

Областное государственное автономное учреждение культуры
“Томская областная детско-юношеская библиотека”

Известные актеры русских театров

Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова (1768-1803) – крепостная русская актриса и певица графов Шереметевых

Прасковья Ивановна родилась 20 июля 1768 года в семье крепостного кузнеца князей Черкасских. По различным источникам она имела несколько фамилий: Кузнецова, Горбунова, но больше всего она известна как Ковалева. По сцене она значилась Жемчуговой, так как все крепостные актрисы и танцовщицы театра Шереметевых носили «благозвучные» имена по названиям драгоценных камней. Перед замужеством она стала Ковалевской, так как Шереметев должен был оправдать перед светом и перед будущими детьми свою женитьбу на крепостной, создав легенду о ее происхождении из рода польских шляхтичей. За хороший голосок, ее взяли в домашний театр на воспитание. Воспитание будущих исполнителей в доме Шереметевых было поставлено профессионально.

К ним для обучения приглашались лучшие актеры, музыканты, певцы, иностранные мастера и российские таланты. Большое внимание уделялось образованию, здоровью, успеваемости. Благодаря этому крепостные выглядели как настоящие «господа». Графом Н. П. Шереметевым для нее был построен великолепный театр-дворец в Останкине. Артистическая карьера Прасковьи развивалась стремительно. Первое упоминание о появлении 11-летней девочки относится к 1779 году, а в следующем году она уже исполняет ведущую роль. Подлинный успех ей принесла партия Лизы в комической опере П. Монсиньи «Дезертир», поставленной в 1781 году, где она впервые блеснула как певица и драматическая актриса. Спектакли во дворце посещали А. Пушкин, В. Жуковский, М. Глинка, А. Тургенев и другие известные люди. За время артистической карьеры она спела около 50 партий, театр составлял для нее смысл существования. Ее репертуару могла позавидовать любая певица европейского уровня.

Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова , русская актриса и певица, крепостная графов Шереметевых, графиня Шереметева в роли Элианы в опере Гретри «Самнитские браки»

Волков Федор Григорьевич (1729 - 1763) – первый русский профессиональный актер

Первый русский театр открыл свой занавес в Ярославле в середине 18 века. Его организовал актер Федор Волков, которого называют отцом русского театра. Он родился в Костроме, но так увлекся театром, что оставил все дела братьям. В 1746 году Волков приезжает по делам в столицу и оказывается на кадетском представлении в придворном театре, где ставят пьесы, сочиненные офицером Александром Сумароковым. Волков так впечатлен, что задумывает создать театр у себя в Ярославле. 29 июня 1750 года его труппа дает первое представление в амбаре. Он выступает не только как актер, но и как режиссер, композитор и декоратор. Труппа выступает на площадках города и имеет большой успех. Федор строит деревянный театр на тысячу мест, который открывается 7 января 1751 года трагедией Сумарокова «Хорев». Братья Федора тоже играют в его театре.

Оркестр состоит из крепостных, а хор из архиерейских певчих. Об успехах театра узнает императрица Елизавета Петровна и приказывает привезти всю труппу в Петербург. После учебы в элитном Сухопутном Шляхетном корпусе его назначают руководителем труппы «Русского театра для представлений и комедий». Директором становится знакомый Федора – Сумароков. Волков отличался разнообразными талантами: написал около 15 пьес, был автором торжественных од и песен, помимо он занимался художественным оформлением спектаклей, создавал музыку к спектаклям, играл на многих инструментах, согласно преданию его работой является и резной иконостас Николо-Надеинской церкви в Ярославле.

Прожил Волков 34 года. Свой последний спектакль он сыграл 29 января, выступив в своей лучшей роли Оскольда в трагедии Сумарокова «Семира». Но титул «первого русского актера» навсегда закрепился за ним.

