

THE SIGNIFICANCE OF DIAGHILEV'S «RUSSIAN SEASONS» IN THE DEVELOPMENT OF CHOREOGRAPHIC ART

Tokhtasimov Sh.M. - Associate professor of the department «Choreography»

State academy of choreography of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

Sadinov S.B. - master student

State academy of choreography of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

Annotation: The article is devoted to the study of the influence of the work and the personality of S. P. Diaghilev. Diaghilev on Russian, European and world culture of the XX-XXI centuries. The activity of S. P. Diaghilev and the World Art Workers is analyzed. The article analyzes the activity of S. P. Diaghilev and people of Myrish art, who were in the vanguard of creative quests of their time, advocated renewal of Russian culture, formed a new approach to the phenomenon of the Artist in the key aspects of his "self-identification" and comprehension of the purpose of art - to be "art for art" or "art for life". This culture can be useful in the 21st century, forming a holistic worldview that overcomes fragmentation, fragmentation and cliches. C. P. Diaghilev was the creator of a new era in the art of the first third of the twentieth century. "Diaghilev's Russian Seasons (Les Saisons Russes, since 1906), then the Russian Ballets (Les Ballets Russes, since 1911) became the center of gravity of diverse artistic interests, a laboratory of a consistent search for forms and methods in various fields of art, daring ideas and projects, united in a modernist synthesis, and had a significant impact on the art of the twentieth century.

Key words: S Diaghilev, The Russian Seasons, ballet, Paris, reformation

ЗНАЧЕНИЕ «РУССКИХ СЕЗОНОВ» С. ДЯГИЛЕВА В РАЗВИТИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Тохтасимов Ш.М. - доцент кафедры «Хореография»

Государственная академия хореографии Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

Садинов С.Б. - магистрант

Государственная академия хореографии Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния творчества и личности С. П. Дягилева на русскую, европейскую и мировую культуру XX–XXI вв. Анализируется деятельность С. П. Дягилева и мирискусников, которые шли в авангарде творческих исканий своего времени, выступали за обновление русской культуры, сформировали новое отношение к такому феномену, как Художник в ключевых аспектах его «самоидентификации» и осмысления предназначения искусства — быть «искусством для искусства» или «искусством для жизни». Эта культура может стать полезной и в XXI в., формируя целостное мировоззрение, преодолевающее фрагментарность, дробность и клиповость. С. П. Дягилев был создателем новой эпохи в искусстве первой трети XX в. «Русские сезоны» (Les Saisons Russes, с 1906 г.), затем «Русские балеты» (Les Ballets Russes, с 1911 г.) Дягилева стали центром притяжения разнообразных художественных интересов, лабораторией последовательного поиска форм и методов в разных областях искусства, дерзких идей и проектов, объединившихся в модернистский синтез, и оказали значительное влияние на искусство XX в.

Ключевые слова: С Дягилев, Русские сезоны, балет, Париж, реформация

«Русские сезоны» С. Дягилева — яркое художественное явление первой трети XX века, получившее определяющее воздействие на развитие хореографического, а также театрально-декорационного искусства. До сих пор мировой балет питается открытиями и новациями «Русских сезонов», выступавшей в Европе в 1910-1920-х гг., развивает и преобразует заложенные ею традиции. «Русские Сезоны» состоялись с 1909 по 1929 годы. Бессменным руководителем антрепризы был талантливый антрепренер Сергей Дягилев. Через искусство оперы и балета он рассказывал Европе и Америке о русской культуре с ее национальными традициями и последними авангардными направлениями.

Первые спектакли «Русских сезонов» состоялись в 1909 году в Париже и принесли труппе огромный успех. Солисты В. Нижинский, А. Павлова, Т. Карсавина сразу же стали мировыми знаменитостями. Л. Блок отмечает: «Дягилевские сезоны русского балета в Париже показали, что русская школа танца не только выработалась в самостоятельную разновидность классического танца, но по законченности и артистизму превышает все существующие школы, что мировое первенство отныне принадлежит ей» [3, 34].

Балеты, представленные в Париже, являлись ярко новаторскими во всех составляющих театрального спектакля - в хореографии, в музыке, декорациях, дизайне костюмов. Особенности реформы в балетах первого сезона «Жар-птица» и «Шехерезада» были обращены к будущему в создании новых синтетических форм и в стилистическом изменении хореографического языка. Создавая новаторские балеты, С. Дягилев, М. Фокин, Л. Бакст выступают за синтез искусств — музыки, живописи, хореографии, добиваясь их качественного равноправия. Все компоненты балетного спектакля должны были подчиниться действию, раскрыть которое они и были призваны. Для реализации этого грандиозного замысла С. Дягилев привлек к работе в антрепризе лучших художников, композиторов и хореографов: А. Бенуа и Л. Бакста, И. Стравинского и Н. Черепнина, М. Фокина и В. Нижинского.

