МБУ «ЦБС» г. Тамбова
Библиотека-филиал №11 им. В.В. Маяковского

Жизнь, отданная балету

Информационная памятка

(К 110-летию Г. Улановой)

Тамбов, 2020

Жизнь, отданная балету [Текст]: к 110-летию со дня рождения Г.С. Улановой / МБУ «ЦБС» г. Тамбова; библиотека-филиал №11 им. В. В. Маяковского; сост. В. Н. Терехова. – Тамбов, 2020. – 12 с.

Поэты восхищались их «душой исполненным полетом»; художники стремились запечатлеть на своих полотнах, композиторы писали для них музыку… А в их жизни были не только восторженные овации и цветы от поклонников, но и нелегкий труд в репетиционном зале, слезы за кулисами, горечь утрат и, конечно же, любовь. Порой одна единственная, одарившая своим теплом душу неземной сильфиды…

Богиня Танца — так называли современники Галину Уланову. До сих пор феномен таланта балерины остается загадкой.

Творчество Улановой составляет целую эпоху в истории мирового балета. Она не просто восхищает филигранным искусством танца, но каждым движением передает душевное состояние своей героини, ее настроение и характер. Репертуар Улановой удивительно многообразен: юная, доверчивая и впечатлительная Золушка, простая, скромная русская девушка Параша, поэтичная итальянка, Тао Хоа, Мария, Корали, Джульетта – сложные психологические образы, одухотворенные и живые характеры. Мир воспринимал Галину Уланову как возвышенный идеал, как прекрасную мечту о совершенстве.

«Галина Уланова – это самая высокая высота в искусстве. Она не только блестящая балерина в мире, ее величие в том, что она в наш очень жестокий век показала нам, как прекрасны простые естественные человеческие чувства – добро, правда, красота», - сказал Бенгута Хеггера, президент комиссии международного танца ЮНЕСКО

Народная артистка СССР, дважды герой Труда, лауреат Ленинской, Государственной премии… И для всего мира просто Галина Уланова. Она всегда несла тему души, погруженной в свой загадочный мир. Ей рукоплескали Лондон, Вена, Нью-Йорк, Токио, Париж, Рим, Каир.

Родилась Галина Уланова 8 января 1910 года в семье, где танец был профессией. Отец, Сергей

Николаевич Уланов, танцевал, потом служил в театре помощником режиссера. Мать, Мария Федоровна Романова, двадцать лет исполняла в театре сольные партии. Еще в детстве Галина узнала, как прекрасен танец, и вместе с тем поняла, как трудна жизнь артиста балета. «У меня сложилось отчетливое представление,

что мама никогда не отдыхает и никогда не спит. Наверное, это было довольно близко к истине. И я, слыша разговоры о том, что и мне предстоит учиться и стать балериной, с ужасом и отчаянием думала: неужели и мне придется так много работать и никогда не спать?» – вспоминала Уланова. Мама была первым педагогом, удивительным учителем - добрым, скромным, беспристрастным, она никогда не выделяла в классе свою дочь, была к ней более требовательной и никогда не хвалила, хотя основания для этого были. А Галя не хотела учиться балету и сначала плакала, однажды даже пыталась бежать из интерната. Она обожала носить матроску, ловить рыбу с отцом, плавать и мечтала стать моряком.

Решение родителей отдать единственную дочь в балетную школу было обоснованным. Галина была рождена для этого, обладая удивительно тонкой восприимчивостью к прекрасному, врожденной музыкальностью, мягкостью и грациозностью движений. В сентябре 1919 года она поступила в Государственную хореографическую школу. Попав в девичий интернат, Галя замкнулась.

Первые танцевальные занятия были связаны с холодными залами, голодными обмороками учениц и тяжелым трудом. К тому же, Галине было очень тяжело в силу природной застенчивости. Она терялась, когда приходилось выступать перед аудиторией. Затем ее педагогом стала Агриппина Ваганова, и Галя стала одной из первых учениц. В 1922 году Слава Захаров и Галя Уланова в числе других воспитанников Ленинградского хореографического училища исполняли детскую мазурку в «Пахите», и никто не мог предположить, что из этой девочки с неяркой внешностью получится великая танцовщица, которая прославит своим искусством русский балет, а из мальчика – известный балетмейстер.

