

**Сергей Дягилев
и
«Русские сезоны»
В Париже
(1906 – 1929)**

«Русские сезоны»

Уникальное и вместе с тем характерное явление "серебряного века" российской культуры.

Цикл музыкальных представлений русского театра во Франции (антрепренёр С. Дягилев).

Результат устремлений петербургского кружка художников объединения "Мир искусства" во главе с А. Бенуа и С. Дягилевым.

Основная идея:
"прославить
русское
искусство
на Западе".

Борис Кустодиев. Эскиз группового портрета художников объединения «Мир искусства» (1916-1920)

Антрепренёр-авангарлист

**Сергей
Павлович
Дягилев
(1872-1929)**

Русский театральный и художественный деятель, антрепренёр-авангардист, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

В.А. Серов. Портрет С. Дягилева

Сергей Дягилев

- ❖ В 1896 году он окончил юридический факультет Петербургского университета, одновременно учился в Петербургской консерватории в классе Римского-Корсакова.
- ❖ Дягилев отлично знал живопись, театр, историю художественных стилей. В 1898 году он стал одним из организаторов группы «Мир искусства», а также редактором одноименного журнала, который, как и в других областях культуры, вел борьбу против «академической рутины» за новые выразительные средства нового искусства **модерна**.

С. Дягилев

Сергей Дягилев

- ❖ «Он не был художником, хотя писал акварелью, увлекался музыкой, пением, сочинял статьи об искусстве. Постепенно "его творческие силы, не находившие себе выхода в чисто художественном „производстве“, сосредоточились все же на вполне художественных, но не требовавших профессионального участия, задачах...»

(А. Бенуа о С. Дягилеве)

Творческое «ядро» первых «Русских сезонов»

Николай Черепнин
композитор

Михаил
Фокин
постановщик

Валериан
Светлов
критик

С. Дягилев

Вальтер
Нувель
критик

А. Бенуа
художник

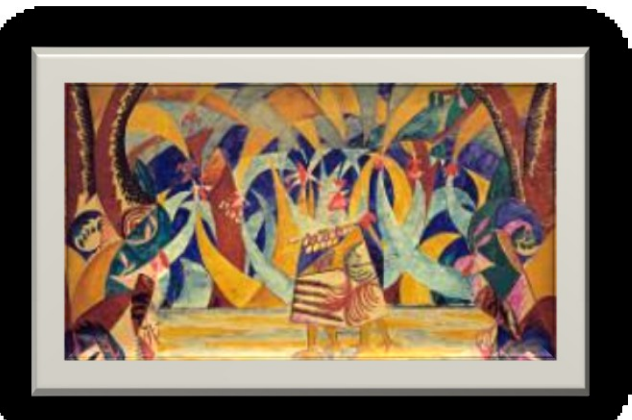

Л. Бакст
художник

Главная особенность «сезонов»

МУЗЫКА

A

ГЕОГРАФИЯ

B

КОСТЮМЫ

C

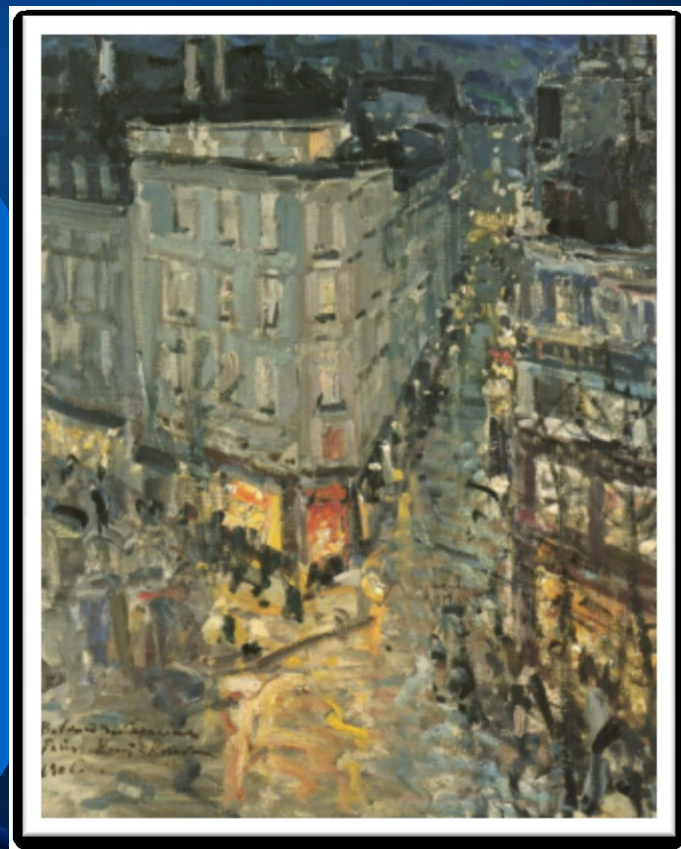
ДЕКОРАЦИИ

**НОВАТОРСТВО И
СИНТЕЗ
ИСКУССТВ**

Модерн переосмысливал и стилизовал черты искусства разных эпох, и выработал собственные художественные примы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности.

Выставка русской живописи

- ❖ В 1906 г. Дягилев организовал в десяти залах Осеннего салона в Париже выставку "Два века русской живописи и скульптуры".
- ❖ Она состояла из русского портрета, тридцати пяти древнерусских икон из собрания Н. П. Лихачева. Были представлены и современные мастера: «большая тройка» — Врубель, Серова, Коровин, а также Малявин, Сомов, Бенуа, Бакст, Грабарь, Кустодиев, Остроумова-Лебедева, молодые П. В. Кузнецов и М. Ф. Ларионов.

Коровин К.А. Париж.
Бульвар Капуцинок (1906)

Выставка русской живописи

- ❖ Изысканное оформление, осуществленное Бакстом при участии Бенуа, критика особенно выделяла. Успех сопровождал выставку и в Берлине, где она развернулась в Салоне Шульте. а также в следующем году в Венеции.

