

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

Кафедра истории России и археологии

ЛЕВ БАКСТ И «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» В ПАРИЖЕ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 531 группы
направления (специальности) 50.03.03– «История искусств»
ИИИМО
Саркисян Вануи Вагановны

Научный руководитель

дата, подпись

к.и.н., доц. Майорова А.С

Заведующий кафедрой

дата, подпись

д.и.н., проф.Мезин С.А

Саратов 2017

Введение Начало каждого века - попытка заглянуть в будущее, желание еще раз оценить прошлое, роль и значение предшественников. На смену веку XIX - "золотому веку" русского искусства – приходит "серебряный век" русской поэзии, век мирискусников, триумфа русского балета.

В данной работе будет исследована сложная и противоречивая эпоха рубежа 19-20 веков. Попытаюсь выяснить роль и значение «мира искусства» и их новаторство в театральном – декорационном искусстве, на примере гениального графика, живописца и декоратора Льва Бакста, участника русских сезонов в Париже.

Моя дипломная работа приурочена к 150 -летию со дня рождения блистательного Бакста. Также в 2016 году отмечалось 110-летие «Русских сезонов в Париже» под руководством С.Дягилева. «В 1906 году С.Дягилев привез в Париж «Русскую художественную выставку- «Два века русской живописи и скульптуры»¹ - это был первый Русский сезон за рубежом. Кроме этого, в наши дни развития дизайна, моды, синтеза искусств тема жизни и творчества Бакста очень актуальна.

В связи с 150-летием со дня рождения Бакста ГМИ имени А.С. Пушкина подготовила грандиозную выставку «Лев Бакст». Около двухсот пятидесяти произведений живописи, оригинальной и печатной графики, фотографии, архивные документы, редкие книги, а также сценические костюмы и эскизы для тканей впервые собраны вместе на выставке. В экспозицию включены произведения из государственных и частных российских и западных собраний. Многие из них впервые демонстрируются в России. Работы, представленные на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина, охватывают ряд наиболее важных для художника тем: пейзажи, портреты, панно, модные

---

¹ Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. СПб.: 2001 // <http://www.alleng.ru/d/art/art540.htm>

туалеты и ткани, и, конечно же, театр, которому посвящена основная часть экспозиции.²

Бакст прославился не только как театральный художник, но и как живописец, как портретист, как мастер книжной и журнальной иллюстрации, дизайнер интерьеров и создатель высокой моды 1910-х годов, близкий модным домам Пакен, Шанель и Пуаре. Бакст также разрабатывал дизайн украшений, сумок, париков и других модных аксессуаров, писал статьи о современном искусстве, дизайне и танце, читал лекции в России, Европе и Америке о моде и современном искусстве. Влюбленный в старину и в восточное искусство Лев Бакст объединил экстравагантность ар нуво с чувством меры и здравым смыслом – это редкое сочетание принесло ему мировую славу. Мы подробно рассмотрим период с 1909-1920 гг, связанный, с театральной деятельностью Бакста в Русских сезонах.

В данной работе я также расскажу о жизни Льва Бакста, о его детстве, семье. Рассмотрю творческий путь художника- его искания от книжной графики и акварельных этюдов до главного иллюстратора «Мира искусства» и ярчайшего портретиста в истории русской живописи. Определю роль художника в объединении «Мир искусства» и Дягилевских «Русских сезонов в Париже»

В качестве цели моей работы я определила изучение новаторства в театрально – декорационном искусстве графика, живописца и декоратора Льва Бакста, участника русских сезонов в Париже.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

---

²Образовательный портал Русского музея. // <http://www.arts-museum.ru/events/archive/2016/bakst/>

— рассмотреть проблему взаимовлияния изобразительного и театрального искусства в России в начале XX века

— изучить основные этапы жизненного пути и творчества художника Л. Бакста.

— проанализировать особенности декораций и костюмов, созданных для «русских сезонов в Париже по эскизам Бакста.

Структура моей работы состоит из 3 основных глав :

Глава 1.Изобразительное искусство и театр в начале XX века, глава состоит из 2 параграфов

§ 1. Мир искусства» как явление рубежа веков

§ 2.Особенности театрально-декорационного искусства начала XX века.

Глава 2. Жизнь и творчество Льва Бакста.

