

Министерство культуры Рязанской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области
«Рязанский областной научно – методический центр
народного творчества»

«По всей России ведут хороводы»

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

посвященная 115-летию со дня рождения создателя
школы русского народного танца, основателе и
легендарном балетмейстере Государственного
академического русского народного хора
им. М. Е. Пятницкого Татьяны Алексеевны Устиновой

Рязань, 2022

Кузьмина, Н.В., Корочкина, Т.В. (составители).
«По всей России водят хороводы». Танцевальная
гостиная, посвященная 115-летию со дня рождения
создателя школы народного танца, основателе и
легендарном балетмейстере Государственного
академического русского народного хора им. М.Е.
Пятницкого Татьяны Алексеевны Устиновой – Рязань:
ГБУК РОНМЦ НТ, 2022. - 24с.

© ГБУК «Рязанский областной
научно-методический центр народного
творчества, 2022

Танцевальная гостиная – это камерная форма, которую можно использовать в работе с хореографическими коллективами. Данный биографический материал предлагается для проведения танцевальной гостиной.

Главная цель танцевальной гостиной - ознакомление участников и руководителей хореографических коллективов Рязанской области с творчеством выдающихся мастеров хореографии, внёсших огромный вклад в хореографическое искусство.

Предлагаемый материал для танцевальной гостиной «По всей России водят хороводы» рассказывает нам о педагоге, теоретике народно-сценического танца, основателе и легендарном балетмейстере Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого, народной артистке СССР, профессоре, Лауреате Государственных премий СССР и РСФСР Татьяне Алексеевне Устиновой.

Биография Татьяны Алексеевны Устиновой

Всем, кто любит русский народный танец хорошо известно имя этой легендарной женщины - Татьяны Алексеевны Устиновой. Сколько тверских деревень прошла она и в солнечные дни, и в непогоду, для того чтобы собрать, обработать и записать хороводы, игровые пляски, переплясы своего родного края.

Нам сегодня трудно представить казарму, нет, совсем не ту казарму, в которой живут солдаты, а казарму фабричную. Четырёхэтажный дом, каждый этаж которого представляет собой длинный тёмный коридор, по обе стороны которого располагаются 13-метровые каморки и в каждой живёт рабочая семья из восьми, девяти и более человек. В такой каморке и родилась Таня Устинова в холодный декабрьский день 19 декабря 1908 года, а по новому стилю 1 января 1909 года. Её родители были людьми деревенскими. И они, и их предки родились на Тверской земле. Мама – Любовь Михайловна родилась в деревне Борихино, а отец – Алексей Андреевич в деревне Мамулино.

Безусловно, Таня Устинова была девочкой одарённой, и судьба подарила ей встречу с людьми небезразличными.

Таня приглянулась дочерям инженера Ляуданского, которые, увидев способности девочки, решили взять её с собой в Москву для того, чтобы показать педагогам хореографического училища. Было это в августе, когда в Тверской губернии шёл сбор поспевающей клюквы. Вот эта самая клюква и стала причиной того, что первая попытка поступления в хореографическое училище сорвалась.

Татьяна Алексеевна так вспоминала об этом событии своей жизни: - «За день до отъезда в Москву я с подружками собралась в лес за клюквой. Девчонок собралось много, было весело.

Я набрала целую корзину, а главное – поела её вдоволь, ещё не совсем поспевшую, и не мытую. На следующее утро сёстры Ляуданские пришли забрать меня в Москву и мама с радостью отпустила меня. Москва... Помню только, как с вокзала мы поехали на извозчике. Для меня это было как волшебство, как сон, как сказка. Мне было всё забавно, любопытно и интересно. Приехали в московскую квартиру – маленькую, но уютную. Уложили меня в тёплую чистую постель. Я счастливая, радостная крепко уснула. Наступило утро. А я, проснувшись, что-то плохо себя почувствовала, но храбрилась. Торопливо стала одеваться. Опять на извозчике девушки повезли меня в школу, где учили танцам. Школа. Помню, правда, очень смутно, много маленьких девочек, таких, как я. В тёмно-коричневых платьицах, легко, вприпрыжку спускающихся по лестнице. Мне показалось, они с любопытством рассматривали меня.

Меня ввели в огромный зал. За столом сидели несколько молодых, красивых женщин и мужчин. Меня попросили показать, что я умею танцевать. Я смело с радостью стала танцевать матросский танец, ещё что-то импровизировала и слышала только: «ну ещё что-нибудь... и ещё. Я поняла, что я им понравилась. Сёстры Ляуданские были очень довольны... Значит меня приняли. Эта школа – балетное училище при Большом театре. Главное было то, что при школе был интернат, где и жили все воспитанники...».

Но учиться в хореографическом училище и жить в интернате Тане не пришлось. К вечеру поднялась высокая температура, появились страшные боли в животе. Вызвали врача. Диагноз был крайне неутешительный – дизентерия, а потом оказался ещё и брюшной тиф. Девочку госпитализировали в больницу. Врачи боролись за жизнь маленькой Тани, но считали её безнадёжной и поэтому вызвали из Твери маму. Как знать, может быть, именно приезд родного и самого близкого человека помог Тане вернуться к жизни. К счастью всё обошлось, и девочка пошла на поправку. Вот как случилось, что не суждено было сбыться такому заветному желанию - учиться в хореографическом училище. Но не будем забывать, что кроме одарённости у Тани Устиновой была мечта, с которой она никогда не расставалась.