Обер А.Л. Баба-яга (1898)

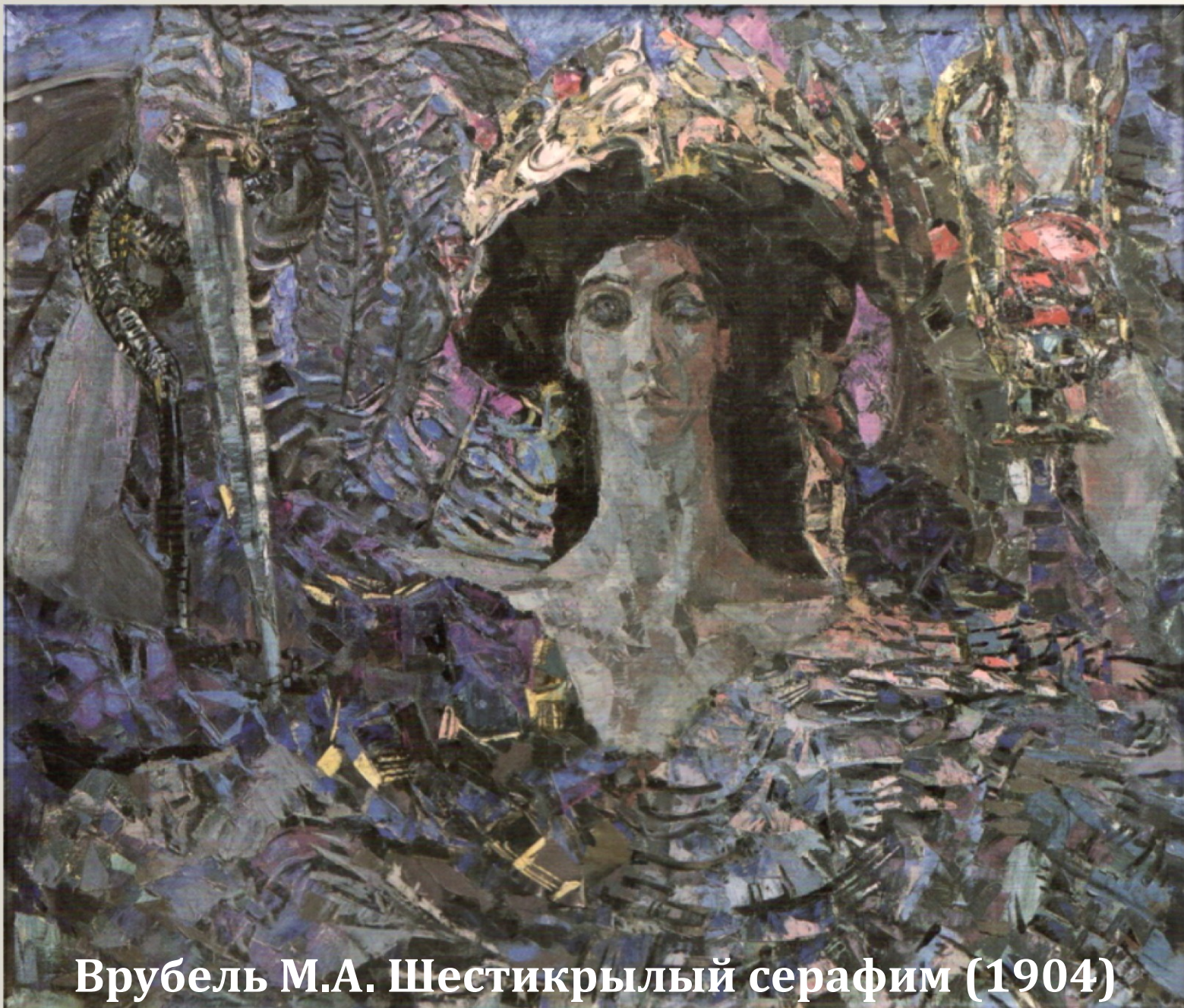
Выставка русской живописи

Вспуа

Серов Владимир Иванович (1886) «Семья» (1886)

979

Врубель М.А. Шестикрылый серафим (1904)

Русские исторические концерты

И. Е. Репин.

Портрет

**Н.А. Римского-Корсакова
(1893)**

**Портрет С. В. Рахманинова.
(предположительно работы Серова)**

И. Е. Репин.

**Портрет А.К. Глазунова
(1887)**

Оперные «сезоны»

- ❖ В 1908 году состоялись оперные сезоны, во время которых французов покорило выступление Шаляпина в «Борисе Годунове».
- ❖ «Оперные спектакли “Русских сезонов” преследовали цель открыть глаза Европе на неподражаемую самобытность и самоценность русской классической оперы, представить ее как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры, показать, что кроме “Тристана” Вагнера есть еще “Борис” и “Хованщина”».

В. Нувель

А. Головин.
Шаляпин в роли
Б. Годунова (1912)

**С. Дягилев и И. Стравинский
(1920)**

Игорь Стравинский (1882-1971)

Самым крупным достижением Дягилева на музыкальной ниве “Русских сезонов” было “открытие Стравинского”.