Глава 3.Декорации и костюмы Бакста в «Русских сезонах»

Основное содержание работы Период конца XIX – начала XX века стал чрезвычайно плодотворным периодом в развитии отечественной культуры. В историю русской поэзии, литературы и искусства он вошел под названием «серебряного века».

В изобразительном искусстве это время породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов.

Одним из таких течений было объединение «Мир искусства», возникшее в 1898 г. В Санкт-Петербурге.

Первоначальный костяк «Мира искусства» составили и А.Бенуа, Л.Бакст, К.Сомов. Ё.Лансере Дмитрий Философов – впоследствии публицист, музыканты и критики А.Нурок и В. Нувель и двоюродный брат Философова-С. Дягилев. Идейным вдохновителем и организатором был Александр Бенуа.

Молодые новаторы поставили перед собой задачу возрождения русского искусства, сближения русской и западной культур. «Искусство наше не пало, — писал в 1898 г. С. Дягилев, — есть группа, рассыпанных по разным городам молодых художников, которые, собранные вместе, могли бы доказать, что русское искусство свежо, оригинально и может внести много нового в историю искусств.»³

На основе высказываний исследователей и современников, мы можем составить представление о влиянии художников объединения «Мир искусства» на культуру России. «Надо отдать должное мирискусникам: в России именно они первыми уловили, куда дует ветер. И сделали интересный вывод: одним из ведущих путей нового искусства должен стать синтез нескольких его видов, - в частности, слияние музыки, слова, живописи, танца. А идеальной площадкой для реализации такой идеи является театр

Первые десятилетия XX века — период расцвета русского театрально-декорационного искусства. Это время, когда работали Коровин, Головин, Бенуа, Бакст Добужинский, Рерих, Сапунов, Судейкин, Н. Гончарова... Время, когда гастроли Московского Художественного театра в Европе, «Русские сезоны» с триумфами Шаляпина и балетной труппы Дягилева, поиски и открытия новых форм театрального искусства и принципов декораций Станиславского и Мейерхольда составили целую эпоху в истории мирового сценического искусства.

«На долю мирискусников приходится в этом неполном перечне основная часть. Их деятельность в театре развернулась главным образом в последнее предреволюционное десятилетие. Успех мирискусников в сценографии был основан на способности вживаться в стиль прошедших эпох, глубоко проникать в своеобразие старых культур»⁴. Обращение к прошедшим эпохам и являлось одной из основных идей «Мира искусства»

---

³ Дягилев С.П. Письмо к Серову 20 мая 1897 г. Петербург // <http://valentinsarov.ru/perepiska97/>

⁴ Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века

2 глава посвящена жизни и творчеству Льва Бакста. Лейб-Хаим Израилевич Розенберг(так звучало его настоящее имя) родился 9 мая 1866 года в Гродно в ортодоксальной еврейской семье .После дед Бакста переехал в Петербург и перевез туда семью своей единственной дочери. Рассказывая о детстве, художник неизменно возвращался к личности своего деда. Он был неким идеалом для него, на которого Бакст стремился быть похожим. Именно дед показал рисунки Левушки скульптору Антокольскому, который посоветовал немедленно поступить в Академию Художеств

Уже в начале 1890-х годов он делает заметные успехи в живописи, и особенно в акварели. Одаренность молодого художника оценил Альбер Бенуа, возглавлявший Общество русских акварелистов. Бакст становится прилежным посетителем «Акварельных пятниц» и активным участником ежегодных выставок общества.

Наряду с акварельной живописью и книжной графикой, свой творческий путь Лев Бакст начал как портретист. Выполненные им в 1890-х годах и начале XX века портреты прочно вошли в историю искусства.

Бакст создал портреты художников, поэтов, музыкантов – творческих личностей из близкого ему окружения. Очень Известен портрет «Дягилева с няней», А. Белого, А. Бенуа , эффектный портрет поэта Зинаиды Гиппиус, жены писателя Д.Мережковского.

Бакст уже широко известен своими портретами и графикой. Теперь к ним присоединился бесспорный успех в оформлении постановок на сценах ведущих столичных театров. Всё это выдвигает его в первые ряды российских художников.

В дальнейшем вся творческая деятельность Бакста была связана с «Русскими сезонами» Дягилева, для которых он создал знаменитые, навсегда оставшиеся в истории балета эскизы костюмов и декораций.