В родную Тверь девочка вернулась только ранней весной,

и это была уже другая Тверь и Морозовская фабрика уже называлась «Пролетаркой». Произошла смена власти. Простой народ плохо понимал, что происходит, но жизнь шла своим чередом. Вслед за революцией начались тяжелые дни гражданской войны и разрухи, которую чувствовали не только взрослые, но и дети.

Голод и холод поселился в фабричных казармах. Выручала деревня. Недалеко от этих деревень, фабриканты Морозовы и начали строительство своих «Тверских мануфактур», надеясь на дешёвую рабочую силу из тверских деревень. В 11 лет начал свою трудовую деятельность подсобного рабочего Алексей Андреевич Устинов и Любовь Михайловна подростком пришла на ткацкую фабрику. На ткацкой фабрике они трудились, поженились и детей нарожали.

Вот как Татьяна Алексеевна вспоминает своё детство: «На третьем этаже 47 казармы, в камере 112 с одним окном и видом на помойку, жила наша семья из девяти человек: отец, мать и семеро детей: Филипп, Мария, Пётр, Евдокия, Антонина, Алексей и я. Самое памятное: в камере у входа, по обеим сторонам стояли две железные кровати с матрасами, набитыми соломой и закрытыми цветными лоскутными одеялами. Кровать слева затянута ситцевой цветной занавеской, над кроватью висит люлька. Отец спал с младшим братом на другой кровати. Старшие дети спали посередине камеры на полу, на большом матрасе, набитом той же соломой. Мать шутила: «Что ни пушина, то три аршина». Так и лежали мы на матрасе один за другим, как в строю. В камере стояла незатейливая мебель – большой стол в углу под образами, шифоньерка – это шкаф для посуды и продуктов, комод для белья, табуретки, вот, пожалуй, и всё.

Детство у меня было такое же, как и у всех детей, живущих в казармах. Нянечек не было, подросла – гуляла во дворе – место, куда сваливали мусор и отбросы. И все дети любили копаться в помойке, в мусорной яме. Равовались, когда находили разноцветные стёклышки, обрезки, разбитые бутылки, и, довольные играли в них. Других игрушек не было. Таких казарм, как наша, у Варвары Морозовой было много. А чуть дальше, через узенькую речку Тьмаку, были построены дома для служащих с отдельными квартирами и удобствами, где жили инженеры фабрики, технический персонал,

врачи, учителя...».

Можете ли вы живущие в двадцать первом веке представить себе жизнь в таких условиях. А ведь так жила практически вся Россия. И хотя сегодня нам зачастую рассказывают о том, что при царизме люди жили хорошо, из воспоминаний Татьяны Алексеевны мы понимаем совсем иное. Как обычно складывалась жизнь детей из таких казарм. А очень просто! В основном они шли по стопам своих родителей, пополняя ряды дешёвой рабочей силы. Но вместе с тем было достаточно много образованных людей, в основном из среды врачей и учителей, которые, видя талантливого ребёнка, принадлежащего рабочему сословию, стремились помочь ему. Надо сказать, что всё семейство Устиновых были людьми очень трудолюбивыми. Любовь Михайловна Устинова, кроме работы на фабрике помогала по хозяйству фабричному врачу Лидии Васильевне Камповой, а также семьям инженеров Морозовских фабрик - Пешехоновых и Ляуданских.

Татьяна Алексеевна вспоминает: «У Пешехоновых было двое детей – Маша и Лёня, а у Ляуданских – две прекрасные взрослые дочери. Одна из них жила и училась в Москве и приезжала лишь на каникулы. Моя мама покупала семье Пешехоновых продукты, главным образом рано утром приносила им мягкий хлеб и булочки. Часто мама поручала это мне, и я бегала к ним с удовольствием. Эта семья часто устраивала праздники своим детям. Особенно часто в каникулы устраивались домашние спектакли. Не знаю, как получилось, но они приглашали меня к себе в дом, и я помогала создавать эти представления, участвуя в них, и как исполнительница. Это были русские народные сказки, где персонажами были царь, царица, царевич, царевна, дядьки и прочие. Я была создателем и режиссёром этих спектаклей и всегда играла Царицу... Мы часто устраивали и концерты – пели, читали стихи. Я сочиняла какие-то танцы, импровизировала на ходу и лихо отплясывала русскую пляску. В общем, я была любимицей этих семей».

В своих воспоминаниях Татьяна Алексеевна рассказывала о поездках в деревню к родным матери, но эти воспоминания совсем не о еде и угощении, а о том, как русские люди умели радоваться, несмотря на все тяготы жизни.