«Жар-птица»
(1910)

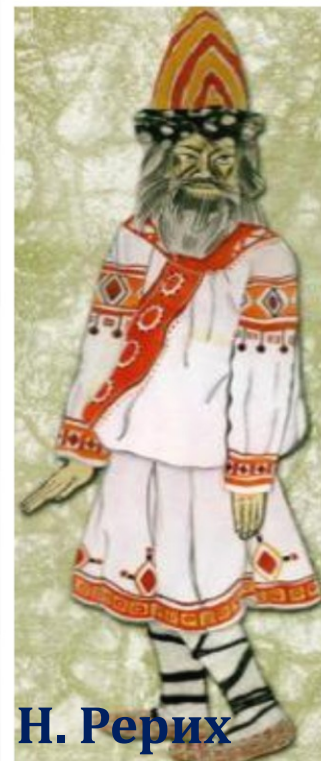
Л. Бакст

«Петрушка»
(1911)

А. Бенуа

«Весна
священная»
(1913)

Н. Рерих

Игорь Стравинский (1882-1971)

«Стравинский удивительным образом владеет оркестром. Инструменты звучат по-новому. Звучности их вызывают в слушателе невыразимое изумление. Какая смелость инструментовки! Какая сказочная роскошь! Какая жизнь! Какая молодость! Стравинский, которому инструментовка Рихарда Штрауса должна казаться детской забавой, не стесняется в средствах и делает прямо чудеса с деревянными и медными инструментами...»

(из французских газет)

И. Стравинский

«Русские сезоны» 1909-1929 гг.

- ❖ Программа 1909 г. помимо балетных спектаклей и сцен "Павильон Армиды", "Пир", "Клеопатра", "Сильфиды" включала и оперные фрагменты. Однако с 1910 г. устраивались только балетные представления.
- ❖ В 1911 г. Дягилев организовал постоянно действующую антрепризу "Русский балет", которая гастролировала в разных городах Европы и Америки. Парижане были покорены музыкой Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, постановками М. М. Фокина, несравненными танцовщиками и танцовщицами из России.

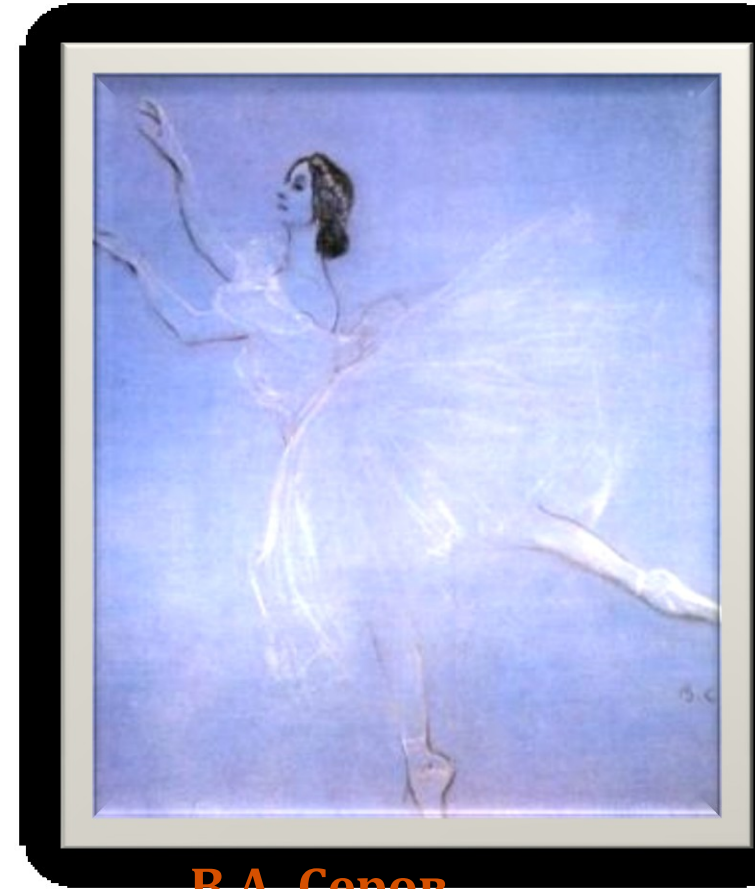
Балетная труппа Дягилева

Балетные «сезоны» 1909-1929 гг.

Балетные спектакли должны были явить миру новый музыкальный театр, которого еще не знали ни в России, ни в Европе.

Русская хореография и театрально-декорационное искусство стали началом новой эпохи развития европейского балета.

В.А. Серов.
**А. Павлова в балете «Сильфиды»
(1909)**

Мастера балета

- ❖ «Балет как искусство умер, - еще недавно говорили французы, - и никакой силой его не воскресить». И вдруг - откровение! Живая, трепещущая, колоритная картина народной жизни, картина, полная огня, блеска, красок, движения, безумного воодушевления, какая-то фантазмагория танцев (Половецкие Пляски в «Игоре»)! И ни одного пируэта, ни одного фуэте, ни одного пуанта! А красиво и интересно так, что не оторвешь взора... («Figaro»)

Серж Лифарь и Коко Шанель

Мастера балета

Михаил Фокин
Вера Фокина
Вацлав Нижинский
Анна Павлова
Матильда Кшесинская
Тамара Карсавина
Серж Лифарь
Ида Рубинштейн
Леонид Мясин
Джордж Баланчин
Вера Каралли
Александр Монахов
Любовь Чернышева
и другие