Спектакли антрепризы стали новым явлением в истории театра. В постановках был осуществлен синтез искусств – музыки, живописи и хореографии, о котором давно мечтали деятели театра. Достижению синтеза способствовали мирискусники – Л.Бакст и А.Бенуа. Спектакли шли в декорациях и костюмах, созданных, главным образом, этими художниками, что несомненно способствовало триумфальному успеху «Русского балета».

«Имя Бакста, ведущего художника «Русских сезонов», гремело наряду с именами лучших исполнителей и знаменитых балетмейстеров. На него сыпались интересные заказы и от других театров. Все эти годы Бакст жил в Европе, лишь изредка возвращаясь на родину.»⁵

Бакст становится мировой знаменитостью. «Заказы сыплются на меня, как орехи с дерева... Просто руками развожу»⁶, – пишет он в одном из писем. Его приглашают в Америку .

Первая поездка в США состоялась только в ноябре 1922 – апреле 1923 года. Бакст был поражен Америкой. Здесь он писал портреты, занимался организацией выставок, читал лекции.

Ещё один из успешных, в том числе в финансовом отношении, проектов Бакста – «его сотрудничество с «шёлковым королем» Америки Артуром Селигом, который предложил художнику создать орнаменты для его тканей, попросив использовать народные американские мотивы. В результате этого сотрудничества родилась целая серия прекрасных тканей, которые пользуются большим успехом: их рисунки появляются в Vogue, их покупают по всей Америке.»

В 3 главе рассмотрен период с 1909-1916 год, когда Бакст работал для антрепризы С.Дягилева , « Русских сезонов в Париже» .

---

⁵ Голынец С.В. «Лев Бакст»

⁶ Е. Теркель. Бакст.Л. Письмо к сестре Софии Клячко. 16 марта 1923 // Журнал Третьяковская галерея №2.2011// <http://www.tg-m.ru/articles/2-2011-31/amerika-v-zhizni-baksta>

В них со всей полнотой проявился декорационный талант художника, его чувство стиля, владение сценическим пространством, богатство палитры. Первым делом обращаем внимание на пластику и движения тела, полное жизни и страсти

Каждый эскиз Бакста является очень целостной, самостоятельной композицией, живущей своей жизнью и вне театра. Каждая работа уникальна и образна, глубоко эмоциональна, наделена движением и жизнью.

Нужно учитывать, что действие происходит в эпоху модерна, где появляется такая черта, увлечение стилизацией как результат повышения статуса искусства вообще. На фоне всеобщего увлечения экзотикой и прежде всего Востоком, «восточная тема» в творчестве Бакста «прозвучала» как нельзя более актуально. Стилю Бакста присущ эклектизм, свойственный модерну, много фовистского влияния, также соединение европейского и русского искусства.

В 1911 году оформлением балета Черепнина «Нарцисс» Бакст начал свой «античный цикл» работ в дягилевской антрепризе. Ряд эскизов Бакста и сделанных по ним костюмов к этой постановке принадлежат к подлинным шедеврам художника.

Меня, как художника очень сильно привлекает бакстовская палитра. В эскизе декорации «Послеполуденный отдых Фавна» цвет обретает благородство. Из множества золотисто-желтых, коричнево-охристых, сине-зеленых оттенков соткан живописный «гобелен», музыкальный и таинственный

Не каждый даже очень талантливый художник решится использовать такую яркую, столь контрастную палитру. Ведь в композиции приятно использовать не больше двух, трех цветов, есть большой риск лишиться гармонии и композиционного центра. Но чувство цвета Бакста настолько тонкое, что он взмахом своей кисти создает мелодию, полную волшебства.

Нужно отметить отличительную особенность декорации Бакста — простоту ее планировки, сведенной к своим основным элементам. Как писал Станиславский, восточное великолепие покоя воспроизводилось немногими декоративными элементами: драпировки, широкие низкие диваны, причудливые люстры, выступающий в глубине угол стены, на которой в сумраке сине-зеленоватых теней вырисовывались очертания трех дверей, — все это жило на сцене игрой цветовых поверхностей.⁷

Помимо красоты на сцене, буйства красок и нескончаемой энергии Бакст очень четко выражает в costume идеи своей эпохи, каждый герой наделен эмоциональным состоянием и характером.

