

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

«Русские сезоны» и французский авангард

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТА

Студентки 5 курса 531 группа
Направления 50. 03. 03. «История искусств»
Института истории и международных отношений
Хворовой Екатерины Александровны

Научный руководитель
профессор кафедры Всеобщей истории,
доктор исторических наук, профессор _____ Креленко Н.С.

Заведующий кафедрой всеобщей истории
доктор исторических наук, доцент _____ Чернова Л.Н.

Саратов 2016

Введение. Начало XX века важный рубеж в развитии русской культуры. Заметная роль в этом принадлежит Сергею Павловичу Дягилеву. Русский балет поднялся до неопикуемых высот, завоевавший не только русскую публику, но и многие другие страны мира.

Расцвет русского балета связан с именем Сергея Павловича Дягилева – организатора «Русских сезонов». Он создал странствующую балетную труппу, побывавшую на самых известных европейских и американских сценах. Свыше двадцати лет она представляла собой уникальный театральный коллектив, равного которому не было в мире. Грандиозный успех труппа имела с первых же сезонов выступления. Сергей Павлович незадолго до Первой мировой войны начал реформировать труппу, делавший ее в платформу и лабораторию авангарда, работая с такими художниками как Брак, Матисс, Дерен, Кокто и Пикассо. Так же с футуристами, кубистами и сюрреалистами, с русскими авангардистами Гончаровой, Ларионовым и Наумом Габо.

Сергей Павлович Дягилев был одним из ярчайших представителей российской культуры первой трети XX века. Поэтому изучение его деятельности представляется актуальным и участие деятелей европейской культуры в «Русских сезонах».

При написании работы были использованы труды таких авторов как Зильберштейн И. С., Самков В.А. Они С. П. Дягилева рассматривают как вдохновителя и организатора ряда художественных начинаний, сыгравших важную роль в истории русской культуры начала XX века¹.

Наталья Чернышова – Мельник в своей работе рассказывает, что С. Дягилев обладал большой энергией и многими талантами: писал разные статьи, выпускал журнал «Мир искусства», разбирался в живописи и сам отбирал картины для своих выставок, очень любил коллекционировать

¹ Зильберштейн И.С., Самков В.А. С. Дягилев и русское искусство. М.: Изобразительное искусство, 1982.

старые книги и рукописи. Его друзьями и коллегами были Александр Бенуа, Пабло Пикассо, Коко Шанель и другие деятели культуры.²

Книга Владимира Федоровского опубликованная в 2003 году «Сергей Дягилев, или Закулисная история русского балета». В своей работе автор раскрывает личные качества Дягилева, показывает его противоречивой личностью который был последователен лишь в одном – к своей безумной страсти к искусству танца.³

Автор биографии П. Пикассо – Р. Пенроуз был писателем и художником. Он в 1936 году познакомился с Пикассо на Международной выставке сюрреализма в Лондоне, здесь завязалась их дружба. В этой книге описывается биография выдающегося художника XX столетия. В ней рассматриваются все этапы жизни художника, большое место занимает описание личной жизни художника.⁴

Стоит отметить биографическое повествование Анри Гиделя о Коко Шанель очень интересно. Коко Шанель была одной из ярчайших звезд на небосклоне высокой моды XX столетия. В книге представлена ее личная жизнь и ее работа, которой Шанель была страстно увлечена.⁵

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева. В ней рассказывается и о тех, с кем он общался и сотрудничал, такими были: Римский-Корсаков, Бакст, Бенуа, Дебюсси, Пикассо, Стравинским, Коко Шанель и другими.⁶

Цель данной работы - рассмотреть связь «Русских сезонов» С. Дягилева с деятелями европейской культуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть начало и развитие творческого пути С. Дягилева;
- показать развитие и деятельность «Русских сезонов»;

² Чернышова-Мельник. Н. Дягилев. М., 2011.

³ Федоровский В. Сергей Дягилев или Закулисная история русского балета. М.: 2003.

⁴ Пенроуз Р. Пикассо. Жизнь и творчество. М., 1999 .

⁵ Гидель. А. Коко Шанель. М., 2008.

⁶ Схейен Ш. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. М., 2012.

- выявить роль европейских деятелей в «Русских сезонах».

Предмет исследования – ежегодные международные гастроли частной труппы С.П.Дягилева в 1909 – 1929 гг., получившие название «Русские сезоны».

Работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список использованных источников и литературы.

Основная часть работы. В основной части рассматривается личность Сергея Павловича Дягилева. Отучившись в мужской гимназии, он поступает на юридический факультет. У Дягилева было в то время желание поступить в консерваторию, но это одобряли далеко не все. Музыкальные вечера, которые посещал Дягилев, уже в 1893 году помогли ему оказаться в самой гуще музыкальной жизни Петербурга.