В выпускном спектакле Галя Уланова станцевала Сильфиду из балета «Шопениана». Пройдут годы – и в образе этой же Сильфиды (в пятьдесят лет!) она выйдет на сцену в прощальном спектакле.

Дебют Галины Улановой в качестве профессиональной танцовщицы состоялся 21 октября 1928 года. Она танцевала партию Флорины в «Спящей красавице». С большим успехом в 1929 году прошло ее первое выступление в «Лебедином озере», но сама она снова не испытала чувства удовлетворенности от своей работы. Одетта-Одиллия в ее исполнении совершенствовалась от спектакля к спектаклю благодаря кропотливому и неустанному труду балерины. Работая

над ролью, Уланова много читала, импровизировала и размышляла над образом. Это была уже ее собственная система, в основе которой лежало «обещание самой себе выполнить то-то и то-то. Это было моим принципом, основой всей моей жизни. Такое воспитание воли вошло в привычку и стало источником того, что называют моим успехом», – вспоминала Галина Сергеевна.

В 1928 году Уланова блестяще окончила училище и была принята в труппу Ленинградского театра оперы и балета. Первую главную партию, Одетту-Одиллию в «Лебедином озере» Уланова станцевала в восемнадцать лет, а дальше – Маша в «Щелкунчике», Аврора в «Спящей красавице», Жизель в одноименном балете. Юная, покоряющая сдержанно-холодноватой, но бесконечно трогательной красотой... Вскоре она стала ведущей исполнительницей партий классического репертуара.

Балет «Бахчисарайский фонтан», поставленный Ростиславом Захаровым, стал большим событием в театральной жизни Ленинграда.

В 1935 году «Бахчисарайский фонтан», «Лебединое озеро» и «Эсмеральда» были привезены в столицу. Французский писатель Ромен Роллан, гостивший в то время в Москве, побывал на

представлении и признался: «Я с огромным восхищением смотрел балет «Бахчисарайский фонтан» и очаровательную Уланову». При внешней беззащитности в ней таилась огромная духовная сила, которая всегда была видна в танце. Она танцевала своего «умирающего лебедя» так, что он не просто умирал, а боролся за жизнь. В кроткой Золушке в ее исполнении угадывалась та несгибаемость, которая есть в ней самой при внешней фарфоровой хрупкости. Галина Уланова и Константин Сергеев – неповторимый лирический дуэт… «Я танцевала со многими Ромео. Среди них были хорошие, все они были разные, но у всех у них чего-то не хватало. Сергеев остался для меня единственным и неповторимым Ромео. В нем была та искренность, тот неподдельный лиризм, которых так не хватало у других исполнителей. Повторить Сергеева не смог никто», - признавалась Уланова. Это была исключительная пара с полной гармонией в танце. Они явились будто из другого мира. Необычайно чутко понимали друг друга, необыкновенно откликались на каждое движение другого.

Огромную роль в судьбе Улановой сыграл руководитель балетной труппы Кировского театра Федор Васильевич Лопухов. Первые годы выступлений показались самокритичной балерине крайне неудачными, но Федор Васильевич продолжал верить в талант молодой Улановой, поручая ей самые разнообразные и сложные в техническом плане партии.

"Жизель" – совершенно особенный спектакль в творчестве Галины Улановой. Галина Уланова работала над созданием образа, доверяясь собственной интуиции. В ее Жизели появились совершенно новые черты – огромная духовная сила образа, его удивительная целостность и величие – все то, чего не было раньше даже у самых лучших танцовщиц, которым довелось исполнять эту партию.

Свою Марию из балета «Бахчисарайский фонтан», трогательную и бесконечно печальную, Галина Уланова наделила огромной внутренней силой, которая постепенно становится все более отчетливой за внешней покорностью и безответностью девушки.

И даже нежный образ Джульетты она сумела наполнить волей и страстью, став первой исполнительницей этой роли на сцене Кировского театра. Образ Джульетты – один из самых ярких и запоминающихся в творчестве Улановой.

