МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СЦЕНАРИЮ ЗАНЯТИЯ | 10–11 КЛАССЫ

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА

приоритет духовного над материальным

созидательный труд

историческая память и преемственность поколений

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СЦЕНАРИЮ ЗАНЯТИЯ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

Галина Сергеевна Уланова

Галина Уланова и балетная школа Большого театра

Имя Галины Сергеевны Улановой увековечено в самом большом репетиционном зале Большого театра, и это символизирует её огромный вклад в развитие русского балета.

Особую роль в развитии отечественного балета сыграла хореографическая школа, созданная при Большом театре, сегодня известная как Московская государственная академия хореографии. Её уникальная педагогическая методика, выработанная на протяжении десятилетий, дала миру целую плеяду выдающихся артистов: Галину Уланову, Майю Плисецкую, Екатерину Максимову, Владимира Васильева и многих других.

Гастроли Большого театра в середине XX века произвели настоящий фурор в Европе и Америке, а уникальная система подготовки артистов, особые методы работы с пуантами и специфическая техника прыжков были переняты балетными труппами по всему миру.

Не только талант, но и трудолюбие, упорство, желание достичь высоких результатов помогают отечественным артистам стать известными во всех уголках мира. Передача опыта от старших коллег младшим, внимание к деталям и точная проработка образов — всё это позволяет создать настоящее волшебство на сцене[1].

Русская школа классического танца

Мировую славу Большому театру принёс его балет. Русская школа балета с её виртуозной техникой и глубиной считается эталонной, а труппа Большого театра — одной из сильнейших в мире. Имена солистов балета Большого театра известны на всех континентах.

Именно на сцене Большого театра в XIX веке балетмейстер Мариус Петипа заложил основы особого стиля классического танца, впоследствии получившего название «русская школа». Этот стиль, сочетая техническую виртуозность с глубокой эмоциональностью, отличался необыкновенной пластичностью и музыкальностью.

[1] Из УМК 2025/2026 учебного года (Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России).

Балеты Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» стали бессмертными шедеврами мирового балета и вот уже более ста лет не сходят со сцены Большого театра[2].

История Большого театра

История Большого театра началась в 1776 году, когда князь Пётр Урусов получил привилегию императрицы Екатерины II на создание в Москве общедоступного театра. В отличие от императорских театров Петербурга, он должен был быть доступен для всех слоёв населения. Тогда возникла первая постоянная сцена Москвы — Петровский театр. В 2026 году Большому театру России исполнилось 250 лет.

Театр пережил три пожара. Первый уничтожил здание в 1805 году, второй произошёл в 1812-м во время Отечественной войны, а третий, в 1853 году, продолжался три дня и уничтожил всё, что смог. После катастрофы 1853 года император Александр II лично поддержал проект реконструкции, и новый театр, открытый в 1856 году, приобрёл знакомый нам облик — фасад, увенчанный скульптурной группой Аполлона, символизирующей победу света и искусства.

Театр строили заново и восстанавливали, при этом с увеличением размеров росли и его возможности, например акустические. Акустика в театре — это создание наилучшей слышимости с любого места.

История Большого театра неразрывно связана с историей самой России: он пережил войны и революцию, смену эпох, и множество человеческих судеб было связано с его историей[3].

Здание и его акустика

Архитектор Альберт Кавос, восстанавливавший Большой после третьего пожара, спроектировал зрительный зал как огромный музыкальный инструмент — по принципу устройства скрипки. Внутренняя отделка была выполнена из акустической сосны, а декоративные элементы лож сделаны из папье-маше. Именно эти материалы обеспечили невероятную акустику.

Восемь стройных колонн, словно стражи, охраняют вход в храм искусства. Над ними, на фронтоне, застыла в стремительном движении квадрига Аполлона: бог солнца и покровитель искусств правит четвёркой коней. Квадрига — античная двухколёсная колесница с четырьмя запряжёнными конями, которая часто использовалась в Древнем Риме в гонках и триумфальных шествиях. Этот образ можно увидеть на сторублёвой купюре[4].

---

[2] Из УМК 2025/2026 учебного года (Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России).