Титульный лист либретто маскарад Торжествующая Минерва, сочинения Ф. Г. Волкова (1763)

Мариус Иванович Петипа (1818-1910) - патриарх русского балета

Мариус Петипа родился в 1818 году в Марселе. Его отец – Жан Петипа был известнейшим во Франции танцовщиком. Из своего сына знаменитый отец мечтал сделать не менее знаменитого артиста. И специально для Мариуса ставил маленькие партии в своих балетах. Они вместе гастролировали по миру. Со временем Мариус превратился в прекрасного танцовщика, слава о нем достигла берегов Северной Пальмиры (Петербург). По приглашению директора императорских театров (Александр Геденов) в 1847 году Петипа младший переехал в Петербург. В контракте говорилось, что он обязуется исполнять должность в качестве первого танцора и мимика, беспрекословно подчиняться требованиям театра и в случае необходимости танцевать на любой сцене Петербурга. С этого момента Россия стала для него второй родиной. Первое представление состоялось в присутствии императора Николая I. Ему было передано кольцо с «Маркизой», украшенное рубином и 18 бриллиантами.

Этот первый пожалованный ему подарок он бережно хранил как драгоценнейшее воспоминание. Современники вспоминали, что с первых спектаклей Петипа поразили своей работоспособностью, танцевальной техникой, сценическим обаянием. Он крепко привязался к своей второй родине и через 20 лет, в 1869 году, становится главным хореографом императорской сцены. Творческий путь Петипа в России продолжался около 60 лет. Полвека своей жизни Мариус Иванович посвятил одному из ведущих мировых музыкальных театров – Мариинскому. За это время он поставил более 60 великолепных балетов со своим сводом правил балетного искусства, который и сегодня является основой классического балета. Созданные им спектакли и в настоящее время украшают репертуар самых знаменитых театров мира: «Пахита», «Дон Кихот», «Раймонда», «Баядерка», «Спящая красавица»... Непревзойденным шедевром Петипа считается спектакль «Лебединое озеро». В 1984 году Мариус Петипа получил российское гражданство и навсегда стал россиянином. Основная часть плодотворной творческой деятельности гениального хореографа, проходила в России.

**Чайковский балет
«Лебединое озеро»**

Кшесинская Матильда (Мария) Феликсовна (1872-1971) – русская артистка балета

Матильда - дочь Ф. И. Кшесинского прославленного мимического актера и исполнителя характерных танцев. Он был непревзойденным исполнителем мазурки - любимый танец Николая I. В 1851 году Николай I выписал его вместе с несколькими другими танцовщиками из Варшавы в Санкт-Петербург. В восемь лет ее отдали в Императорское театральное училище. Ранее его закончила ее мать – Юлия Доминская. В четыре года она вышла на сцену главного театра Российской империи в балете «Конек-Горбунок». В сцене подводного царства от малышки переодетой в русалочку требовалось подойти к огромному бутафорскому чуду-юду киту и вытащить из открытой пасти кольцо. Кшесинской первой из русских удалось не только выполнить 32 фуэте, не сходя с места, но в скором времени и увеличить количество оборотов. Она была чрезвычайно талантливой танцовщицей, с огромным упорством работавшей над собой. Революция 1917 года положила конец ее карьере придворной балерины.

Анна Павловна Павлова (1881-1931) русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра.

Анна Павлова родилась 31 января 1881 года в Санкт-Петербурге, в семье солдата и прачки (по другим источникам, внебрачная дочь еврейского банкира). В Императорское балетное училище она пришла на просмотр в 10 лет к Мариусу Петипа. За 22 года балетных турне она проехала на поезде более полумиллиона километров, дала около 9 тысяч спектаклей. Это был труд на износ. Был период, когда итальянский обувной мастер Нинолини изготавливал для Анны в год в среднем две тысячи пар балетных туфель. При всей преданности к балету она любила мир моды, любила фотографироваться и позировать в мехах, рекламировала туфли обувной фабрики. Хореографическая миниатюра-монолог «Умиравший лебедь» в исполнении балерины стала на долгие годы ее визитной карточкой.

