

ПЛАН-КОНСПЕКТ
лекции
«Ульяна Лопаткина. Божественная»
Составила и провела
концертмейстер отделения хореографии
Волынец М. В.

1. Цели и задачи лектора в ходе проведения лекции. Использование средств обучения в представлении видео- и фотоматериалов.

Цели:

- пробуждение у учащихся интереса к творчеству выдающихся исполнителей;
- на примере выдающейся балерины показать количество труда, которое необходимо вложить в овладение секретами хореографического искусства.

Задачи:

- знакомство учащихся с творчеством выдающейся русской балерины У. В. Лопаткиной;
- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета;
- формирование представления о художественных средствах создания образа в хореографии;
- на примере ряда партий, исполненных У. В. Лопаткиной, ознакомить учащихся с образцами классического наследия балетного репертуара;
- развитие способности эмоционального отклика на информацию и видеоматериал;
- воспитание личности ребёнка через эмоциональное восприятие преподносимого материала;

Средства обучения:

- наглядный через показ видеоматериалов;
- словесный через устный рассказ;
- репродуктивный через общение со слушателями.

Технические средства: видеопроектор BenQ, ноутбук Lenovo, звуковая колонка.

Ход лекции

В ходе лекции используются видеоматериалы из фильма «Ульяна Лопаткина» (2002).

Фрагмент 1.

На его фоне читается высказывание балерины о смысле человеческой жизни:

«С моей точки зрения то, что ты делаешь для кого-то другого, и есть смысл человеческой жизни. Часто мы бежим, торопимся, стараемся достичь высот, но истинная цель в том, чтобы уметь отдавать другим. Потому что награда – внутри самого дела. Не потому, что скажут, какой ты молодец, что участвуешь и поддерживаешь людей, которым сто крат тяжелее, чем тебе. Самое главное – состояние души, когда знаешь, что помогаешь максимально бескорыстно и получаешь от этого удовлетворение. Значит, живёшь не зря».

У. В. Лопаткина

Переход к презентации.

Слайд 3.

Ульяна Вячеславовна Лопаткина. Какими только эпитетами не награждали её поклонники и пресса. «Великая». «Божественная». «Главный русский лебедь». «Национальное достояние России». На её спектакли в Мариинский театр любители балета ездили не только из разных уголков России, но и из-за рубежа.

Слайд 4.

Родилась будущая звезда в тёплой Керчи в Крыму 23 октября 1973 года в семье учителей. Как большинство маленьких девочек, Ульяна любила танцевать. Её мама Елена Георгиевна заметила, что Ульяна в танце очень музыкальна. Решение было принято. Дочь начала учиться танцу. Первым педагогом в Керчи стала Лидия Пешкова, бывшая балерина Кировского (ныне Мариинского) театра. Когда девочке исполнилось 10 лет, родители решили отдать дочь в хореографическое училище. В Москве Ульяна провалила III тур. Педагоги предложили попытать судьбу в Ленинградском балетном училище (сейчас это Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Начались годы упорного труда, ограничений, усталости. Но девочку это не страшило. Педагог Ульяны Наталья Михайловна Дудинская говорила ученицам: «В балете невозможного не существует – нужно только работать». Вся дальнейшая судьба балерины стала подтверждением этих слов. Поступившая в училище с тройками, в период учёбы девочка была скорее крепкой старательной хорошисткой. И старания были вознаграждены: после окончания академии в 1991 году Ульяну приняли в труппу Мариинского театра.

Слайд 5.

Начинала Ульяна как многие с кордебалета. Это был бесценный опыт, которой помог балерине, когда она стала танцевать ведущие партии. Первой главной ролью стала Жизель в одноимённом балете А. Адана. Это произошло в 1992 году, когда основная часть труппы уехала на гастролы. В подготовке

сложнейшей роли Ульяне помогала педагог-репетитор Ольга Николаевна Моисеева. У балерины получилась своя ни на кого не похожая трактовка партии: её Жизель умирает от разбитой мечты, предательства.

Слайд 6.

С 1994 года постоянной в творчестве Лопаткиной становится «лебединая» тема. На премьеру её Одетты-Одиллии пришли педагоги, учившие Ульяну мастерству. Волнение было колоссальным. Но Ульяна погрузилась в роль, в гениальную музыку П. И. Чайковского. Итог – бешенный успех. За эту партию она получила премию «Золотой софит» в номинации «Лучший дебют на петербургской сцене».