Таня любила ездить в деревню на праздники. Чаще всего это были свадьбы, и я была очень рада, когда мама брала меня с собой. Чтобы мы не болтались у гостей под ногами, всех детей сажали на полати. А уж сидя на полатях, мы вволю любовались на веселье гостей. Больше я любовалась мамой, её плясками и песнями. Гармонист, уже под хмельком, задорно раздвигал меха гармошки, под которую плясали и веселились женщины, развлекая невесту и жениха. А я, затаив дыхание, смотрела на свою маму, и сама себе говорила: «Моя мама самая красивая, она лучше всех пляшет!» Выйдя на середину избы и гордо взглянув на всех, легко взмахнув платочком, она плыла по кругу, а все остальные, притихнув, расступались, давая ей дорогу. Не найти слов, которые бы выразили всю силу охватывающего меня волнения и восторга! Вот какая, оказывается, у меня мама!

Как красиво она пляшет... Плывёт, точно лебёдушка! Но часто её плавный танец переходил в бойкую пляску, да с частушками. Окружающие гости, подхваливали и подбадривали её. С тех пор, на какие бы праздники не приглашали бы маму, я всегда была рядом с ней. А, придя домой, я её с любопытством спрашивала: Мама, а покажи, как ты делаешь «дробушку? Как она у тебя получается? А как ты хитро пляшешь, будто по воде плывёшь? Мама усмехалась, охотно показывала. Мне бы так научиться! - мечтала я».

Где бы ни появлялась Татьяна Алексеевна, везде она сеяла зёрна добра, которые всегда давали всходы и это ещё одно удивительное свойство её характера, дарованное ей судьбой.

Ещё было очень далеко до воплощения в жизнь её мечты. Но она всё равно постоянно присутствовала в жизни девочки и не отпускала никогда. В 12 лет Таня Устинова нанялась работать. Её взяли благодаря уговорам старшего брата Филиппа на торфяные разработки «Кулицкий мох» в качестве рабочей в столовую и на уборку барачков, в которых жили сезонные рабочие – крестьяне, нанимавшиеся целыми артелями из Рязани, Тулы, Тамбова, Брянска и других областей средней полосы России. А теперь представьте себе ребёнка, маленькую девочку, которая целый день с утра и до позднего вечера моет столы, а сама ростом чуть выше стола.

А столов-то много и не один барак нужно убрать. Только отмоет после завтрака, а рабочие уже идут обедать. Только убрала после обеда, а они уже ужинать пришли. Столы огромные, высокие, приходилось забираться на лавку. Но всё равно старалась справляться, потому что за работу платили не деньгами, а продуктами: хлебом, мясом, сахаром, селёдкой, чаем. Но даже при такой тяжёлой изнурительной работе девочка не забывала о своей мечте.

Справедливо ли мнение, что балетмейстером нужно родиться?

Вот ведь маленькая девочка, которая целый день занималась тяжёлым физическим трудом, казалось бы, уж вечером-то должна лечь спать пораньше. Ан, нет! Поздний вечер был посвящён танцам. На всю жизнь запомнила она, как рабочие торфоразработок, переодевшись вечером в самые лучшие свои наряды, выходили на гулянье, а маленькая Таня смотрела и видела, как хороши были парни и девчата в своих плясках и уже тогда подмечала, что у каждого из них была своя манера, своя выходка, свои «дробушки». Эти, запомнившиеся ей на всю жизнь вечерние гулянья стали для неё школой познания народного искусства, которая помогла ей много лет спустя, работая в хоре имени М. Е. Пятницкого создать богатейшую коллекцию русских народно-сценических танцев.

Чтобы мы сегодня ни говорили, но Советская власть круто изменила жизнь рабочего человека. В рабочем посёлке, который стал называться «Пролетарка», появилось много нового и интересного, и Таня Устинова с головой ушла в общественную работу. В четырнадцать лет Татьяна вступила в комсомол и по поручению комсомольской организации создала пионерский отряд из девочек. Так в 1923 году она стала первой вожатой пионеров фабрики «Пролетарка».

Вскоре Татьяна узнала, что в городе начала работать балетная студия. Педагогом и организатором ее была Анна Дмитриевна Каренина. Девочка педагогу понравилась, и она с радостью приняла Таню учиться. Анна Дмитриевна со временем стала использовать в своих концертах знания Тани Устиновой о русской пляске. Тверские комсомольцы направили Устинову в 1928 году в Москву, а московские — помогли поступить на вечерние курсы при Большом

театре. Потом ее перевели в балетный техникум при Большом театре (так называлось в те годы хореографическое училище).

В 1931 году Татьяна Алексеевна окончила техникум и получила приглашение на работу в Центральный театр юного зрителя Москвы в качестве артистки балета и заведующей хореографической частью. На сцене этого театра она выступала и как драматическая актриса. В 1938 году руководители русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, выдающиеся музыканты Петр Михайлович Казьмин и Владимир Григорьевич Захаров решили создать танцевальную группу. Кому-то нужно было записывать, изучать, ставить, создавать танцы на основе народной пляски. Выбор пал на Татьяну Алексеевну Устинову. С этих пор вся жизнь артистки была неразрывно связана со знаменитым творческим коллективом.