Чтобы реализовать себя, сначала Дягилев должен заявить о себе как о знатоке искусства. И с 1896 года он начинает писать критические статьи об искусстве для газеты «Новости и биржевая газета».

Дягилев своему первому серьезному предприятию дает название: «Выставка английских и немецких акварелистов». Основу экспозиции составляли: Бартельса, Ленбаха, Дилля и некоторых других. В прочем после открытия выставки Дягилев опубликовал в «Новостях» отзыв на свою выставку, в котором были и критические ноты, подписав инициалами С.Д. Впервые современники Дягилева столкнулись с энергией и амбициями молодого юриста.

Далее по поручению И. П. Балашова Дягилев начинает подготовку выставки работ современных скандинавских художников. Намного более успешной для Дягилева была следующая экспозиция. «Выставка русских и финляндских художников» открылась 15 января 1898 года.

Но Дягилев на этом не останавливался и планирует издание своего журнала. Так 7 ноября он получил официальное разрешение на его издание. Две недели спустя, с типографического конвейера сошел первый тираж

«Мира искусств», сразу вызвав бурный отклик в российских художественных кругах. Ядро редакции составляли пятеро: Бенуа, Бакст, Нувель, Философов и Дягилев. И вот у Дягилева появляются обширные планы на постановку балетов в Париже. Балет в то время начал занимать в российской театральной культуре почетное место.

Премьера состоялась 19 мая 1909 года. Давали «Павильон Армиды», «Князя Игоря» и «Пир». Теперь это считалось легендарной датой в истории театра XX века. Далее последовали постановки таких балетов как «Дафнис и Хлоя», «Жар-птица», «Карнавал», «Жизель».

В середине мая 1910 года артисты отправились в Берлин, где 20 мая состоялось первое представление. «Клеопатра» пользовалась огромным успехом у публики. Так же успех вызвали «Петрушка», «Нарцис», «Призрак розы», «Послеполуденный отдых фавна». Были представлены «Синий бог» на либретто Жана Кокто, на шумевшая «Весна священная», проект Стравинского «Свадебка».

Участие принимали в «Русских сезонах» представители европейской культуры, одним из них был Пабло Пикассо. Весной 1917 Кокто сделал Пикассо предложение создать декорации и костюмы, а так же отправиться с ним в Рим, где они должны были встретиться с Дягилевым.⁷

Пикассо не любил какие-либо переезды, и его ничего не связывало с русской труппой, что на первый взгляд делали попытку Кокто безнадежной. Однако Пикассо удивил всех, он принял предложение Кокто и отправился вместе с ним в Италию.

Кокто создал сюжет, который хорошо подходил внутреннему миру Пикассо. Спектакль назывался – «Парад», он объединял сцены цирка и мюзик-холла с их великолепием и иллюзорными эффектами.

18 мая 1917 года состоялась премьера балета «Парад» в театре «Шателе», где «Русский балет», несмотря на военное время, открывал свой

⁷ Пенроуз.Р. Пикассо. С. 85.

новый сезон. Когда все увидели огромную занавес, служившей декорацией, появление которой сопровождалось навевавшей грустью увертюрой, все присутствующие в зале одновременно ощутили чувство облегчения и восхищения. Оно напоминало чем-то плакат, объявлявший о новых гастролях цирка. Занавес бала выполнена в манере, предшествовавшей периоду кубизма – в ней сочетались жизнерадостность и спокойствие. Слева мы видим крупную белую лошадь с прикрепленными к ней крыльями и заботливо облизывавшею своего жеребенка. Далее балерина с маленькими крылышками стоит на лошади и тянется к забравшейся на ярко раскрашенную лестницу обезьянке. На переднем плане цирковые атрибуты – мяч и барабан, рядом с которым спит собака. Позади виден вид на романтический пейзаж с разрушенными арками.

Декорации Пикассо представляли собой кубистскую фантазию на тему городского пейзажа, включавшего в себя, в числе прочего, обрамление сцены и многоэтажные дома. Большинство артистов (изображавших акробатов, фокусников и жонглеров) выступали в более или менее обычных костюмах, не стеснявших движений. Но образ двух персонажей, так называемых Французского и Американского менеджеров, был сведен до движущихся кубистских скульптур. Это были трехметровые гиганты.

Премьера «Парада» вошла в историю как прорыв авангарда в основном течении европейской культуры, и это сделало балет намного более значительным, чем он того заслуживал с художественной точки зрения. В гонке за звание первого авангардного балета «Парад» выиграл, том числе благодаря поддержке Миси Серт, которая, возможно частично оплатила эту постановку.