Фрагмент 2. «Умиравший лебедь».

«Лебединую» тему продолжил «Умиравший лебедь» Камиля Сен-Санса, который давно стал символом русского балета. Ульяна так исполняла этот номер, что залы в мире стоя аплодировали ей. Западные журналисты называли балерину «главным русским лебедем». Готовя знаменитую фокинскую миниатюру, Лопаткина особое внимание уделяла рукам. В одном из интервью она, размышляя о подготовке образа, высказала интересную мысль, что руки у исполнительницы «Лебедя» могут быть разными. «Всё зависит от того, какой лебедь умирает: сильный или слабый, поверженный или ожидающий смерти. Поэтому руки могут плавными и дышащими, а могут быть очень трепетными и кричащими, могут быть опадающими или набирающими воздух. Руки должны быть живыми. Именно они передают чувства лебедя, которого ты танцуешь». Поэтому у каждой балерины получается свой лебедь. Ульяна любила этот номер за творческую свободу поиска образа, его интерпретации.

Результатом успеха молодой балерины стало присвоение ей в 1996 году агентством «Ардани» титула «Божественная». С этого времени стоило произнести слово «божественная» в разговоре о балете, как каждый балетоман понимал, что речь идёт о восхитительной Ульяне Лопаткиной.

Слайд 7-8.

Любимая партия Ульяны – Мехменэ Бану в балете «Легенда о любви» в сложнейшей хореографии Ю. Н. Григоровича (муз. А. Меликова). Этот балет – своеобразный экзамен на актёрское мастерство, чувство стиля и меры для каждого исполнителя. Гибкие поющие руки Лопаткиной, грациозная шея, чувство позы помогают передать трагические переживания и внутреннюю борьбу грозной царицы. Каждый следующий спектакль добавлял что-то новое в прочтение образа. Балерина ни на минуту не останавливалась в работе над ролью, была в постоянном поиске. Но ни разу не переиграла. Не пережала образа.

Фрагмент 3. Вариация Мехменэ-Бану.

Слайд 9.

Совершенно восхитительной ни на кого непохожей стала Никия в исполнении Ульяны Лопаткиной в балете «Баядерка». Тонкая, нежная и в то же время сильная. Такой получилась её Никия. Балерине удалось показать движение от любви готовой на самопожертвование жрицы в первом акте, до истинной трагедии и горя в танце с корзинкой во втором акте. Это соло одно из самых любимых у самой Ульяны. Она видит здесь несколько степеней страдания: закрытый крик души в первой части и открытое страдание во второй. Это неистовство горя выражается колкими отрывистыми движениями. Никия в исполнении Лопаткиной в этой сцене, как сорванный цветок, который прекрасен, но через несколько часов увянет. В сцене «Тени» Лопаткина поистине бестелесна. Настолько легка и отрешённа её героиня на сцене. Как будто о ней писал Ю. И. Слонимский в своей книге «Драматургия балетного театра XIX века»: «...Никия здесь не скорбящая, не гневающаяся, не любящая, а не сбывшаяся или безвозвратно утерянная мечта». Это стихия Ульяны: идеальные позы, удивительная лёгкость и точность танца, «поющие» руки.

Фрагмент 4. Вариация Никии.

Слайд 10.

Каждая из частей «Драгоценностей» Дж. Баланчина посвящена определённому городу. «Бриллианты» - это имперский Петербург. Холодный и благородный. Со снежными заносами и блеском бриллиантов на императорском балу. Ульяна невероятно точно вписалась в чопорную изысканность хореографии. Хореография Баланчина очень сложно соотносится с музыкой. Лопаткина в этом балете демонстрировала абсолютную музыкальность. Замечательная графичность и четкая выверенность поз полностью соответствуют в исполнении Ульяны культу танцовщицы, красной линией прошедшему через всё творчество Баланчина.

Слайд 11.

Ульяна Вячеславовна прожила счастливую сценическую жизнь. Не смотря на то, что Лопаткина считается классической балериной, в ее репертуаре есть много удачных работ современной хореографии. Она никогда не боялась экспериментировать. Но никогда не делала этого ради славы и лишней строчки в прессе. Она всегда была требовательна и искренна в своих пристрастиях и суждениях.