Звездный путь Татьяна Алексеевна начала с постановки танца «Калининская кадрили», который был исполнен в январе 1939 года в Москве. Каждый новый танец давался непросто. Приходилось много ездить, собирать фольклор, изучать людей, их окружение, быт и традиции. Весь творческий путь Т. А. Устиновой тесно связан с самодеятельными хореографическими коллективами Твери и области.

Живя в Москве, Татьяна Алексеевна часто приезжала в город Тверь. С благодарностью вспоминают ее помощь и советы артисты Торжокского хора «Ленок», Вышневолоцкого ансамбля песни и танца «Медок», Тверского народного ансамбля «Тверичане» и мн. других.

На своём жизненном пути Татьяна Алексеевна встречала много хороших, добрых и отзывчивых людей. Такими были и её родители. Такой была и сама Татьяна Алексеевна.

Её доброта и мудрое слово, делали людей счастливыми.

Обратите внимание на фотографии Татьяны Алексеевны – она всегда улыбается. И это не просто улыбка, это улыбается её душа.

Где бы ни появлялась Татьяна Алексеевна, везде она сеяла зёрна добра, которые всегда давали всходы и это ещё одно удивительное свойство её характера, дарованное ей судьбой.

- «Что такое судьба? Последнее время я часто задумываюсь

об этом. Судьба – это твой ангел-хранитель. То она тебя испытывает, то, наоборот, помогает выйти из тяжёлого положения, приносит радость и творческие силы. И ещё! Судьба – Ангел только тогда с тобой, когда ты честен, порядочен, любишь не только себя, а всех, кто с тобой, кто предан своей Родине!» говорила Т.А. Устинова.

Тысячи учеников воспитала Татьяна Алексеевна, тысячи её последователей работают на просторах России. Но сегодня этого мало. И ведь что интересно. В своих воспоминаниях Татьяна Алексеевна упоминает высказывание народного артиста СССР, руководителя хора имени Пятницкого Петра Михайловича Казьмина, сказанные им много десятков лет назад, в 1938 году: «С русским танцем дело обстоит плохо, а то, что исполняется на эстраде, не даёт представления о русской пляске...». К сожалению, эти слова актуальны и для сегодняшнего дня. Но тогда в 1938 году молодая и энергичная Татьяна Устинова, у которой любовь к русскому танцу была непобедимой, встала во главе танцевальной группы хора им. М. Пятницкого, создав великое множество шедевров. В те годы это было дело новое. Сегодня мы идём по дороге проложенной нам великим мастером. И наша первейшая задача сохранить её наследие – это великое богатство. Сохранить и передать следующему поколению. Работа не из лёгких. Но, как говорят мудрецы: «Дорогу осилит идущий».

*В.М. Воробьев,
кандидат исторических наук,
доктор культурологии,
Филиала РГУ им. А. Н. Косыгина,
г.Тверь.*

Т. А. Устинова в юности

Как-то, беседа с Татьяной Алексеевной, спросил её: считала ли она, сколько танцев поставлено ею за всё время её работы в искусстве? Устинова улыбнулась: «Даже не пыталась подсчитывать. Единственное, что я могу сказать, — каждая пляска, каждый хоровод, каждая кадрили, та или иная хореографическая композиция,

сколько бы времени ни прошло с момента их рождения, крепко «сидит» в моей памяти, в моём сердце. Ведь какую постановку ни взять, даже самый, казалось бы, незначительный танец, работа над его созданием заставляла меня изучать массу материалов, выезжать в те места, где, по моим задумкам, люди должны плясать осуществляемую мною пляску, знакомиться с их бытом и обычаями, манерой и характером исполнения танцев, видеть костюмы, прослушивать музыку, сочинять новые движения, новые композиции, фигуры, искать различные взаимоотношения между исполнителями и многое другое». Наблюдая в течение многих лет ежедневно за её кропотливым творческим трудом, участвуя в осуществлении её «задумок», я видел, какой огромный труд стоит за каждой премьерой, за её успехом. Обладая тонким чувством народного стиля, безукоризненным вкусом, глубокими знаниями богатств русского народного танца, безгранично любя его, Татьяна Алексеевна создала такое множество плясок, хороводов, кадрилией, вокально-хоровых композиций и других произведений, количество которых действительно невозможно подсчитать, — ведь Устинова работает не только в хоре им. М. Пятницкого, её постоянно приглашают в различные профессиональные и самодеятельные ансамбли, в театры и киностудии не только в нашей стране, но и других стран.

В своих постановках Татьяна Алексеевна раскрывает красоту и правду русского танца. Она очень бережно относится к сценическим обработкам хороводов, плясок, кадрилией, увиденных ею в их естественном народном бытовании. Трепетно, с большим тактом, но в то же время талантливо расширяет хореограф их творческие границы. Уже первая постановка в хоре им. М. Пятницкого — «Калининская кадриль» — показала вдумчивый и правильный подход Устиновой к народному материалу, определила на всю жизнь её творческое кредо, которое она выразила следующими словами: «Фольклорный танец» является тем алмазом, который надо терпеливо искать, а найдя, тщательно отшлифовать и затем возвращать народу». И во всех танцах Татьяны Алексеевны всегда ярко, красочно выявляется душа народа, действительно, словно алмазными гранями сверкает характер русского человека.

