

Секция «Иностранные языки и регионоведение»

Влияние Русских сезонов С.П. Дягилева на культурную жизнь Парижа в 1907-1914 гг.

Муравлева Юлия Валентиновна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет иностранных языков и регионоведения, Москва, Россия

E-mail: yuliamuravleva@gmail.com

В начале XX в. С.П. Дягилев создал уникальные Русские сезоны, окончательно сделавшие русский балет частью европейской художественной жизни. Россия стала энергичным центром притяжения цивилизации, прогресса, выразила передовые идеи и новые оригинальные формы, а образ России во Франции стал более ярким и влиятельным [5].

Интеграция русской культуры в Западный мир, центром которого была Франция, проходила в два этапа: сначала в Париже сформировался русский культурный центр, а затем он был признан активным участником динамики европейской культуры [1]. Такая интеграция русской культуры изменила историческое восприятие культуры в целом, ведь раньше только страны старой Европы считали себя законодателями моды и диктовали тенденции развития искусства. Получая выгоду от невероятного культурного изобилия и будучи постоянными приверженцами элегантности, французы получали неслыханное удовольствие от самолюбования: Париж был символом власти, а сама Франция претендовала на роль лидера на мировой сцене. Но когда в Париже начались Русские сезоны, французы перестали обращать внимание только на самих себя. Ещё никогда «весь Париж» не был собран вокруг группы иностранцев [8], и особенно русских. Однажды попав в окружение Русского балета, можно было навсегда заработать себе авторитет, завязать полезные знакомства и наслаждаться успехом в обществе.

Ежегодно каждый русский сезон оживлял общественную жизнь города: его жители спорили о балетах, писали о своих впечатлениях, устраивали тематические приёмы у себя дома. Русский балет вдохновлял парижский бомонд. В адрес русских артистов было обращено много комплиментов, а их сценические образы перемещались со сцены в дома парижан. Стиль Русского балета был модным во всём Париже [11]. Он был заметен в одежде столичных модниц, в организации досуга, в дизайне домов и отелей класса люкс. Таким образом, сами того не подозревая, Русские балеты привнесли в моду Парижа, который всегда считался её флагманом, восточные мотивы и ориентализм [7]. Европейцы также увлеклись традиционным русским костюмом.

Каноны красоты не смогли не ощутить влияние дягилевских сезонов [9]. Физическая форма и внешний вид как женщин-балерин, так и мужчин-танцовщиков, стали примером для подражания, а их сценические образы нашли яркое отражение в парижской высокой моде [3] [4]. Теперь женщины стремились быть стройными и носили платья от Поля Пуаре [10]. Именно этот художник-модельер сумел выразить в одежде признаки тогда лишь рождавшегося образа новейшего времени, будучи вдохновлённым Русским балетом. Французские архитекторы, художники и фотографы также черпали вдохновение из дягилевской антрепризы, отмечая своим творчеством триумф Русского балета

[2]. Ведь он открыл новый горизонт для французского творчества и преподнёс много новых сюжетов для картин – это были и портреты артистов, и сцены из балетов. Артисты дягилевской труппы и, в особенности, В. Нижинский стали музами для деятелей искусства Парижа. Благодаря их искренней увлечённости Русскими сезонами сохранилось множество материалов о внешнем виде артистов и их костюмах.

Как и во все времена, в первой трети XX в. больше значение имел цвет, преобладающий в картинах и других произведениях искусства современников. Палитра художников имела большое символическое и психологическое значение. Достаточно вспомнить набор цветов в картинах импрессионистов – свежесть, яркость и лёгкость. Казалось бы, приезд Русского балета главным образом относится к переменам в искусстве танца, балета, хореографии, но это вовсе не так. Костюмы, занавесы и декорации для балетов были созданы настоящими художниками высшего профессионального уровня. Работы Бенуа, Бакста, Головина, Рериха и затем Ларионова и Гончаровой внесли вклад в развитие изобразительного искусства. Яркость и насыщенность цветов, которыми орудовали эти художники, так понравились парижанам, что они решили оживить свои дома и одежды теми же тонами. Благодаря их работам декорации и костюмы балетных постановок впервые в истории балета обсуждались на одном уровне с хореографией.

Выбор театров для проведения дягилевских сезонов не был случайным. Он был очень важен, т.к. предвосхищал качество работы русских артистов и влиял на её восприятие. Приезд дягилевских сезонов в Париж обусловил не только обновление и революцию балетного искусства, но и реставрацию театральной сцены. Зритель больше не рассматривался как обычный гуляка, желающий развлечься в театре. Место, где проводились Русские сезоны, было таким же важным, как и их содержание. Театр должен был вызывать у зрителей желание задержаться в его стенах и посетить его вновь и вновь. Театр Елисейских полей, чей архитектор также оказался новатором, и сезон 1913 г. доказали это [6]. Деятели искусства, причастные к строительству театра Елисейских полей, тонко чувствовали веяние времени, и это, несомненно, помогло им создать театральное здание, отвечающее требованиям эпохи. Они синтезировали искусство и создали новый язык художественных форм. Расположение театра в городе, концепция здания и обустройство сцены внесли свой вклад в эффект от подачи того или иного балета. Само здание театра стало воплощением социальных интересов и стало новым культурным центром, а русская волна коснулась стиля жизни и общения в высшем свете Парижа.

До приезда Русского балета в Париж театральные декорации и костюмы расценивались как нечто вторичное и не очень важно. Но Дягилев сформировал целую теорию, по которой театральная постановка могла добиться настоящего успеха и признания, только при условии, если она была произведением искусства и синтезом достижений в музыке, оформлении и художественном мастерстве.

Литература

1. Batson, C.R. Dance, Desire and Anxiety in early 20th century. French theatre: Playing Identities. USA, 2005. p. 186.
2. Boschot, A. La Musique // L'Echo de Paris. Paris, le 17 mai, 1913.

3. Faivre, P., Robert, M.-N., Brossmann J.-P., Gergiev V. Les saisons russes: Au Théâtre du Châtelet. Paris, 2002. p. 10, 130-135.
4. Kahane, M. Ballets Russe à l'Opéra. Paris, 1996. p. 78-70.
5. Martin-Fugier, A. La vie élégante ou la formation du Tout-Paris. Paris, 1990. p. 447.
6. Pawlowski (de), G. Les Ballets Russes au Théâtre des Champs-Élysées // Comoedia Illustré. Paris, le 17 mai, 1913.
7. Poiret, P. En habillant l'époque. Paris, 1986.
8. Sert, M. Misia. Paris, 1952. p. 153.
9. Stanciu-Reiss, F. Critiques sur Nijinsky. Paris, 1992. p.38-39.
10. Vaudoyer, J.-L. Variations sur les Ballets Russes // La Revue de Paris. Paris, le 15 juillet, 1910.
11. Villemer, J. Les Fêtes Persanes de la Saison Dernière // Illustration. Paris, le 27 juillet, 1912, №3622. p. 59-62.

Слова благодарности

Слова благодарности мне хочется адресовать моему научному руководителю, Елене Васильевне Жбанковой, с которой мы знакомы с 2004 года, а также моим французским друзьям, которые всегда помогают найти интересный материал для продолжения моих исследований.