Её труд высоко оценён. Она Народная артистка России (2005 год), лауреат премии «Бенуа де ла Danse» (1997 год), Лауреат премии «Золотая Маска» (1997 год), дважды лауреат премии «Золотой софит» (1995 год – за лучший дебют, 2015 год – за главную партию в балете «Маргарита и Арман») и многих других наград.

16 июня 2017 года, в неполные 44 года, Ульяна Лопаткина официально заявила о завершении карьеры балерины. В 2017 году она поступила в СПбГУ, выбрав образовательную программу «дизайн среды». Она очень неплохо рисует.

А ещё Ульяна нашла себя в благотворительности. Она входит в совет Фонда профилактики рака, перечисляет средства на лечение детей с ментальной инвалидностью. Пусть её жизнь после сцены будет такой же насыщенной и успешной. А то, что Ульяна Вячеславовна цельный, сильный, глубоко порядочный и скромный человек знают все её многочисленные поклонники.

Список источников, использованных в подготовке материала:

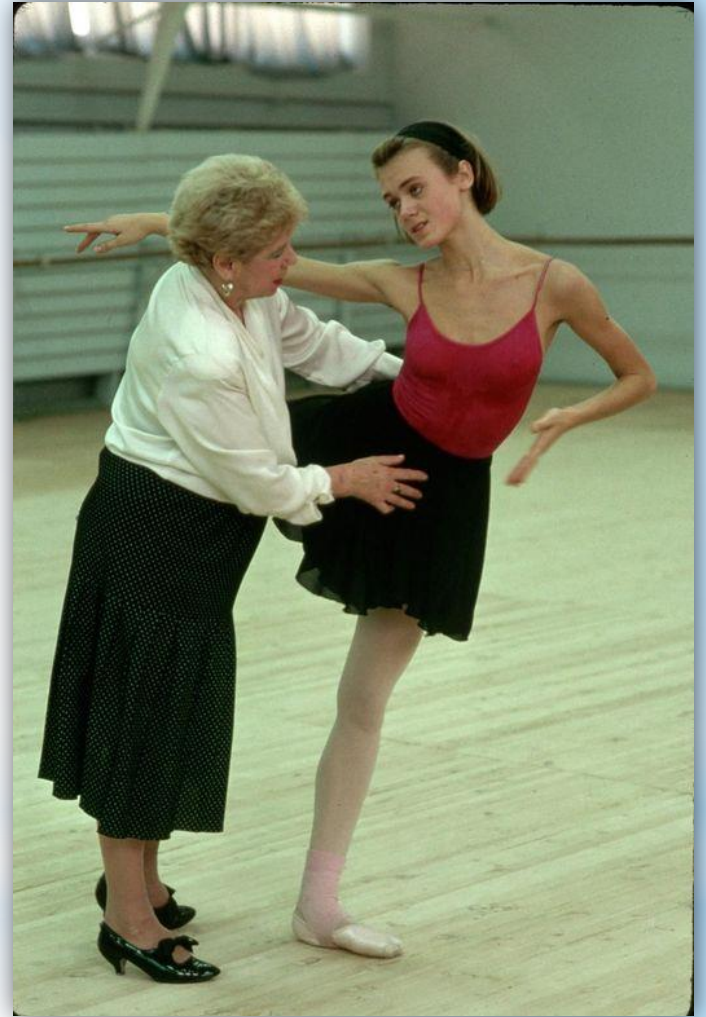
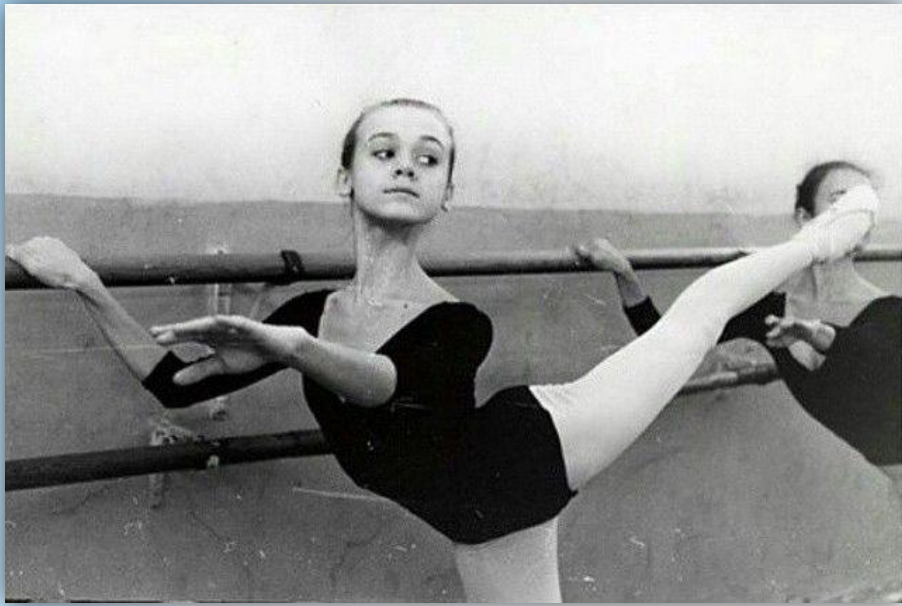
1. <https://ria.ru/20231023/lopatkina-1904170028.html>
2. https://aif.ru/culture/person/175_santimetrov_tanca_13_faktov_iz_zhizni_ulyany_lopatkinoy
3. <https://24smi.org/celebrity/65787-uliana-lopatkina.html>
4. <https://www.novochag.ru/stars/zvezdnye-istorii/sudba-bozhestvennoy-ulyany-lopatkinoy-tyomnye-i-svetlye-storony-zhizni-glavnogo-russkogo-lebedya/>
5. Документальный фильм «Ульяна Лопаткина» (2002).
<https://yandex.ru/video/preview/1784435897373880578>
6. Слонимский Ю. И.. «Драматургия балетного театра XIX века». Москва, «Искусство», 1977.