Т.А. Устинова в танце

12 февраля 1939 года во время концерта хора им. М. Пятницкого в Колонном зале Дома Союзов состоялась премьера первой постановки Устиновой в коллективе. Она выбрала для своего балетмейстерского дебюта «Калининскую кадрили»: Калинин — её родина, здесь, на текстильной фабрике «Пролетарка», трудились её родители, и она отлично знала, как пляшут её земляки. Но, работая над кадрилию, Устинова всё-таки съездила в свою родную Калининскую область, в деревню Палкино, которая, как Татьяна Алексеевна знала ещё с детства, славится плясунами и плясуньями, красивыми хороводами и оригинальными кадрилями. Органичность, естественность, удивительное своеобразие хореографического решения созданного ею произведения было не случайным. С самого раннего детства Татьяна Алексеевна любила русскую народную пляску, смотрела, как пляшут старшие, повторяла и учила их движения...

Когда ей было 12 лет, она «переплясала» всех участников конкурса, в котором участвовали многие умельцы города — взрослые девушки и парни. И председатель жюри, поставив Таню Устинову на стул, вручил ей первый приз в её жизни — часы с серебряным браслетом....

И вот сегодня на концерте в Колонном зале Дома Союзов Татьяна Алексеевна держит свой первый, очень ответственный экзамен. И она выдержала его «на отлично». Зрители шквалом аплодисментов выразили свой искренний восторг, заставив исполнителей повторить номер ещё раз, танцовщики и певцы обнимали её и горячо поздравляли, самые тёплые слова говорили ей Владимир Григорьевич Захаров и Пётр Михайлович Казьмин. Позже П. М. Казьмин в своей книге напомним слова Захарова: «Знаете, в её пляске много правды, Татьяну Алексеевну не придётся переделывать. Она вся наша». Так просто, словно сама собой, вошла Устинова в сложный творческий организм хора им. М. Пятницкого. Татьяна Алексеевна, начиная новую постановку, проводила большую подготовительную работу, причём делала это очень ответственно и серьёзно. Читала нам написанный ею, как хорошая

увлекательная пьеса, сценарий танца, раскрывала его главную мысль, много рассказывала о народных обрядах и традициях, об истории тех лет России, о которых поведаёт будущее произведение, приносила на репетиции большое количество наглядного материала — фотографии, репродукции с картин, заставляла нас читать художественную литературу, газеты, давала задания писать трудовые биографии своих персонажей, а однажды, когда мы работали над курской пляской «Журавель», повела всю нашу танцевальную группу в зоопарк. И мы с огромным вниманием и любопытством долго стояли у клетки с журавлями и наблюдали за поведением птиц, изучали их повадки.

А уж когда дело доходило до показа, начинался настоящий праздник. Удивительно образно демонстрирует Татьяна Алексеевна различные движения и замысловатые коленца. Сама показывает всё, вплоть до мужских присядок, передавая при этом различные черты человеческого характера. Лёгким поворотом головы, своеобразным положением рук и движением ног она на наших глазах создаёт образ того или иного персонажа из задуманной ею пляски. Когда она работала с нашими девушками, мы, ребята, не удивлялись, так как знали, что Татьяна Алексеевна пляшет с детства...

Но вот когда Татьяна Алексеевна начинала репетировать с нами, тут уж никто из нас не оставался спокойным или равнодушным. В тот момент все мы восхищались ею и с огромным вниманием и любовью не спускали с неё глаз. Не все артисты могли сразу «ухватить» своеобразие позы, повторить движение в характере задуманного ею образа, а она хитроватыми глазами смотрела на нас и всем своим видом как бы говорила: вот, смотрите, какой я хитрый, умный, весёлый камаринский мужичок. В то время танцовщики в хоре в основной своей массе не имели специального образования. Принимали в коллектив из самодеятельности: одни приезжали из деревни, другие приходили с заводов, от станка. И, конечно, основ актёрского мастерства никто из них не изучал. И потому Татьяна Алексеевна перед началом каждой постановки и во время репетиций много времени уделяла работе над образом, знакомила нас с «азами» сценического искусства. Её интересные уроки запомнились нам на всю жизнь.

Татьяна Алексеевна Устинова — великолепная драматическая актриса: после окончания балетного училища она несколько лет работала в Театре юного зрителя. Будучи заведующей его хореографической частью, она выступала на сцене как драматическая актриса. Она часто приглашала артистов к себе на спектакли, и мы охотно ходили смотреть «нашу Таню» (так мы ласково называли тогда Татьяну Алексеевну)... Посещение театра было логическим продолжением наших уроков по актёрскому мастерству, продолжением нашей учёбы.

Татьяна Алексеевна всегда уделяла большое внимание самостоятельному творчеству танцовщика, его стремлению к изобретательству новых интересных движений. Она часто повторяла нам, что самостоятельное придумывание различных движений и импровизация в момент исполнения являются основой русской народной пляски, необходимым творческим процессом в воспитании и становлении народного исполнителя. Мы очень хорошо понимали это, так как сами видели, что каждая её постановка несёт новое содержание, новую технику, новый сюжет, раскрывает новые грани характера и, конечно, для передачи всего этого нужны новые выразительные средства, нужна новая лексика. И все мы старались сочинять и создавать разнообразные движения. И она всегда поощряла и поддерживала любую нашу инициативу.