Уланова Галина Сергеевна (1910-1998) – советская и российская артистка балета

Галина Уланова родилась 8 января 1910 года в городе Санкт-Петербурге. Ее отец Сергей Уланов был известным в РСФСР балетным режиссером. Мама – Мария Романова – трудилась в качестве педагога хореографического училища. В 1918 году она поступила в Петроградское хореографическое училище, где занималась под руководством своей мамы, а потом Агриппины Вагановой. После получения диплома ее сразу приняли в Ленинградский театр оперы и балета (Мариинский театр). На этой сцене она исполнила много замечательных ролей: роль Одетты-Одиллии («Лебединое озеро»), партию Маши («Щелкунчик»), Жизель («Бахчисарайский фонтан»), Джульетты (одноименная повесть Шекспира). После войны она стала выступать в Большом театре. В разные годы она была удостоена званий Заслуженной и Народной артистки РСФСР, Народной артистки Советского Союза. В коллекции наград балерины были орден «Знак почета», четыре Ордена Ленина, ордена трудового красного знамени, а также многие другие престижные награды в т. ч. и других стран.

Плисецкая Майя Михайловна (1925-2015- советская и российская балерина, прима-балерина Большого театра СССР

Майя Михайловна родилась в Москве, в еврейской семье. Мама будущей великой балерины Рахиль Михайловна Мессерер (в девичестве) была звездой «Великого немого кино». Отец, Михаил Эммануилович, занимал хозяйственные и дипломатические должности. В 1932 году его назначили заведовать угольными рудниками на Шпицбергене, и всей семье пришлось переехать. Там маленькая Майя сыграла свою первую роль в опере «Русалка» Даргомыжского. С того момента она стала просто грезить сценой и выступлениями на публике. В 1943 году она окончила обучение в Московском хореографическом училище и ее сразу же приняли в штат Большого театра. А после того, как из театра на заслуженный отдых ушла Галина Уланова, Плисецкая стала прима-балериной и получила сольные партии. Во всем мире признаны ее уникальный стиль танца, гибкость, пластичность и изящное движение рук. Она создала свою неповторимую манеру балета, чем снискала мировую славу.

В Большом театре она выступала в качестве балетмейстера для спектаклей Родиона Щедрина «Анна Каренина» «Чайка», «Дама с собачкой». И сама же исполняла в них главные женские партии. в 1983 году ей предложили быть худруком балета Римского театра оперы и балета. На этом посту Майя поставила «Раймонду», представила свою «Айседору» и организовала «Федру». В январе 1990 года Плисецкая станцевала свой последний спектакль в Большом театре - «Дама с собачкой» и ушла из Большого театра. Но балерина не оставила сцену, а продолжила участвовать в концертах и давать мастер-классы. У Плисецкой большое количество разнообразных российских и зарубежных наград: Народная артистка СССР, Заслуженная артистка и Народная артистка РСФСР, Герой Социалистического труда. полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и др. С гастрольями и концертами она объездила почти весь мир: выступала с номерами из балетов, участвовала в постановках зарубежных хореографов и сама ставила спектакли. В последние годы жизни Плисецкая не танцевала, она вела мастер-классы, писала мемуары.

Дуров Владимир Леонидович (1863-1934) – знаменитый цирковой артист, первый соло-клоун, первый цирковой заслуженный артист СССР.

Владимир Леонидович родился 25 июня 1863 года. С младшим братом Толей они рано остались сиротами и попали на воспитание к бездетному крестному отцу, известному московскомустряпчему Н. З. Захарову. Он определил ребят в Первую Московскую военную гимназию для подготовки к военной карьере. Куда больше им нравилось бывать у своей бабушки, Прасковьи Семеновны, веселой смешливой старушки, жившей во Вдовьем доме. А еще братьев притягивали цирковые балаганы и народные гуляния. Как замороженные смотрели они на выступления акробатов и клоунов, пытались повторить все, что они делали. Втайне братья брали частные уроки акробатики. Володя одновременно стал проявлять живой интерес к животным: наблюдал за их повадками. Вскоре он добился первого успеха - научил курицу танцевать, предварительно исследовав ее поведение в поисках корма. Однако в те годы было вполне естественным совмещать несколько видов циркового мастерства.