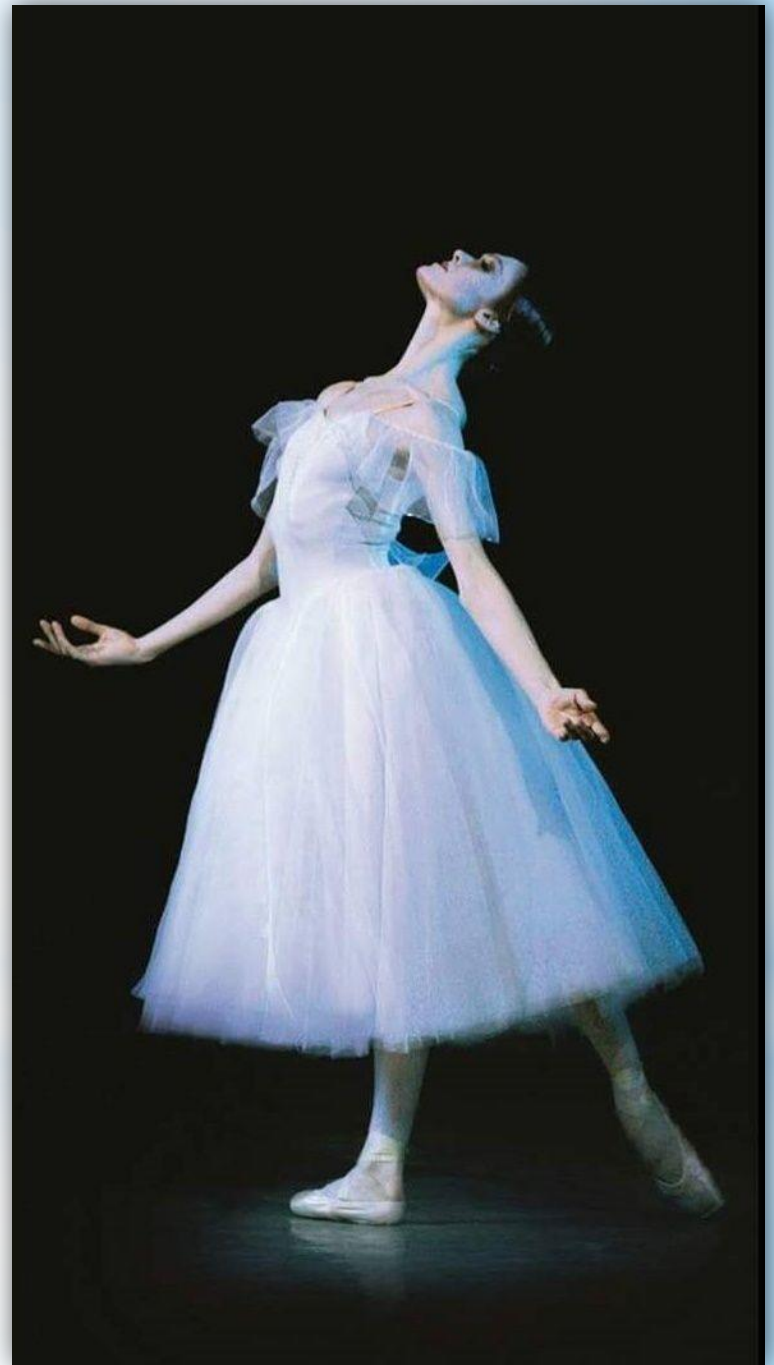
Ульяна Вячеславовна
ЛОПАТКИНА

«С моей точки зрения то, что ты делаешь для кого-то другого, и есть смысл человеческой жизни. Часто мы бежим, торопимся, стараемся достичь высот, но истинная цель в том, чтобы уметь отдавать другим. Потому что награда - внутри самого дела. Не потому, что скажут, какой