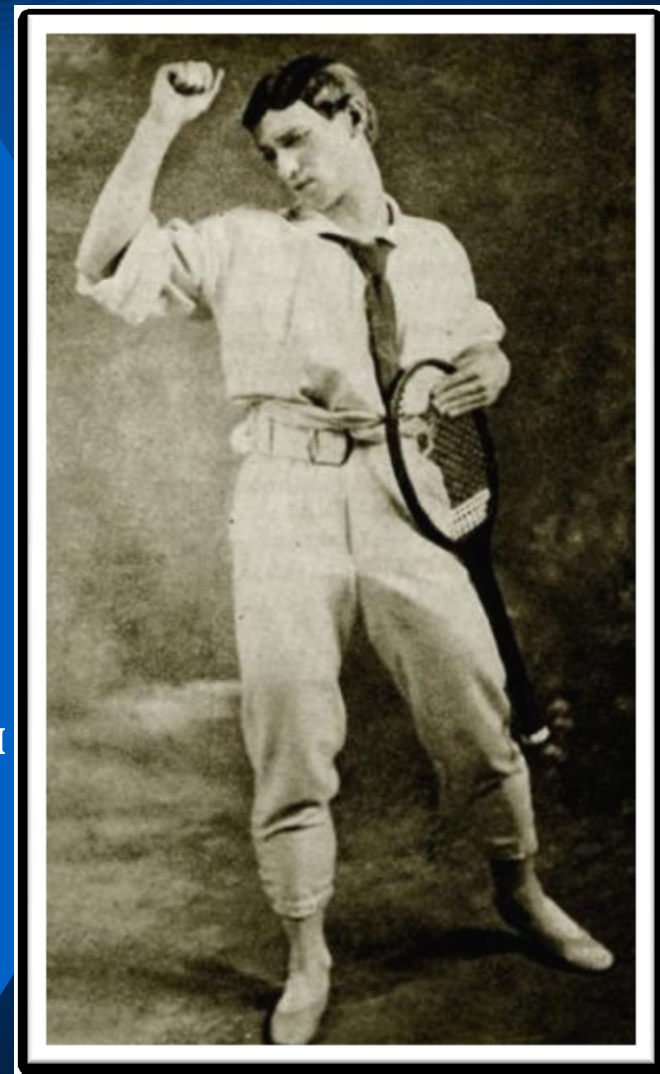

Томсон М.Н. Матильда Кшесинская
(1991)

Мастера балета

- ❖ «Эксперименты с танцевальными формами Нижинского опережали время и потому были не сразу приняты зрителями.
- ❖ Фокин добавил движениям «богатую пластику», а продолжатель заложенных им принципов - Мясин - обогатил хореографию «ломаными и вычурными формами».
- ❖ Баланчин же окончательно отошёл от правил академического танца, придав своим балетам более стилизованное и экспрессионистское звучание».

В. Светлов

Вацлав Нижинский

Мастера балета

**Вацлав
Нижинский**

**Леонид
Мясин**

Михаил Фокин

Джордж Баланчин

Мастера балета

- ❖ «Фокин - истинный «поэт стиля». Он умеет вдохновляться им и творческим воображением уходит в известную эпоху...»
- ❖ «У него красив рисунок и налицо чувство хореографических красок. Много новизны в этих сложных группах, рожденных его фантазией. Группы бесподобны по компоновке; массовые танцы оригинально красивы; своеобразны отдельные вариации и совершенно новая вариация; в ней балетмейстеру удалось избежать пируэтов и антраша, из которых обыкновенно складываются мужские вариации...»
(из французских газет)

Михаил Фокин в балете «Карнавал»,
Париж, 1910
Michael Fokine in "Carnival",
Paris, 1910

Мастера балета

❖ «Павлова - такая же величина в танце, как Расин в поэзии, Пуссен в живописи и Глюк в музыке. Достаточно несколько рас Павловой, движений ее рук, поворота ее головы, ее улыбки - и мы видим перед собою то робкую Психею, то скорбную, то саму Терпсихору, управляющую вместе с Аполлоном танцами на священной горе...»

(«Figaro»)

Анна Павлова

Мастера балета

- ❖ «Согласование между мимикой и пластикой совершенное, всё тело выражает то, чего требует разум: у него красота фрески и античной статуи; он идеальная модель, с которой хочется рисовать и лепить...»
(Огюст Роден о Нижинском)

*Вацлав Нижинский в балете «Шехерезада»,
Париж, 1910
Vaclav Nijinsky in "Sheherazade",
Paris, 1910*

Мастера балета

❖ Ее называли «женщиной, похожей на танцующее пламя, в свете и тенях которого обитает томная нега. Ни один резкий штрих не нарушает гармонии ее движений: ее танцы - это нежнейшие тона и рисунок воздушной пастели...»

(«Figaro» о Карсавиной)

Тамара Карсавина

Мастера балета

В. Серов. Портрет Иды Рубинштейн (1910)

Фотогалерея мастеров балета

Вера Фокина в балете «Дафнис и Хлоя»,
Париж, 1911
Vera Fokina in "Daphnis and Chloe"
Paris, 1911

Михаил Фокин в балете «Карнавал»,
Париж, 1910
Michael Fokin in "Carnival",
Paris, 1910

Вера Фокина в балете «Шехерезада»,
Вена, 1910
Vera Fokina in "Sheherazade",
Wien, 1910

*Анна Павлова в балете «Павильон Армиды»,
СПб., 1909
Anna Pavlova in "Le Pavillion d'Armide",
St. Petersburg, 1909*

Анна Павлова

Tamara Karsavina in *The Firebird*,
Paris, 1910

Vaclav Nijins
Paris, 1912

Тамара Карсавина

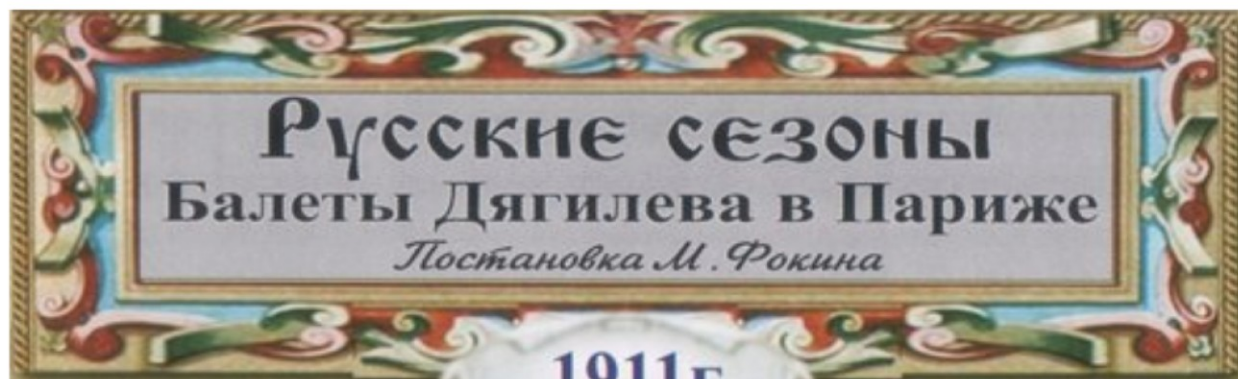
*Ольга Хохлова, балерина Дягилевского балета,
жена Пабло Пикассо, СПб., 1909*
*Olga Khokhlova, Ballet Russe dancer
and Pablo Picasso's wife. St. Petersbourg. 1909*