Мы хорошо знали, что Татьяна Алексеевна, готовясь к постановке, часто проводит бессонные ночи, придумывая новые фигуры и различные перестроения пар. Расставляет на столе, как полководец перед боем, маленькие фигурки разноцветных матрёшек или танцует за всех участников композиции в своей небольшой комнатке в коммунальной квартире на Неглинной, где в то время жила. А утром приходила на репетицию какая-то торжественная, неразговорчивая, поздороваётся, положит свои записи на стул, встанет лицом к нам, правой рукой крепко возьмётся за свой золотистый чуб, вся сосредоточенная, серьёзная, кончики пальцев левой руки слегка дрожат, губы чуть-чуть шевелятся, что-то шепчут. Мы стоим как вкопанные — и ни звука. Всё внимание — на неё, так как знаем, что за этим волнением стоит бессонная ночь и тяжёлый труд. Вот снова подойдёт к стулу, сверит что-то с записями в тетрадке

и начнёт показывать нам движения или разводить рисунок танца. А бывало и по-другому. Постоит, почитает свои записи, потом вдруг отбросит тетрадку, вскинет на нас красивые голубые глаза, хитро улыбнётся и скажет: «Быстрее запоминайте, берите скорее, а то сама сейчас забуду!» И начинает плясать, импровизируя на ходу. Мы хорошо знали Татьяну Алексеевну и всегда были готовы к таким моментам. И если даже не успевали точь-в-точь повторить показанные ею движения (а это с одного раза оказывалось нелегко), то каждый что-то добавлял к нему своё. Татьяна Алексеевна отбирала понравившееся, отвечающее характеру задуманной ею постановки. А иногда мы вообще никак не могли с одного раза «взять» движение и просили повторить ещё раз. Она показывала нам, но уже как-то по-другому и ещё интересней. Устинова учила нас не только теории, но и практике, преподавала нам великолепные уроки импровизации. Мы всегда восхищались и в душе слегка завидовали её мастерскому владению этим искусством, но только много позднее стали понимать, что свободно и мастерски может импровизировать лишь тот человек, который, кроме одарённости и таланта, обладает ещё и глубокими знаниями в области народного танца.

Татьяна Алексеевна очень современна в своём творчестве. Она всегда идёт в ногу со временем, всегда живёт одним дыханием с Родиной. Темы её многочисленных постановок откликаются на все важные события, происходящие в нашей стране. Это прекрасное чувство сопричастности времени воспитала в ней жизнь... Человек, в котором глубоко развиты чувство патриотизма и гражданственности, она не может и не умеет обходить стороной важнейшие темы современности. И рождаются «Красная гвоздика», «На фронтовой дороге», «Праздничная урожайная», «Расцветай, земля весенняя».

12 апреля 1961 года — Гагарин в космосе! Ликует вся страна, а уже 24 апреля Татьяна Алексеевна читает либретто композиции, рассказывающей о космическом подвиге нашего народа. Мы сидим, слушаем и удивляемся её неуёмной фантазии. Своим энтузиазмом, своей одержимостью она зажгла, увлекла весь коллектив хора им. Пятницкого. В содружестве с композитором М. Магиденко мы начали работать над совершенно новым по форме, но удивительно

русским по содержанию хореографическим произведением — сказкой-быльё «К звёздам», где герой встречается в далёком космосе с многочисленными звёздами и луной. Премьера состоялась 22 мая того же года и произвела огромное впечатление не только на зрителей, но и на нас. Это было какое-то фантастическое зрелище. Приоритет по космической теме в хореографии основательно закрепился за Устиновой. Это была её большая творческая победа. Стремление Устиновой к всё более глубокому постижению танцевального фольклора, обращение к истории русского народа, его обычаям, обрядам, традициям, легендам не уводит её в простое музейное копирование фольклорных танцев, а способствует росту её балетмейстерского таланта, творческой индивидуальности, раскрытию её национальной самобытности.

Владея всеми современными выразительными средствами, обогащённая высоким мастерством и знаниями, Татьяна Алексеевна на основе фольклорного танца, бережно сохраняя его народную основу, манеру и характер исполнения, создаёт красочные хороводы, пляски, вокально-хореографические композиции, создаёт подлинные произведения искусства: это курская пляска «Тимоня», «Московские хороводы», «Ярославская кадриль», «Брянские игрища», «Калужские переборы» и многие другие, звучание которых современно и сегодня. У произведений, созданных Татьяной Алексеевной, долгая счастливая сценическая жизнь, многие из них вошли в золотой фонд нашей хореографии.

Татьяна Алексеевна ни от кого не таит секретов своего мастерства, она щедро дарит свои знания, свой талант не только нам — артистам, работающим с ней. У неё учатся красоте, правде, мастерству певцы и режиссёры, драматические артисты и студенты, вся наша многомиллионная самодеятельность. Написанные ею книги «Русские народные танцы», «Бережь красоту русского народного танца», «Звёздный хоровод», «Русский народный танец» — бесценный вклад в развитие русской народной хореографии, большое подспорье для людей, работающих в области русского народного танца.