ты молодец, что участвуешь и поддерживаешь людей, которым сто крат тяжелее, чем тебе. Самое главное - состояние души, когда знаешь, что помогаешь максимально бескорыстно и получаешь от этого удовлетворение. Значит, живёшь не зря».

У. В. Лопаткина

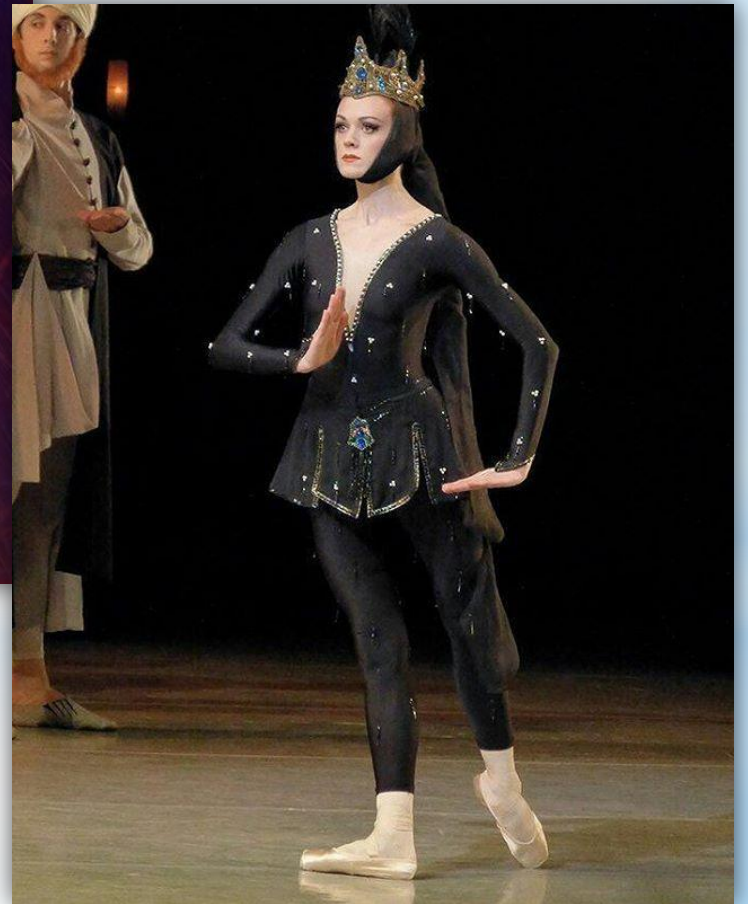
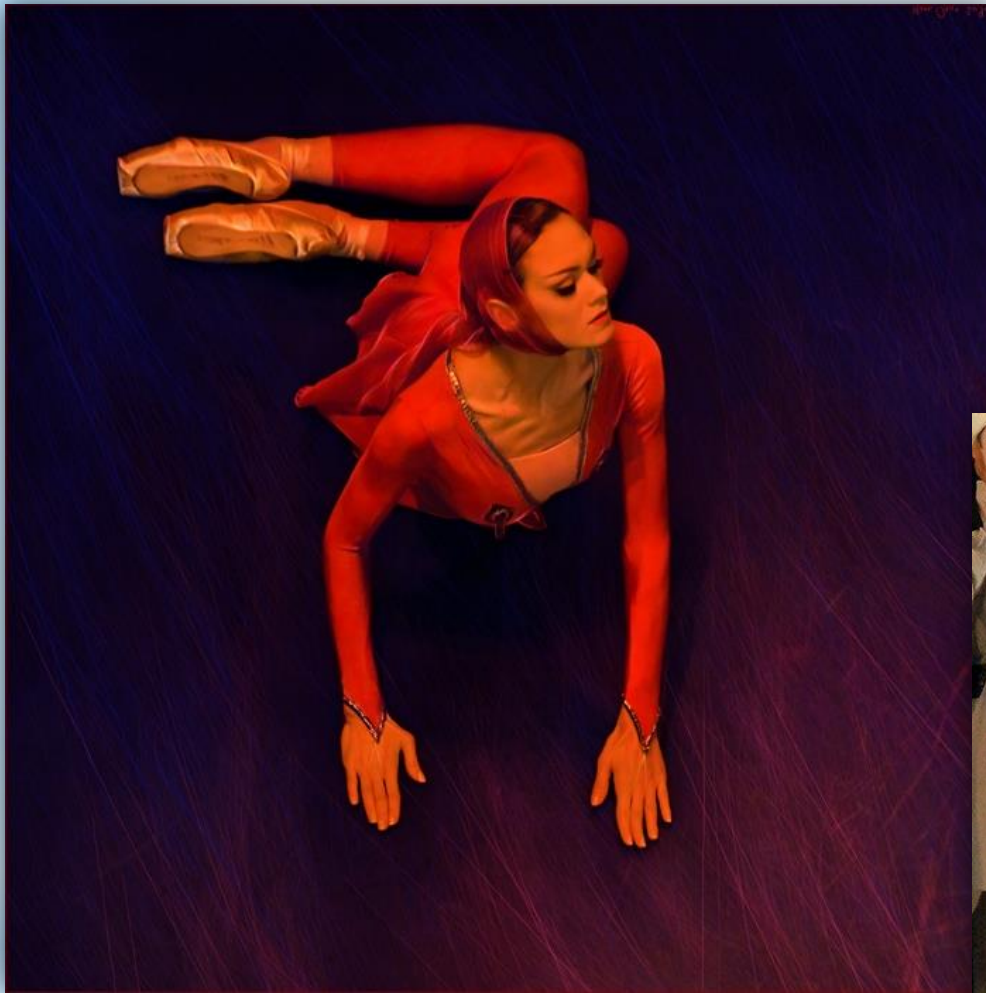