Володя работал клоуном и благодаря ему появилось понятие соло-клоун. Одним из первых он заговорил со сцены на русском языке, стал первооткрывателем в выступлениях с животными. Никогда еще пеликаны не «листавали» книги, не танцевали вальс. Это был его первый номер как профессионального дрессировщика. Его популярность росла день ото дня. Но ему было мало оваций. У него была мечта – построить особый дом для своих зверей, создать для них условия учить. Лечить, наблюдать, и радовать зрителей их искусством. Таким чудом стал особняк на Старой Божедомке, купленный артистом в 1908 году, вмещавший всего 120 зрителей (с 1919 г. «Уголок Дурова»), где выступали дрессированные животные и птицы. У него было две дочери. Анна-Дурова-Садовская, младшая дочь, стала дрессировщицей, была директором «Уголка» с 1937 по 1978 г.г. При ней выступление дрессированных животных получило театрализованную форму, а с 1943 года был переименован в «Театр зверей» имени В. Л. Дурова.

В гостеприимном доме Владимира Леонидовича бывали лучшие представители: Станиславский, Качалов, Мейерхольд, Сац, Чехов (в его «Каштанке» описан реальный случай из жизни Дурова), Куприн, Гиляровский, Эренбург, Есенин, Саша Черный, Собинов, Шаляпин, Ватагин. Ведь и сам Дуров, кроме основных занятий, был отличным музыкантом и изобретателем музыкальных инструментов, скульптором и художником, чьи работы до сих пор украшают парадную лестницу, гостиную и залы «Уголка».

Образцов Сергей Владимирович (1901-1992) – советский российский актер, режиссёр театра кукол.

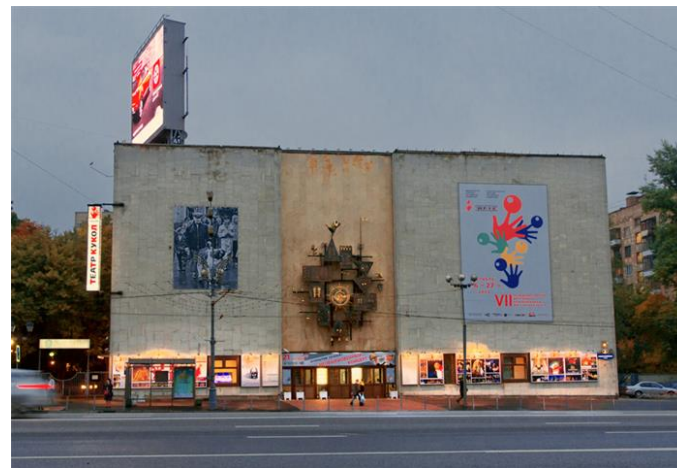
Сергей Владимирович родился 5 июля 1901 года в Москве. В пять лет мама подарила ему первую куклу Би-Бо-Бу, купив ее в китайском магазинчике. Была она в цветастом халатике, а головка одевалась на палец. Сереже она очень понравилась и он тут же стал сочинять и разыгрывать сценки, вылезая из под стула или дивана. Образцов окончил живописный факультет Высших художественно-театральных курсов. В течение восьми лет служил актером в Музыкальной студии МХАТ, после этого оказался в труппе МХАТ-2, которую возглавлял К. Станиславский. В числе первых зрителей кукольного спектакля, который придумал и сыграл Образцов оказались: К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, и В. Маяковский. Он выступал на эстраде с пародийными кукольными номерами в жанре «романс с куклами».

Творческая энергия и изобретательность не могли поместиться в форму эстрадных номеров. В 1931 году создает «театр – лабораторию», для развития кукольного жанра. В труппе было 12 человек. Выступления проходили в школах, домах культуры, парках и московских дворах. Машина с надписью «ГЦТК» (Государственный центральный театр кукол) возила актеров и кукол.