От спектакля к спектаклю слава Улановой росла, но она продолжала оставаться самокритичной и требовательной к себе. «Я не помню случая, чтобы она позволила себе опоздать на репетицию или хотя бы перед ее началом».

Как-то ей задали вопрос о том, почему она перестала танцевать «Лебединое озеро», которое удавалось ей так

замечательно. Она ответила просто: «Я не могу танцевать хуже, чем Уланова». Из-за травмы она не могла больше выполнять некоторые технически сложные движения, которые прежде удавались ей, а заменить их другими, более простыми движениями, не посчитала достойным…

В 1944 году Уланова стала солисткой Большого театра в Москве. Работа на московской сцене открыла в Улановой невиданные ранее возможности.

Галина Уланова не была красавицей. Магия ее таланта заключалась в поразительной одухотворенности танца, в его строгой выразительности и редчайшем совпадении со вкусами эпохи.

Однажды Уланову спросили, сожалеет ли она о чем-либо в своей жизни: «Ну, может, я бы хотела, чтоб у меня была семья, дети… Такой дом… Чтоб я умела хорошо

готовить. Я попыталась это сделать после того, как кончила танцевать, но из этого ничего не вышло». Еще в начале творческой деятельности Улановой критики писали о том, что она удивительным образом соединяет совершенную танцевальную технику с приемами драматической игры и актерской пластики, не нарушая строгую чистоту линий и форм классического танца. Создавалось впечатление, что в танце Улановой движение не прерывается, не заканчивается, а как бы постепенно угасает, растворяется в воздухе. Но все это пришло не само собой, а в результате титанической каждодневной работы. Уланову

отличала неумолимая требовательность к себе, непрекращающиеся творческие поиски. Поэтому она по несколько раз возвращалась к исполнению одних и тех же ролей, обогащая их новыми красками. Каждая партия Улановой - это не соединения отдельных танцевальных искусств, а единая, логически построенная непрерывная линия роли, своеобразный монолог, произнесенный на языке танца. «Обыкновенная богиня», - сказал об Улановой Алексей Толстой. «Человеком другого измерения» называл ее Сергей Эйзенштейн. «Гением русского балета» - Сергей Прокофьев.

В 1960 году Галина Сергеевна начала свою деятельность в качестве педагога-репетитора. «Я не хочу повторения себя в учениках, – рассуждала Галина Уланова, – это в любой области искусства порочный метод. Учитель, да не повтори себя в ученике, сумей раскрыть его природные данные, его индивидуальность». Среди учеников Галины Сергеевны Улановой – Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Светлана Адырхаева, Малика Сабирова, Ирина Прокофьева, Надежда Грачева, Алла Михальченко, Нина Семизорова, Николай Цискаридзе, Марина Колпакчи, Ида Васильева, Ольга Суворова. Уланова работала также с солистами Парижской оперы, Гамбургского балета, Шведского

Королевского балета, Австралийского балета, артистами балетных трупп Японии.

Уланова выступала на сценах многих театров мира и завоевала всемирное признание. Мир воспринимал Галину Уланову как возвышенный идеал, как прекрасную мечту о совершенстве и оказывал ей свои почести. Единственной из балерин ей при жизни были установлены памятники в Санкт-Петербурге (1984 год, скульптор М.К. Аникушин) и Стокгольме (1984 год, скульптор Е.А. Янсон-Манизер). В Голландии был выведен сорт тюльпанов «Уланова». Во Франции знаменитый зал «Плейель» после реконструкции открывался представлением в ее честь.

Галина Сергеевна Уланова покинула этот мир на 89 году жизни 21 марта 1998 года. Незадолго до смерти она уничтожила все бумаги, из которых можно было что-то узнать о ее частной жизни. Свою квартиру она завещала Большому театру.

Столько наград, сколько было у Улановой не имел никто из балерин. Помимо наград в СССР она получила премию имени Анны Павловой Парижской академии танца, премию Оскара Парселли «Жизнь ради танца». Уланова была почетным членом Американской академии искусств, награждена Командорским орденом за заслуги в области искусства.