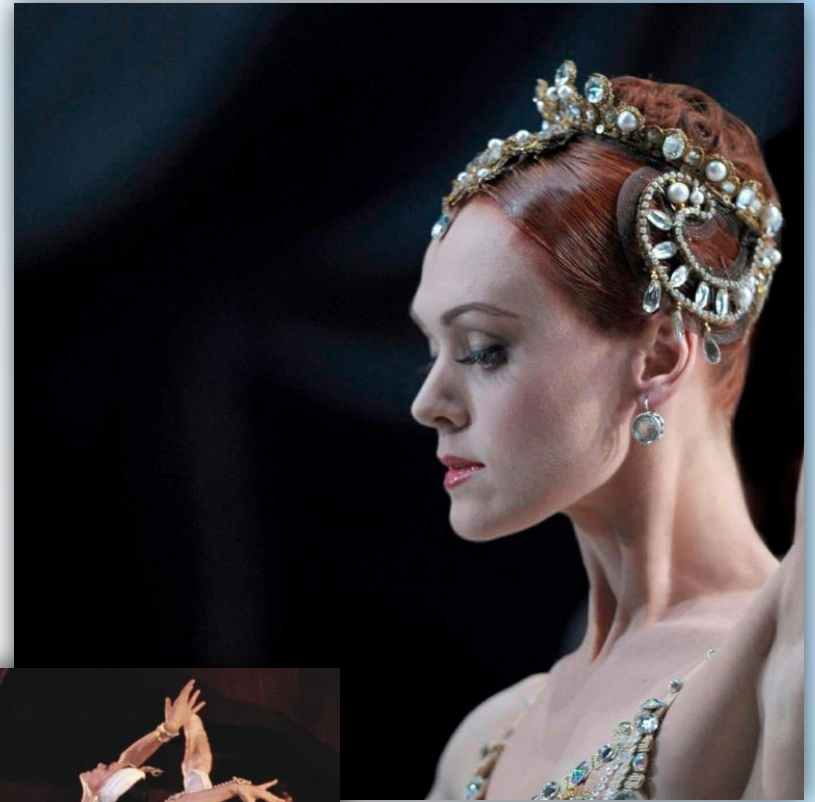
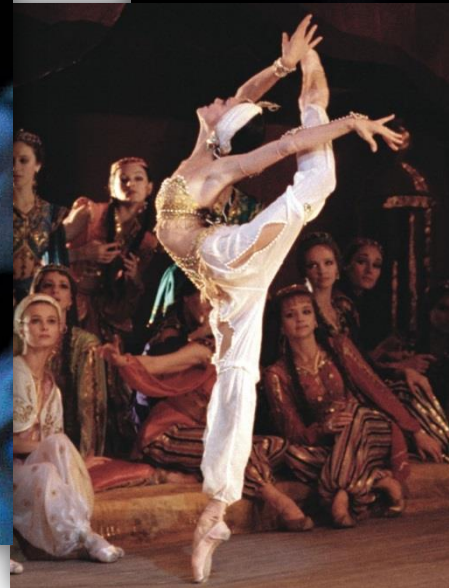