Дягилев давно мечтал поставить балет на испанскую тему. И он ставит новый балет «Треуголка» для которого Пикассо создавал декорации и костюмы. А музыку Дягилев заказывает композитору Мануэлю де Фалья. Появление «Треуголки» в репертуаре труппы Дягилева явилось новым подтверждением артистической репутации Фальи, свидетельствовало о росте

внимания к нему во всем мире, а вместе с тем о международном признании достижений новой испанской музыки. В 20-е гг. она уже вошла в общую картину современного искусства как яркое и самобытное явление, представленное плеядой мастеров. И в значительной степени это определялось вкладом Мануэля де Фалья.⁸

Балет «Треуголка» с самого начала пользовался большим успехом у зрителей. Простые линии и тона декораций с гигантскими розовыми и желтыми разводами, расчерчивающими светло-голубое звездное небо, мало чем напоминали кубизм, если не считать угловатых форм домов. Зрители с восторгом оценили созданный Пикассо занавес.

Мы видим такой сюжет – бой быков только завершился и зрители отвернувшись от арены начинали свою беседу. На переднем плане мы видим ложу, а в глубине арену с фигурой пикадора и убитого быка, увозящего на лошадях. В левой части ложи мы видим, сидит испанка, она отвернулась облокотившегося на перила кавалера с сигарой. С другой стороны – три женщины, занятые беседой. Рядом с ними маленький торговец гранатами, фигура мальчика представлена в фас. Этот юноша стоит у края ведущей вниз ступеньки и, сделав шаг, будет на другом уровне. И тут мы видим поднос, на котором стоят три стакана и бутылка вина.

Зенит славы «Русского балета» пришел как раз на тот период, когда в моду вошел авангардизм. Труппа прославлялась прекрасными танцорами и молодыми революционными художниками. Общее восхищение балетом, его танцами и музыкой помогло пробудить интерес к таким художникам как Пикассо. Сопутствующий успех русского балета открыл двери Пикассо и его теперь уже жены Ольге, двери в самые богатые дома Англии.

Далее шла подготовка к балету «Пульчинелла». Дягилеву удалось заманить Пикассо для выполнения художественного оформления спектакля.

⁸ Мартынов. И. Мануэль да Фалья. Жизнь и творчество. М., 1968, С. 97.

Когда Пикассо приступил к работе, но не всем понравился результат его трудов. Некоторое время спустя Пикассо продемонстрировал новые эскизы, нарисованные в требовавшейся Дягилеву абстрактной манере, и на этот раз они были приняты с восторгом. Балетный критик Кирилл Бомон описывал декорации как «кубистский этюд, выполненный с использованием черного, серо-голубого и белого цвета и удивительно малым количеством выразительных средств, восхитительно воспроизводивший ночную улицу, возвышавшуюся над Неаполитанским заливом».⁹

В этом проекте широко использовал Пикассо иллюзионистические приемы и мотивы. Зрители увидели по стилю кубистическую по стилю декорацию, сконструированную в виде трехчастной ширмы. На ней с боку были изображены фасады домов, из которых выходили исполнители. В центральной части открывался пейзаж: контуры гор и луна.

1921 году было решено поставить балет «Квадро фламенко». Для участия в этом спектакле Дягилев пригласил группу испанских исполнителей народных танцев и музыкантов, а создание декораций поручил Пикассо. По сторонам он написал два яруса лож с фигурами зрителей в них.

Участие Пикассо в «Русском балете» на этом этапе заканчивается. Дягилев пытался дальше сотрудничать с ним, но Пикассо отвергал все это предложения. Правда, он представил несколько рисунков для программки, а в 1924 году по его гуаши был сделан занавес к балету «Голубой экспресс». Следует, но, также, художником, внесшим свой неоценимый вклад в развитие театрально – декоративного искусства.

Также в развитие Русского балета приняла участие Кокó Шанэль-французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. В 1920 году Дягилева и Шанель познакомила их общая подруга - Мися Серт. Шанель с ее чутьем на современность мечтала быть частью дягилевского круга.

⁹ Мартынов. И. Мануэль да Фалья. Жизнь и творчество. С. 97.