Своим успехом «Русские сезоны» во многом были обязаны Баксту. Ярко проявился и расцвёл декоративный талант Бакста. Если Бенуа определил подход к задачам нового балетного искусства, то Бакст сделал их выразительными, феерическими, яркими, смелыми. Восторг вызывали как неисчерпаемая фантазия художника, так и изумительные находки, в смысле сочетания и самого качества цветов.

Эскизы костюмов, материалом для которых послужила греческая вазопись, отличаются простотой и торжественностью. Своеобразие покроя одежды, орнаментов, париков, грима, резкость и угловатость движений, острота силуэтов, барельефная постановка фигур создавали в рисунках Бакста ощущение архаики. С другой стороны Бакст был под сильным влиянием восточной и еврейской культур, которые заметно повлияли на творчество художника, определив его палитру, эмоциональный окрас и грациозную пластику его линии.

Заключение конец XIX — начало XX столетий вошли в историю русской поэзии, литературы и искусства под названием "серебряного века"

Рубеж веков стал чрезвычайно плодотворным периодом в развитии отечественной культуры. Духовная жизнь общества, отражая те

---

⁷ Станиславский К. С. Режиссерский дневник 1905 г. («Привидения»). Запись от 31 января. — Собр. соч., т. 5, стр. 259.

стремительные перемены, которые произошли в облике страны на рубеже двух столетий (бурную политическую историю России в эту эпоху,) отличалась исключительным богатством и разнообразием. Творчество русских ученых, деятелей литературы и искусства внесло огромный вклад в сокровищницу мировой цивилизации. Среди них почетное место занимают художники объединения «Мир искусства»

«Мир искусства» — это целое направление, активно действовавшее в русском искусстве более двух десятилетий. При этом важно отметить, что, в отличие от большинства сообществ художников, круг интересов «Мира искусства», особенно его крупнейших представителей, был необычайно широк и разнообразен. Помимо станковой живописи и графики деятели «Мира искусства» много работали в театре, им принадлежат высокие достижения в искусстве книги...

Периодом их наивысшей славы было участие в «Русских сезонах» антрепризы Дягилева с 1909 по 1914 год, производивших настоящий фурор, своим новаторством, новой постановкой задач, декорациями, музыкой и хореографией. Впервые художники, музыканты, режиссер –постановщик , актеры создали синтез всех искусств , присущий господствующему тогда стилю модерн. Именно спектакли этих лет произвели переворот в музыкальном театре Западной Европы и обусловили подлинное возрождение находившегося в упадке искусства хореографии.

В костюмах Бакста, одного из главных декораторов «Русских сезонов», потрясает способность художника на канве исторических стилей вышивать свои собственные узоры. Используя элементы моды XVI века, столь знакомые по картинам Веронезе, Тициана и других художников этого времени, Бакст создает нечто совершенно новое, свое, похожее и непохожее на вдохновивший его источник. Он использует и столь типичные «веронезиевские» сочетания сине-зеленых и лиловых красок, и сопоставление «полосатых» и «цветочных» тканей, но все это у него

приобретает особую декоративную плоскостность и почти болезненно-напряженную интенсивность цвета, получающего трагическое звучание.

Глубокие синие цвета Бакст соединяет с пронзительно зелеными, фиолетовые — с черными. Европейский покрой одежд особенно колоритно оттеняет черную кожу негров-пажей и стражников. Но основным цветом, превалирующим в гамме костюмов, это — красный в различных его переходах и оттенках. И этот кровавый отсвет определяет главное цветовое звучание всей гаммы. Извилистая, барочная линия силуэтов фигур является характерной чертой костюмов Бакста.

В области сценического костюма дарование Бакста как художника театра бесспорно раскрылось с наибольшей полнотой и силой. Если в декорациях он был менее самостоятелен, не сделав больших открытий в области сценической композиции, то именно, создавая театральные костюмы, он выступал как новатор, как мастер, обнаруживая неповторимость и оригинальность присущего ему почерка.

В настоящее время является уже бесспорным, что в некоторых областях искусства Россия занимает одно из первых мест и дает Европе блестящие примеры для подражания.

Влияние Бакста, отразившееся на многих театральных постановках, вышло за рамки театра и изменило стиль дамских мод и меблировки квартир. Я не хочу сказать, чтобы влияние того удивительного смешения варварского богатства и своеобразно строгого вкуса, которое свойственно особенно Баксту, было очень широко и длительно. Однако влияние это заметно, и имя Бакста навсегда в истории художественной культуры Европы в целом.