Первым спектаклем театра стала постановка «Джим и доллар». Пьесу специально для театра кукол написал А. Глоба. Так как театр был новым явлением, его участники много изобретали, экспериментировали с конструкциями кукол, сценическим оформлением, жанрами спектаклей. Вначале представления были рассчитаны только для детей: «Маугли», «Волшебная лампа Алладина», «Конек-горбунок». А спектакль «По щучьему велению», поставленный в 1936 году, некоторые критики назвали главным кукольным спектаклем XX века. В какой-то момент театр перестал ограничиваться детскими спектаклями и ввел представления для взрослых. Результатом стало появление всемирно признанных шедевров, как «Божественная комедия» и «Необыкновенные концерты» – спектакль, вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Свой нынешний дом, недалеко от м. «Цветной бульвар», театр получил в 1970 году. Сцена здесь оснащена сложным раздвижным занавесом, стенами-трансформерами и «бегающим звуком».

Главная достопримечательность здания – часы на фасаде. Они состоят из двенадцати домиков, каждый час один из домиков открывается и оттуда, под музыку, появляется одно из сказочных животных. А в полдень и в полночь можно увидеть одновременное появление всех персонажей. Это здание стало образцом театра кукол для всего мира.

Народный артист СССР, Президент международного союза кукольников, театральный деятель, актер, режиссер, сам создал уникальный театр кукол и более 60 лет был его бессменным руководителем.

ИСТОЧНИКИ

1. Волков Федор Григорьевич. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения 17 декабря 2020 г.)
2. Галина Уланова, биографии, новости, фото. URL: <https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-galina-ulanova.html> (дата обращения 25 декабря 2019 г.)
3. Дуров Владимир Леонидович. URL: <https://info.wikireading.ru/218512> (дата обращения 25 декабря 2019 г.)
4. Занько И. Первый русский актер // Эскиз .- 2019.- № 5.- С. 10-11
5. Какие бывают театры : драматический. Музыкальный. Детский. Кукольный: дидактический материал в картинках: [для занятий с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. и худож. Распопов А. Г.].- Москва: Школьная пресса, 2011.- 35, [1], 24 с. : ил.- (Дошкольное воспитание и обучение - приложение к журналу "Воспитание школьников"; Вып. 225, I полугодие 2011 г.).- ("Познание окружающего мира". Я-человек)
6. Кшесинская М. Воспоминания / Матильда Кшесинская.- Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014.- 302, [1] с.: ил., портр., факс., цв. ил., портр.
7. Майя Плисецкая, биография, новости, фото. URL: <https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-mayya-pliseckaya.html> (дата обращения 25 декабря 2019 г.)
8. Мариус Петипа. URL: <https://soundtimes.ru/balet/o-balete/marius-petipa> (дата обращения 25 декабря 2020 г.)
9. Матильда Феликсовна Кшесинская. URL: <https://www.belcanto.ru/kschessinska.html> (дата обращения 25 декабря 2019 г.)
10. Образцовый театр кукол //Эскиз .- 2016.- № 6.- С. 2-5
11. Перпелица В. Кукольный папа России //Искусство в школе.- 2016.- № 6.- С. 29-33
12. Попова Н. Н. Крепостная актриса: Прасковья Ивановна Ковалёва-Жемчугова, графиня Шереметьева / Наталья Попова.- СПб.: Аврора; Калининград: Янтарный сказ, сор. 2001.-- 62, [1] с.: ил., портр.- (Библиотека "Авроры": худож. сер. Е. П. Гаврилов)
13. «Пушинка, легкость, ветер» //Эскиз.- 2018.- № 1.- С. 16-19

A decorative border surrounds the text, featuring colorful stars (green, yellow, red, blue) and flowing ribbons (yellow, blue, red) on a white background.

Спасибо за внимание

Презентацию подготовила заведующая
отделом искусств ОГАУК «ТОДЮБ»

Л. П. Валевская