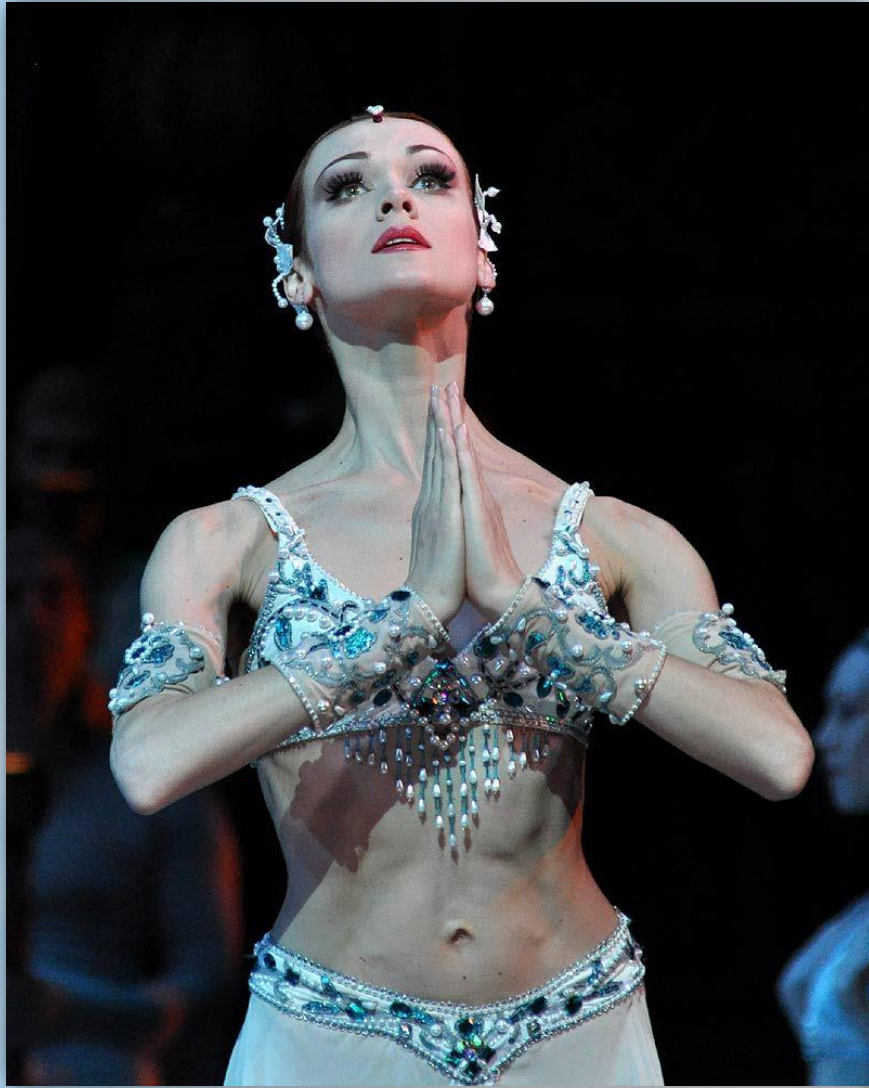