[3] Там же.

[4] Там же.

Опера на сцене Большого театра

Опера — жанр, объединяющий в себе актёрскую игру, литературу, изобразительное искусство и музыку. Премьера оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» (сегодня — «Иван Сусанин») с мощным хоровым звучанием и народными музыкальными мотивами в XIX веке на сцене Большого ознаменовала рождение основы русского оперного стиля, продолженного в творчестве композиторов «Могучей кучки» и Петра Чайковского.

Уникальным вкладом Большого театра в оперное искусство стало развитие особой вокальной традиции. Русский оперный бас, глубокий и проникновенный, воплощённый в исполнительском искусстве Фёдора Шаляпина, стал визитной карточкой театра.

В 1920-х годах Константин Станиславский создал при Большом театре Оперную студию, где разрабатывал принципы «оперного реализма» — метода, который требовал от певцов не только высокого вокального мастерства, но и убедительной актёрской игры. Эта концепция «поющего актёра» изменила мировое представление об оперном искусстве и повлияла на развитие оперной режиссуры в XX веке, сделав русскую оперу более драматически насыщенной.

В основу русской оперы легли исторические сюжеты, например про Ивана Сусанина и Бориса Годунова, а также сюжеты произведений Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане»[5].

Великие имена, связанные с театром

Пётр Ильич Чайковский. Его произведения всегда входили в основной репертуар театра, а сама сцена Большого стала местом его профессионального дебюта в качестве дирижёра.

Фёдор Иванович Шаляпин. Почти четверть века выступал солистом оперной труппы и олицетворял величие русской вокальной школы.

Майя Михайловна Плисецкая. Исполняла на сцене Большого театра ведущие партии более пяти десятилетий и вошла в число легендарных танцовщиц XX века.

Галина Сергеевна Уланова. Её имя носит самый большой репетиционный зал театра.

Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938). Актёр, режиссёр и педагог, реформатор театра. Первые шаги он совершал, участвуя в домашних и любительских спектаклях, а впоследствии разработал актёрскую систему, популярную уже более сотни лет в России и во всём мире. Система Станиславского основана на искусстве переживания: актёр в процессе игры испытывает подлинные переживания, и это рождает жизнь образа на сцене. Ему принадлежит известная фраза: «Не верю!»

Знаменитые русские мастера Пётр Ильич Чайковский, Сергей Сергеевич Прокофьев, Николай Андреевич Римский-Корсаков подарили миру такие шедевры, как

[5] Из УМК 2025/2026 учебного года (Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России).

балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», оперы «Царская невеста», «Садко» и многие другие.

Для театра писали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, А. П. Чехов: они знали, что сказанное со сцены доходит до сердца быстрее. Особое место среди русских писателей занимает Антон Павлович Чехов — его пьесы ставят в разных странах и в любительских театрах, и на профессиональной сцене[6].

Союз театральных деятелей России

В 1876 году, 150 лет назад, группа известных людей — писателей, артистов, музыкантов — создала в Петербурге «Общество взаимного вспоможения русских артистов». Так объединились те, кто посвятил жизнь служению театру: актёры, режиссёры, художники, рабочие сцены.

Среди учредителей общества были писатель, драматург и переводчик Иван Сергеевич Тургенев, поэт, переводчик, литературный и театральный критик Алексей Николаевич Плещеев, писатель и искусствовед Дмитрий Васильевич Григорович, издатель и редактор Андрей Александрович Краевский, драматург и театральный критик Николай Антипович Потехин. Первым председателем стал актёр и режиссёр Александр Филиппович Федотов.

Сегодня это Союз театральных деятелей Российской Федерации: около 30 тысяч представителей различных театральных профессий из всех регионов страны — актёры, режиссёры, художники, критики, костюмеры, осветители. Региональные отделения работают почти во всех субъектах Российской Федерации. Союз возглавляет народный артист, режиссёр Владимир Львович Машков.

В 2026 году в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей планировалось провести 1921 культурное событие, большинство уже состоялись. Мероприятия объединили тысячи артистов от Калининграда до Владивостока, а итоги юбилейного года планируется подвести в октябре на исторической сцене Большого театра. Труппа Большого театра активно гастролирует по городам России и другим странам, знакомя зрителей с выдающимися произведениями оперы и балета и мастерством отечественных артистов[7].