*Тадео Славинский и Лидия Соколова
в балете «Шут», Лондон, 1921*
*Thadeo Slavinsky and Lydia Sokolova in "Le Chout",
London, 1921*

Феодора Духовникова, Мария Каверина, Надежда Фадеева, Николай Давыдов, Лидия Соколова

«Русские сезоны» 1909-1929 гг.

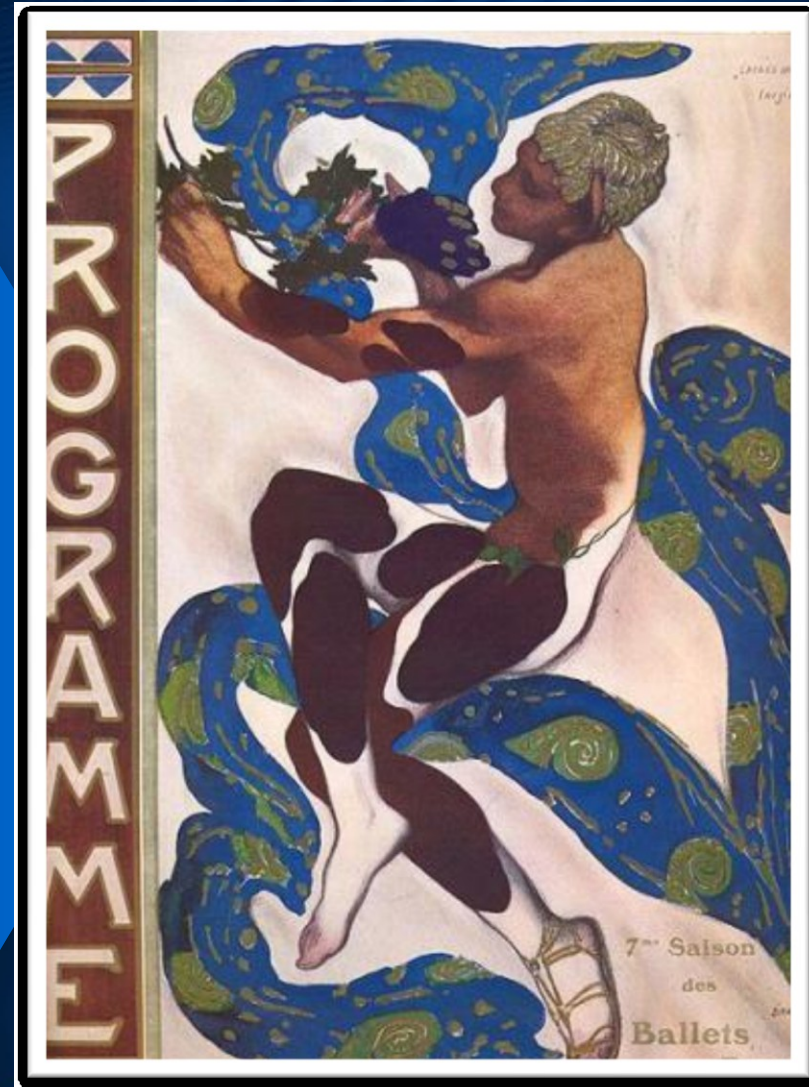

1911г.

Балетные «сезоны» 1909-1929 гг.

- ❖ «Первый балетный сезон 1909г. стал настоящей сенсацией — пресса писала об открытии «неведомого мира», о «революции» и начале новой эры в балете. Спектакли Русских сезонов, по словам Жана Кокто, «привели в экстаз» публику и «потрясли Францию».
- ❖ «На публику произвели впечатление свободное обращение русских художников с разнообразными эпохами и культурами как творческими источниками, раскованность цветовых решений и безграничная фантазия в изобретении необыкновенных деталей».

«Послеполуденный отдых фавна» (1912)

Балетные «сезоны» 1909-1929 гг.

- ❖ Успех «сезонов» связан не только с выбором блестящих исполнителей и классической музыки русских композиторов, но и с невиданной прежде целостностью и взаимосвязью всех компонентов сценического действия. Декорации и костюмы создавались по эскизам одного художника, что для того времени было смелым новаторством.
- ❖ Огромное впечатление парижской публики от «экзотических» балетов дягилевской труппы привело к возникновению новых стилей в массовой моде: увлечению Востоком и экзотикой славянской культуры.

Эскизы костюмов Л. Бакста к балету «Нарцисс» (1911)

«Весна священная» И. Стравинского

Декорации и костюмы Николая Рериха (1913)