Тогда Сергей Дягилев хотел поставить новую версию «Весны священной». Но на это требовалось очень больших расходов, что постановка могла бы и не выйти в свет. Именно Шанель отдала чек Дягилеву, превосходивший все его ожидания – на 300 тысяч франков.¹⁰

В начале месяца в декабре 1922 года появляется желтая афиша, извещавшая о спектакле «Антигона». Разработать костюмы Ж. Кокто попросил Коко Шанель. Габриель выбрала шотландку из грубой шерсти и джерси кирпичного и коричневого тонов. На костюм героини Шанель набросила свой собственный плащ, и костюм родился в ее воображении. Так началось длительное сотрудничество поэта и кутюрье.¹¹ Спектакль в конечном итоге выдержал добрую сотню представлений. Отклики прессы – сравнительно были малочисленные, но работа Шанель получила свой настоящий триумф.

Через небольшое время Кокто и Дягилев снова обратились к ней. На этот раз речь шла о балете, а не о пьесе. А точнее о веселой оперетте без слов и называлась она «Голубой экспресс», сюжет которого придумал Кокто. Это была первая постановка Дягилева, оформление которой было реалистичным и узнаваемым, так как воссоздавало современную обстановку летнего отдыха парижского бомонда на Лазурном берегу. Благодаря костюмам Коко Шанель, сюжету, посвященным различным видам пляжного спорта, и очень легкой музыке Д. Мийо эта постановка стала самым модным балетом за все время существования труппы.

И так шла речь о костюмах спортивного типа. Сцены изобиловали акробатикой и гимнастикой. Для актера, выступавшего в роли молодого англичанина Шанель предложила майку атлета. Танцовщика, которому досталась роль игрока в гольф, облачили в твидовые брюки для гольфа, пуловер и носки с горизонтальными полосками. Под пуловером – белая

¹⁰ Гидель А. Коко Шанель. С. 203.

¹¹ Там же. С. 233.

рубашка и аккуратно завязанный галстук.¹² Костюм прекрасной купальщицы, был очень элегантен.

В конце июня 1924 года состоялась премьера «Голубого экспресса» на сцене в Париже, в театре «Шанз-Элизе». Спектакль вызвал большой успех. На него сразу повалили толпами, аристократы, художники, крупная буржуазия из Франции, Италии и Англии. Конечно в зале присутствовали лучшие клиенты Коко Шанель.

Так в 1928 года Шанель будет снова помогать одевать артистов спектакля «Аполлон Мусанет». Изначально созданные по пышным эскизам тогдашнего законодателя мировой моды Андре Бошана костюмы были заменены довольно демократичным, простым кроем от Шанель.

Заключение. Таким образом, в Париже состоялась премьера «Русских балетов» Сергея Дягилева. Представленные на сцене театра Шатле, балеты Михаила Фокина произвели сенсацию, совершив одну из самых значительных революций в искусстве танца и театра. Началась двадцатилетняя эпопея - красивая, головокружительная, безумная история «Русских сезонов», в которой приняли участие самые талантливые артисты, художники и музыканты: Игорь Стравинский, Эрик Сати, Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Анри Матисс, Жан Кокто, Пабло Пикассо, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Коко Шанель. Всех их объединяла не только любовь к искусству и работа над очередным невероятным спектаклем, но любовь, страсть и ревность друг к другу. Их судьбы оказались неразрывно связаны «сезонами», сводившими с ума мир искусства начала XX века, и - главным персонажем, непревзойденным импресарио Сергеем Дягилевым.

С 1909 по 1929 год Дягилев представил на суд зрителей 70 спектаклей от русской классической оперы до авангардных постановок современных авторов. Не менее 50 спектаклей были музыкальными новинками. За ним «вечно следовали восемь вагонов декораций и три тысячи костюмов».

¹² Гидель А. Коко Шанель. С. 235.

«Русский балет» гастролировал по Европе, США, вечно встречая бурные овации.

Что касается Пабло Пикассо, волей случая он обратился к театру, и сцена распахнула перед ним возможности, о которых он не подозревал. В антрепризе Дягилева он встретился с людьми высокой культуры, широких интеллектуальных интересов. Пересечение его собственного художнического опыта с эстетикой «Русского балета» создало ту стрессовую ситуацию, которая бросает вызов творческому человеку, активизирует его мышление. Именно в период работы в театре и сразу по его завершении в живописи и графике Пикассо происходят существенные перемены.

Коко Шанель преподнесла в русский балет новое вдохновение, новое видение и выражалось это в весьма простых и в тоже время уникальных костюмах. А так же нельзя упустить тот факт, какая большая финансовая поддержка предоставлялась С. Дягилеву от Коко Шанель.

Служение Дягилева искусству было бескорыстным. Огромные средства, добытые у меценатов, он тратил на дорогостоящие театральные постановки. 19 августа 1929 года умер один, в гостиничном номере, бедный, каким был всегда. Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель – хороший друг Дягилева, при жизни маэстро дававшая деньги на многие его постановки.