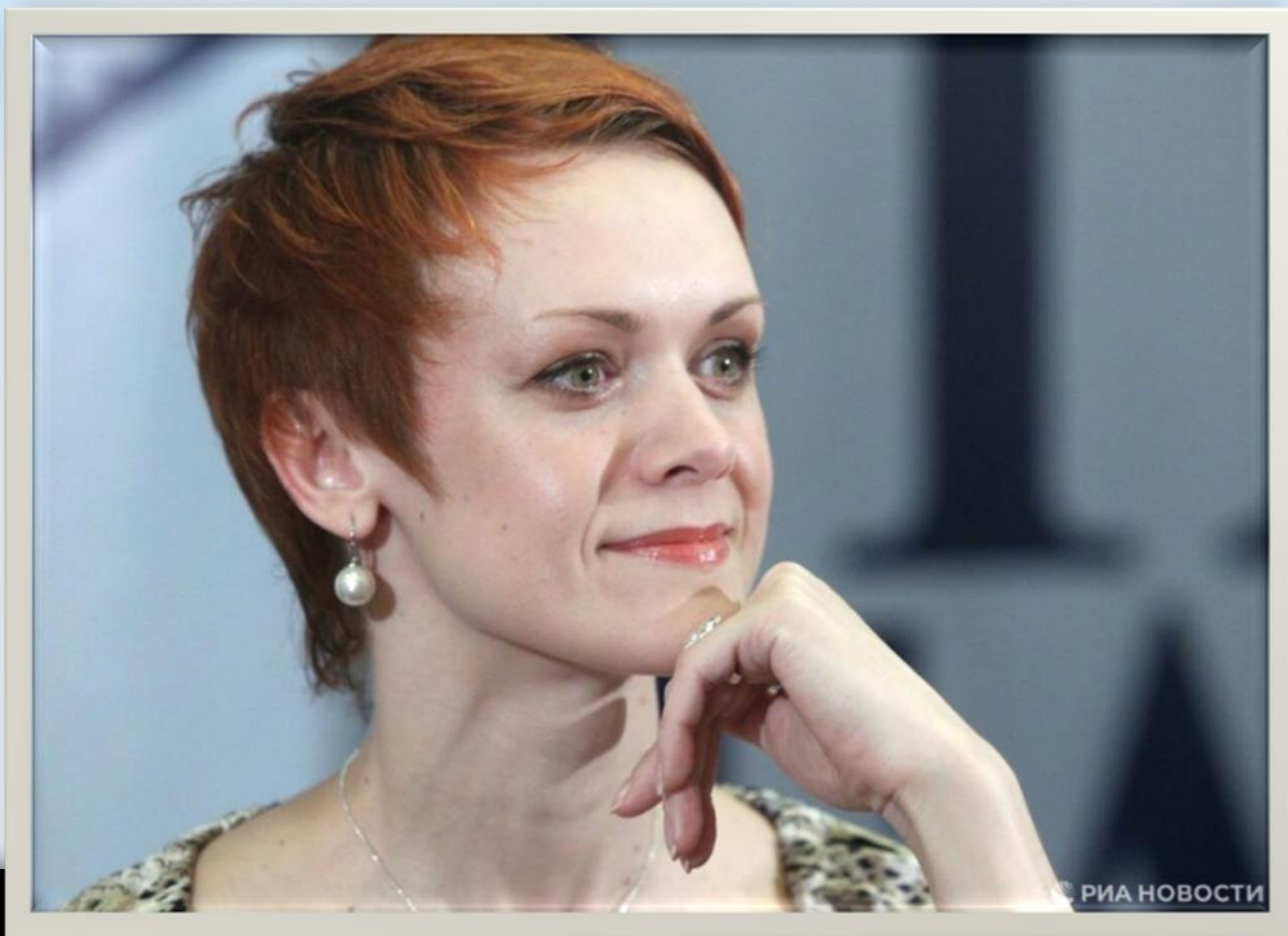

1. <https://ria.ru/20231023/lopatkina-1904170028.html>
2. https://aif.ru/culture/person/175_santimetrov_tanca_13_faktov_iz_zhizni_ulyany_lopatkinoy
3. <https://24smi.org/celebrity/65787-uliana-lopatkina.html>
4. <https://www.novochag.ru/stars/zvezdnye-istorii/sudba-bozhestvennoy-ulyany-lopatkinoy-tyomnye-i-svetlye-storony-zhizni-glavnogo-russkogo-lebedya/>