Художники-декораторы

Александр Бенуа

Лев Бакст

Валентин Серов

Алексей Головин

Николац Рерих

Константин Коровин

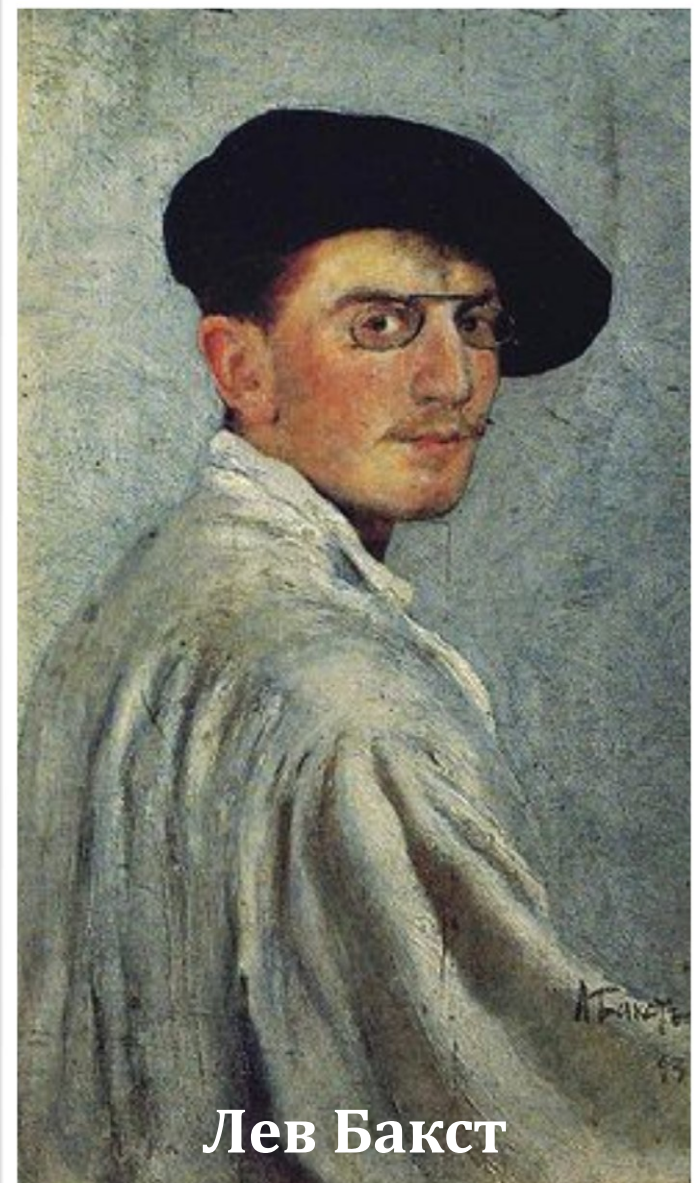
Мстислав Добужинский

Евгений Лансере

Константин Сомов

Наталья Гончарова

и другие

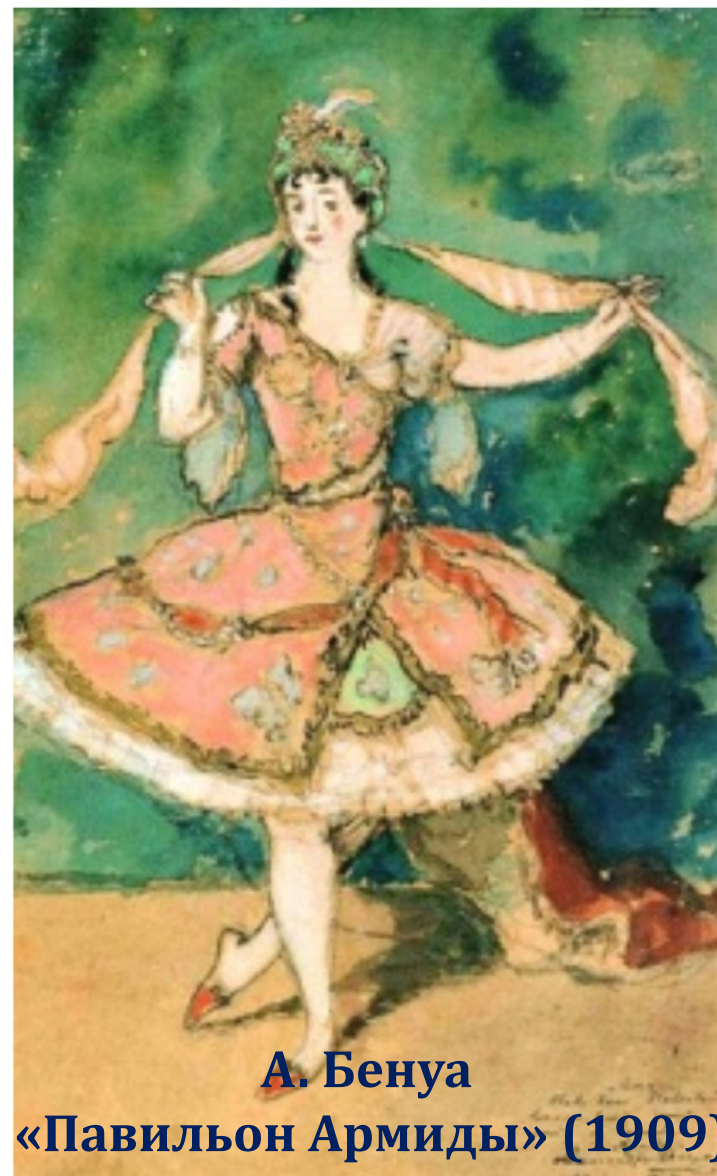

Лев Бакст

«Каждый костюм – оживленная акварель»

- ❖ «Наши художники совершили настоящий переворот в парижских художественных взглядах на значение и смысл декоративной части спектаклей. О Бенуа, Баксте, Рерихе, Головине, Коровине, Серове и других наших мастерах (Билибине, Анисфельде, Лансере, Юоне, Яремиче) писалось не меньше, чем о нашем ансамбле, чем о Фокине, Нижинском и Карсавиной...»