Люди театра: профессии за кулисами

Театр — это семья разных профессий, где каждый незаменим. Успех спектакля зависит от усилий большого количества людей, на каждого из которых возложена серьёзная ответственность: это актёры, музыканты, режиссёр, драматург, хореограф, дирижёр.

Художники-декораторы и бутафоры. Строят на сцене целые миры.

Гримёры и костюмеры. Преображают лица, облачают героев.

---

[6] Из УМК 2025/2026 учебного года (Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России).

[7] Там же.

Осветители и звукорежиссёры. Создают настроение светом и музыкой.

Реквизиторы. Следят за каждой мелочью на сцене.

Помощники режиссёра и суфлёры. Управляют спектаклем из-за кулис и берегут авторский замысел.

Администраторы, кассиры, гардеробщики, капельдинеры. Встречают зрителей у дверей и провожают до места.

Изготовлением декораций занимаются мастерские театра: слесарные, столярные, художественные, декорационные, швейные. Театр — это каждодневный труд сотен людей. Помогают театру работать и административный персонал, пресс-служба, театральные критики[8].

Роль зрителя

Константин Станиславский называл зрителя «третьим творцом спектакля». Зритель — не молчаливый свидетель происходящего на сцене: он замирает от восхищения, недоумевает, удивляется, смеётся или плачет, проживает вместе с героями спектакля их историю и одновременно с этим — свою жизнь. И актёры это чувствуют. Спектакль рождается только тогда, когда зал и сцена дышат вместе.

Настроение и подготовленность зрителя важны не только для него самого, но и для успеха спектакля. Подготовиться к посещению театра помогает следующее: прочитать произведение, по которому ставится спектакль; посмотреть информацию на сайте театра; приобрести программу перед спектаклем.

У зрителя есть и свои театральные ритуалы. Антракт — это не просто перерыв, а время, когда зал живёт своей жизнью: зрители делятся впечатлениями, обсуждают увиденное, строят догадки о том, что будет во втором действии. А в конце спектакля наступает самый важный момент: раздаются аплодисменты, благодарные зрители дарят артистам цветы, выражая своё восхищение и признательность[9].

Правила поведения в театре

Одежда. Опрятно и элегантно. Не стоит надевать спортивную и пляжную одежду, лучше избегать шуршащих тканей.

Прибытие. Заблаговременно, оптимально — за 30–40 минут. Действует правило третьего звонка: опоздавших могут не пустить в зал или посадить на другое место до антракта.

Знакомство с театром. Прогулка по фойе, изучение стендов и фотографий.

В зрительном зале. Продвигаться между рядами к своим местам нужно, повернувшись лицом к уже занявшим места зрителям.

---

[8] Из УМК 2025/2026 учебного года (Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России).

[9] Там же.

Во время спектакля. Воздерживаться от хождения, разговоров, шёпота и комментирования происходящего на сцене. Мобильный телефон отключить, съёмку не вести.

Антракт. Буфет, отдых.

После спектакля. Аплодисменты и цветы (как их передать, стоит уточнить у капельдинера). Уходить из зала следует только после того, как занавес окончательно закрылся, а артисты покинули сцену[10].

Значение театра

Большой театр по праву считается национальным достоянием и одним из главных символов России. Его оперные и балетные постановки известны и любимы зрителями во всём мире.

Русский театр — это не просто сцена и кулисы, это зеркало общества, отражающее эпохи, нравы и судьбы страны. В нём отражается историческая память поколений и сохраняется неразрывная связь времён. Посещение театра — это не только досуг, но и важный шаг к духовному обогащению.

Театр называют живым искусством: театральный опыт рождается и развивается прямо перед аудиторией, в пространстве и времени, «здесь и сейчас». Каждая такая встреча уникальна и не повторится дважды, даже если прийти на один и тот же спектакль.

В повседневной жизни мы часто стараемся контролировать свои чувства. Театр позволяет освободиться от масок и открыто переживать глубокие ощущения: грусть расставания, тепло первой любви, тревогу неизвестности.