Порой просто удивляешься, как у Татьяны Алексеевны хватает сил, здоровья, где находит она столько времени, чтобы,

наряду с большой творческой занятостью в хоре им. М. Пятницкого, возглавлять оргкомитеты, жюри, комиссии смотров художественной самодеятельности, конкурсов профессиональных коллективов, проводить многочисленные семинары — как в Советском Союзе, так и за рубежом, читать лекции на международных симпозиумах, быть членом Центральной комиссии по культурно-шефской работе на селе при ЦК профсоюза работников культуры, членом Советского комитета Международного совета организаций фольклорных фестивалей, в течение двадцати пяти лет бессменно возглавлять хореографическую секцию Всероссийского научно-методического центра народного творчества и культпросветработы, являться членом Художественного совета по эстраднему искусству при Министерстве культуры, членом правления общества «СССР—Мексика», членом комиссии Всесоюзного смотра работы концертных организаций и художественных коллективов с творческой молодёжью.

Своими мыслями и планами, своей неутомимой энергией Татьяна Алексеевна заражает окружающих её людей. Она создала постоянно действующую творческую лабораторию русского народного танца при Московском городском Доме художественной самодеятельности. Беспокойство за будущее русского народного танца, желание сохранить огромное наследие русского народа, обогащённое хореографами, и передать это большое богатство нашей смене, нашей молодёжи привело Устинову в Московское хореографическое училище, а позднее на кафедру хореографии Московского института культуры, где она в течение многих лет своей преподавательской деятельностью воспитала множество учеников, ставших великолепными педагогами.

Татьяна Алексеевна Устинова не теряет связей с Калининской землёй, нет-нет, а выберет денёк-другой, чтобы встретиться с земляками, которые очень любят, уважают, гордятся ею. Татьяна Алексеевна — почётный гость на всех торжествах и праздниках, добрый учитель и наставник самодеятельных хореографических коллективов и города Калинина, и многих других городов области. Калининский поэт Андрей Дементьев и самодеятельный композитор из города Кимры Николай Рыжаев посвятили своей землячке хорошую песню, которую исполняют и многочисленные хоры

Калининской области, и хор им.М. Пятницкого.

Талантливая девочка из Калинина, вышедшая из русской рабочей семьи, благодаря упорному труду на протяжении всей своей жизни стала выдающимся хореографом, крупнейшим общественным деятелем нашей страны, великолепным педагогом, мудрым наставником молодёжи. Удивительная интеллигентность, скромность, душевная доброта покоряют каждого человека, хотя бы раз встретившегося с Татьяной Алексеевной.

Русский народный танец заслужил всемирную славу и признание — и в этом есть великая заслуга художника-гражданина Татьяны Алексеевны Устиновой. Она всегда идёт в ногу со временем, всегда верна главной теме своей жизни — теме Родины».

А. А. Климов, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

Татьяна Алексеевна Устинова имела много правительственных наград, но очень гордилась званием Почётного гражданина города Твери.

Премии и награды:

- Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949)
- Народная артистка РСФСР (1957) - за заслуги в области советского искусства
- Народная артистка СССР (1961) — в связи с пятидесятилетием со дня основания Государственного русского народного хора имени Пятницкого и отмечая выдающиеся заслуги в развитии советского искусства.
- Сталинская премия второй степени (1949) — за постановку народных танцев в ГАРНХ имени М. Е. Пятницкого
- Сталинская премия первой степени (1952) — за концертно-исполнительскую деятельность
- Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1971) — за концертные программы «Ленина помнит земля», «Доброе утро, Россия», «Цвети, Россия»
- Орден Ленина (1978) — за большие заслуги в развитии советского хореографического искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения

- Орден Октябрьской революции (1989) — за большие заслуги в развитии советского хореографического искусства и плодотворную общественную деятельность
- Орден «Знак Почёта» (1944) — за заслуги в деле пропаганды русской народной песни
- Орден «Дружбы народов» (1993) — за выдающиеся заслуги в области хореографического искусства
- Орден «За заслуги перед Отечеством III степени» (1998) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественного хореографического искусства
- Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
- Медаль «В память 850-летию Москвы»
- Медаль «Ветеран труда»
- Почётный гражданин Твери (1998)

Татьяна Алексеевна Устинова преподавала в Московском хореографическом училище, институте культуры, в ГИТИСе. Была балетмейстером концертов Всесоюзного значения, ставила танцы к кинофильмам. Трудилась главным балетмейстером Государственного академического русского народного хора им.М. Пятницкого, где развивала традиции русской народной хореографии и поставила более 200 танцевальных произведений.

Наиболее известные танцы, поставленные Т. А. Устиновой.