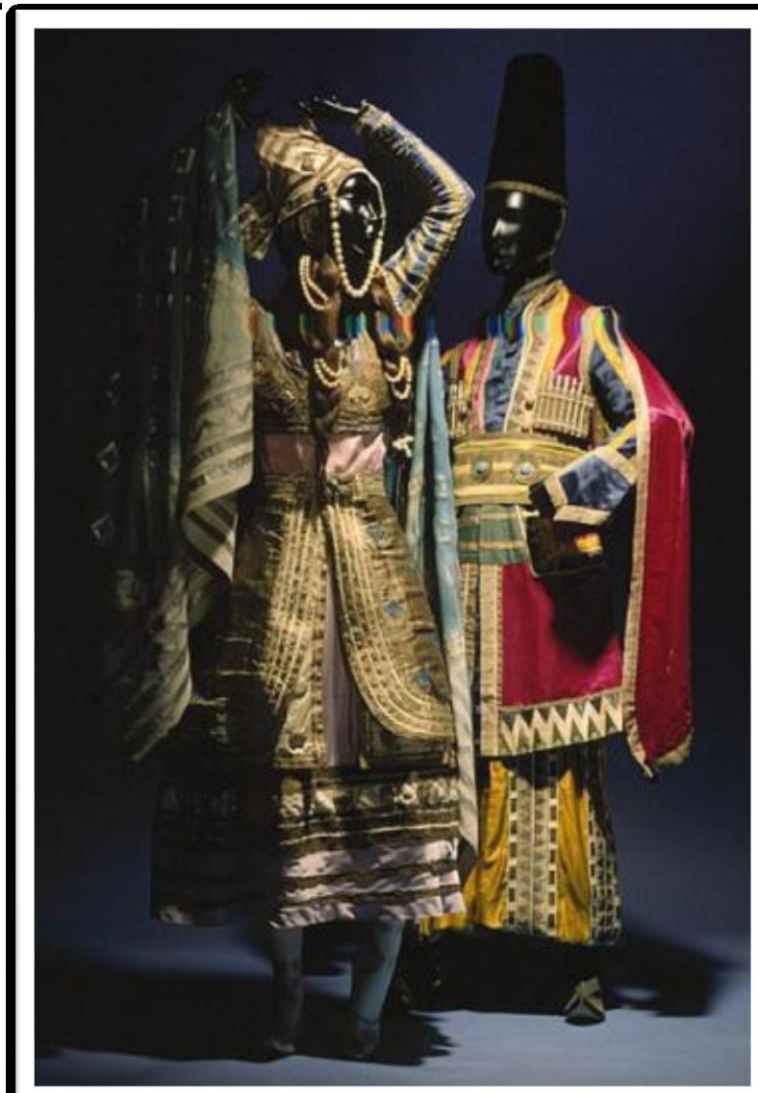
В. Нувель

А. Бенуа

«Павильон Армиды» (1909)

Костюмы Л. Бакста «Шехеразада» Римского-Корсакова

Художники-декораторы

- ❖ Позднее Дягилев с его страстью к новаторству привлекал в качестве декораторов передовых художников Европы — Пабло Пикассо, Андре Дерена, Коко Шанель, Анри Матисса и многих других.

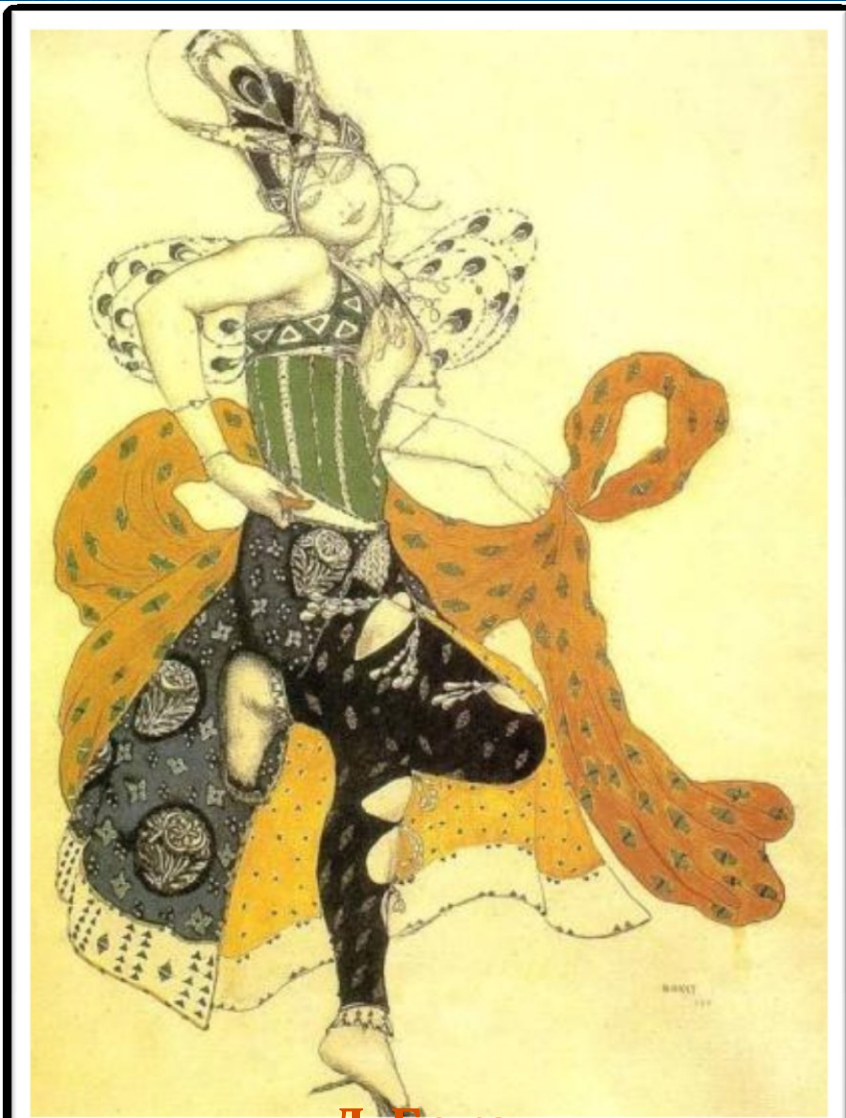
П. Пикассо
(«Голубой экспресс», 1924)