Театр живёт и развивается в мире более 2000 лет. Он многолик, и у него есть множество способов разговаривать со зрителем: танец, пение, декорации, свет, звуки, движения и голоса актёров. Помимо оперы, балета, комедии и драмы, существует кукольный театр, театр зверей, театр пантомимы, иммерсивный театр, где сами зрители — участники, театр под открытым небом, экспериментальный театр.

История Большого театра, вновь и вновь восстававшего из пепла, — живое напоминание о том, что искусство вечно. Оно продолжает жить, пока есть те, кто готов его создавать, и те, кто готов его принимать. Театр дарит редкую возможность — выходить из зала немного другими, мудрее и человечнее[11].

[10] Из УМК 2025/2026 учебного года (Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России).

[11] Там же.

Школьный и студенческий театр

Театр начинается не только на профессиональной сцене — он рождается там, где есть желание играть, творить и проживать истории. Школьный театр — та же большая сцена, только в миниатюре: здесь тоже есть свои актёры, режиссёры, костюмеры и зрители.

Участие в школьных и студенческих постановках даёт бесценный опыт самовыражения, помогает раскрыть творческий потенциал, учит понимать искусство и сопереживать, делая внутренний мир богаче и многограннее. Это возможность работать в команде, учиться общаться, преодолевать конфликты, проживать разные эмоции, справляться с волнением и ощутить то вдохновение, которое дарит театр.

Даже если человек никогда не станет профессиональным артистом, опыт останется с ним: умение держать себя на людях, работать в команде, не бояться ошибок, чувствовать себя частью чего-то живого и настоящего. Для кого-то участие в спектакле — первый шаг к профессии, для всех — возможность творить чудо своими руками. Реализоваться на сцене можно, например, в рамках проекта «Школьная классика» от Движения Первых[12].

Постразговор: что почитать

- Ковалик О. «Жизнь замечательных людей. Галина Уланова»
- Носова В. «Жизнь замечательных людей. Балерины»
- Кречетова Р. «Жизнь замечательных людей. Станиславский»
- Айнбиндер А. «Жизнь замечательных людей. Пётр Чайковский: неугомонный фатум»
- Морозов С. «Жизнь замечательных людей. Прокофьев»
- Бахрушин Ю. «История русского балета»
- Мохова П. «Балет. Книга о безграничных возможностях»
- Юрьева М. «Большой театр. 250 лет большой истории»
- Маршкова Т., Рыбакова Л. «Большой театр. Золотые голоса»
- Евреинов Н. «История русского театра»
- Всеволодов Р. «Петербург на сцене»
- Алянский Ю. «Азбука театра. 50 маленьких рассказов о театре»
- Воротынцев П. «На сцене: история театра»
- Ломовцев Ю. «Представление начинается… История русского театра»

[12] Из УМК 2025/2026 учебного года (Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России).

- Артемкина Д. «Станиславский. Первый русский режиссёр»
- Волков В., Волкова Н. «Большой-пребольшой»

Постразговор: что посмотреть

- Документальный фильм «Галина Уланова», 1963
- Документальный фильм «Русский балет», 2021
- Документальный фильм «Свидание с Большим театром», 1984
- Документальный фильм «Большой. Сезон», 2022
- Документальный фильм «Билет в Большой», 2018; и фильм «Жизнь театру» из этого же цикла
- Документальный фильм «Закулисье. Большой театр. “Щелкунчик”»
- Документальный фильм «Великие имена России. Константин Станиславский», 1981
- Художественный фильм «Большой», 2016
- Художественный фильм «Балерина», 1969
- Художественный фильм «Мой папа Барышников», 2011
- Художественный фильм «Гори, гори, моя звезда», 1969
- Художественный фильм «Большой концерт», 1951
- Фильм «Подвиг культуры», проект «Тыловики.РФ»
- Видеосюжет «Кто работает за кулисами Большого театра?» и цикл передач «Узнаем об искусстве!», выпуск про балет
- Официальный канал Большого театра России и портал культурного наследия «Культура.рф»