- «Калининская кадрили»
- «Тимоня»
- «Московские хороводы»
- «Северные хороводы»
- «Журавель»
- «Гусачок»
- «Воронежский хоровод»
- «Скоморошья забавы»
- «Звездный хоровод»
- «Здравствуй, Волга!»
- «Сказ о российской земле («Ивушка»)

- «Золотая цепочка»
- «Девичий воронежский хоровод»
- «Белый плат»
- «Ряженые»
- «Русские хороводы»
- «На колхозной свадьбе»
- «Сибирская цепочка»

Татьяна Алексеевна Устинова - автор многих статей и книг по русской хореографии. В 2002 году была издана ее работа «Фольклорные танцы Тверской земли». Материалы для неё были собраны ещё в далёком 1938 году. Это седьмой по счету учебник, написанный выдающимся хореографом, патриотом Тверской земли.

- Устинова Т.А. «Русские народные танцы».- М.: Госкультпросветиздат, 1950.- 128 с.
- Устинова Т.А. «Русские танцы». Для руководителей и участников танцевальных кружков.- М.: Мол. гвардия, 1955.- 264 с.
- Устинова Т.А. «Бережь красоту русского танца».- М.: Мол. гвардия, 1959.- 112 с.
- Устинова Т.А. «Звёздный хоровод: современные сюжетные танцы».- М.: Мол. гвардия, 1964.- 127 с.
- Устинова Т.А. «Русский народный танец».- М.: Искусство, 1976.- 152 с.
- Устинова Т.А. «Избранные русские народные танцы».- М.: Искусство, 1996.- 591 с.
- Устинова Т.А. «Лексика русского танца: основные элементы русских танцев и плясок».- М.: Балет, 2006.- 205 с.
- В 2002 году была издана ее работа «Фольклорные танцы Тверской земли». Материалы для нее были собраны еще в далеком 1938 году.

Татьяна Алексеевна Устинова скончалась 23 сентября 1999 года и похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

Уже много лет, как с нами нет Татьяны Алексеевны Устиновой, но память о ней жива и сегодня. О ней пишут стихи, в ее честь

проводят фестивали и конкурсы танца. Отдавая дань её мастерству, в России традиционно проходят конкурсы русского народного танца. Уже много лет в городе Владимире проходит Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз им. Т. А. Устиновой «По всей России водят хороводы». При жизни Татьяна Алексеевна всегда была председателем жюри этого фестиваля. Сегодня жюри фестиваля «По всей России водят хороводы» возглавляет дочь Татьяны Алексеевны Лидия Абрамовна Устинова, Народная артистка России, президент профессионального содружества балетмейстеров «Танцевальное наследие Руси», профессор кафедры народного танца Московского Государственного института культуры.

Весь творческий путь Татьяны Алексеевны был связан с самодеятельными хореографическими коллективами города Твери и области. Живя в Москве, она часто приезжала в родной город. С благодарностью вспоминают её помощь и советы артисты хора «Ленок», ансамбля песни и танца «Медок», народного ансамбля «Тверичане». Являясь, превосходным мастером, она никогда не забывала своих коллег и учеников, помогая им всем своим огромным опытом.

Конкурс русского народного танца имени Татьяны Алексеевны Устиновой проводится в Твери с 1986 года. Она всегда была душой этого конкурса народной хореографии. Хореографические коллективы народного танца любят приезжать на родину Татьяны Алексеевны в город Тверь, чтобы продемонстрировать своё мастерство её землякам. Каждые два года в конкурсе принимают участие более тридцати лучших любительских танцевальных коллективов Тверской, Московской областей и других регионов Российской Федерации. Всех их объединяет одно, чистота русского танца и увлечённость им. Это именно те самые постулаты, которым следовала Татьяна Алексеевна Устинова. Этот конкурс по праву является престижным и любимым для любительских танцевальных коллективов.

В Москве проходит Международный конкурс русского народного танца имени Т. А. Устиновой.

О творчестве Устиновой очень коротко, но очень емко сказал Игорь Александрович Моисеев: «Биография Татьяны Алексеевны –

это биография русского танца». А известный поэт Андрей Дементьев посвятил своей землячке стихи.

*Среди плясуний плавно и несмело
Плывёт девчонка в гулкой тишине,
Задумчивая, словно лебедь белый,
Красивая, как вишня по весне,
Блестят глаза из-под весёлой чёлки,
Движенья всё быстрее и быстрей...
Завидуют плясунье той девчонки,
И парни молча думают о ней.
Она не знает, что промчатся годы
И к ней придут и слава, и почёт...
По всей России водят хороводы –
В кругу их эта девушка плывет.*

Материал для танцевальной гостиной «По всей России водят хороводы» подготовлен в год 115-летия со дня рождения Татьяны Алексеевны Устиновой, которая через всю жизнь пронесла любовь к русскому танцу и всегда призывала нас беречь красоту русского танца.

Мы помним тот неоценимый вклад, который Татьяна Алексеевна внесла в дело сохранения и развития русской народной хореографии и стараемся этот богатый опыт передавать следующим поколениям.

Составители:

*Кузьмина Н.В. – заведующая хореографическим сектором
отдела народного творчества Рязанского областного
научно - методического центра народного творчества,*

Корочкина Т. В. – учитель ритмики и танца

МБОУ «Школа № 70 г. Рязань»