Галерея декораций

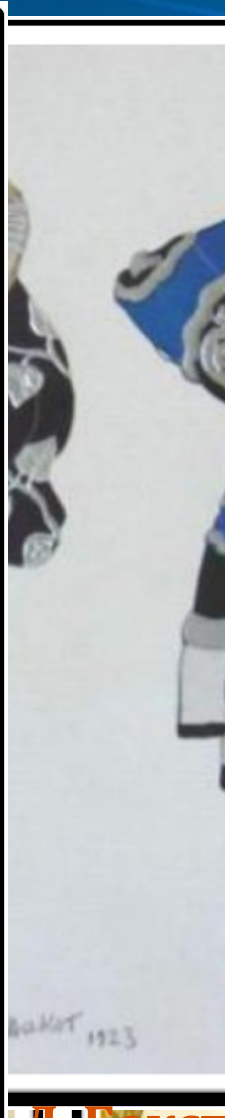
Л. Бакст «Спящая красавица» (1921)

Галерея эскизов КОСТЮМОВ

Л. Бакст

«Ариадна» (1911)
«Пари» (1911)

Л. Бакст

«Шахерезада» (1911)
«Нарцисс» (1911)

А. Бенуа

«Медонатра» (1911)
«Петрушка» (1911)

Галерея эскизов

С. Судейкин «Соловей» (1926)

«Русские сезоны» 1909-1929 гг.

- ❖ За период 1907—1922 гг. Дягилев организовал семьдесят спектаклей, двенадцать из них оформил Бакст.
- ❖ «Париж сходит с ума от «Русских сезонов» Дягилева — восемь вагонов декораций, три тысячи костюмов. Воистину русский размах стал причиной появления поговорки: «Русские брали Париж дважды: весной 1814 года и несколько раз начиная с 1908-го»...»

(из французских газет)

Август Маке
«Русский балет» (1912)

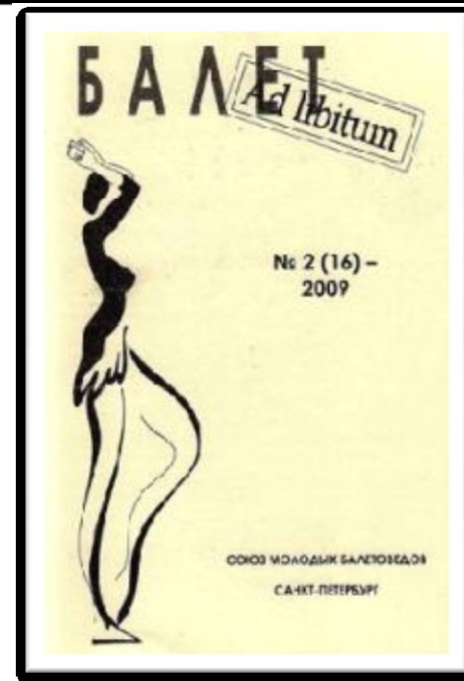

Стравинский, Фокин и Карсавина

«Русские сезоны» 1909-1929 гг.

«Почитайте французские газеты всех лагерей и направлений за время «Русского Сезона», почитайте статьи о русской музыке, декоративной живописи и, в особенности, о балете, и вы убедитесь, какой глубочайший переворот в умах художественных критиков произвел «Русский Сезон». Парижская публика громко высказывала недовольство своим оперным хорам, своим роскошным, но устаревшим обстановкам, своему рутинному балету. Она требовала Санина режиссером, Фокина - балетмейстером, наших балетных артисток – балеринами...»

В. Светлов

К 100-летию «Русских сезонов»

К 100-летию «Русских сезонов»

Вы
вы
Дя
вы

).

**Дягиле
русское
мош**

**Л. Бакст.
Портрет С.П. Дягилева с няней. 1906**

**одаря ему,
ну и стало
звिति**

**Спасибо
за
внимание!**

ИСТОЧНИКИ:

Бенуа А. Мои воспоминания: В 2 т. М.: Наука, 1980.

Васильев А. Костюмы Русских сезонов Сергея Дягилева. М.: Этерна, 2006.

Ласкин А. Неизвестные Дягилевы или конец цитаты. СПб., 1994.

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

Музыкальные иллюстрации:

<http://www.musvid.net/muscat/%F1%F2%F0%E0%E2%E8%ED%F1%EA%E8%E9/2>

Игорь Стравинский «Петрушка»

Интернет-ресурсы:

http://art.1september.ru/2002/12/no12_2.htm

<http://costume-history.livejournal.com/485806.html>

http://virtualrm.spb.ru/resources/vernissages/d_1

<http://vernissag.com.ua/teatr-kostum/534-russkie-sezonu-v-parize>

<http://blogs.mail.ru/mail/stani-mir.47/1E306205A93C115C.html>

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%E1%E0%EB%E5%F2_%C4%FF%E3%E8%EB%E5%E2%E0

http://virtualrm.spb.ru/resources/vernissages/d_34

http://www.iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/9_6_Ikusstvo_Rossii_rubezha_XI_X_XX.html

<http://www.7ka.info/raznoe/30-sovremennyj-balet/3347-pervyj-russkij-sezon-v-parizhe-1909-vpechatleniya.html>

http://virtualrm.spb.ru/resources/vernissages/d_7

<http://dress-code.net.ua/content/view/502/42/>

http://clubs.ya.ru/4611686018427446951/replies.xml?item_no=31462

<http://fashion-ill.livejournal.com/81831.html>

<http://ria.ru/culture/20080822/150597501.html>

<http://100-great.sokrytoe.com/007/665-russkie-sezony.html>

<http://rusoch.fr/cult/russkie-sezony-xxi-veka-2.html>

<http://www.liveinternet.ru/users/batashn/tags/%E4%FF%E3%E8%EB%E5%E2/>