Основополагающая роль в новаторских реформах принадлежала балетмейстеру М. Фокину. Сущность реформы М. Фокина заключается в обращении к симфонической музыке, индивидуализации хореографического языка каждого спектакля, в сочетании классического танца с конкретными задачами, выдвигаемыми сюжетом. Как утверждает Г. Н. Добровольская, М. Фокин «изменил путь, каким двигался хореографический театр, повернул его к смежным искусствам, особенно к музыке и драматическому театру» [2, с. 404]. В балете XX века продолжается начатое М. Фокиным развитие драматизма в раскрытии балетных образов в творчестве многих современных балетмейстеров, среди которых Ю. Григорович, Д. Нормайер, Б. Эйфман и др.

Балетная реформа Фокина раздвинула рамки классического балета. Одним из открытий М. Фокина становится мужской танец, который был поднят на небывалую высоту. Танец В. Нижинского в партиях Фавна, Петрушки, Голубого бога поразил экспрессивной выразительностью и техникой элевации. В балетах «Шехерезада», «Клеопатра», «Дафнис и Хлоя» М. Фокин проявил такое изумительное знание стиля различных времен и разных народов, такую необыкновенную эрудицию, какой не обладал до него ни один хореограф. Энциклопедические познания в различных областях художественной культуры, а так же подлинные исторические материалы обеспечили достоверность зрительного ряда.

Декорации и костюмы оформлявших балеты Фокина А. Бенуа («Павильон Армиды», «Шопениана», «Петрушка»), Л. Бакста («Клеопатра», «Шехерезада»), А. Головина («Жар-птица») стали открытием в мировой сценографии и воспринимались как новое слово в балетном театре. Коренное преобразование сценографии мирового музыкального театра под воздействием художников «Русских сезонов» рассматривается современными историками театральной декорации как неоспоримый факт. Художники теперь становились соавторами хореографа, часто «вмешиваясь» в его пластическое мышление. Балетная сценография понимается не просто как живописное украшение сцены, а как средство выражения индивидуального балетного образа. Каждый спектакль представлял уникальное сценографическое решение: декоративно-графическое в «Жар-Птице» в оформлении А. Головина и Л. Бакста; живописно-графический стиль в «Призраке Розы» в оформлении Л. Бакста;

преимущественно живописное решение сценографического образа в «Шахерезаде» в оформлении Л. Бакста, скульптурно-графическое видение сценографии в «Послеполуденном отдыхе Фавна» в оформлении Л. Бакста и «Половецких плясках» в оформлении Н. Рериха. Декорации и костюмы поражали бесконечным богатством цвета, умением художественно творчески, свободно и легко осваивать материалы разных эпох и народов.

Оригинальность и роскошь костюмов «Русских сезонов» породила в Европе спрос на все русское, экзотичное и восточное. Сценография Л. Бакста и А. Бенуа оказала огромное влияние на развитие не только декорационного искусства, но и дизайна одежды, полиграфического искусства, моды. Под влиянием костюмов «Шехерезады» восточная роскошь охватила весь модный мир - появились богато вышитые ткани, тюрбаны, эгреты, перья, орнаменты, шали, – всё это воплотилось в модных образах предвоенного времени. Многие идеи, разработанные в дизайне и сценографии Л. Бакстом, успешно используются и сейчас в коллекциях современных модных домов, таких как Gucci и Valentino.

«Русские сезоны» С. П. Дягилева оказали большое влияние и на открытие танцевальных школ по всему миру. Если в XVIII и XIX вв. на развитие русского хореографического искусства влияли французские и итальянские мастера, то в XX в. уже русские танцовщики и педагоги формировали европейский стиль танцевального искусства. Многие русские артисты «Русских сезонов» создавали свои танцевальные школы в европейских столицах в традициях русской классической школы балета. В Лондоне обосновались Тамара Карсавина и Николай Сергеев, преподавали Николай Легат и Лидия Кякшт, много позднее приехала Суламифь Мессерер. В Париже свои школы организовали М. Кшесинская, О. Преображенская; в Берлине работали Е. Эдуардова и Т. Гзовская.

Новаторские идеи «Русских сезонов» определили в дальнейшем парадигму развития не только русского, но и мирового балета. Балет стал эстетической силой, воздействующей на разные сферы культуры - музыку, фотографию, кинематограф, моду. Новая художественная концепция балетного театра на примере «Русских сезонов» открывает новые направления в создании тематически разнообразного репертуара, творческого тандема композитор-художник, формирования особого типа хореографа-балетмейстера-постановщика.

В современное время балеты «Русских сезонов» С. Дягилева украшают многие мировые театральные сцены. В конце 2018 г. танцевальные образы «Жар-птицы» и «Шехерезады» впервые вошли в репертуар балетной труппы ГАБТ имени А. Навои. Для осуществления данного проекта был приглашен известный хореограф Андрис Лиэпа, который уже несколько лет занимается реконструкцией балетов «Русских сезонов». Над постановкой балетов М. Фокина работали также И. Пиворович и В. Хомяков – балетмейстеры-репетиторы кордебалета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Весной в 2020 г. были осуществлены постановки следующих шедевров из наследия «Русских сезонов» - балеты «Половецкие пляски» и «Шопениана».

Список литературы

1. Балет: энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. М.: Совет. энцикл., 1981.
2. Бенуа А.Н. Мои воспоминания. Т. 2. М.: Искусство, 1990.
3. Блок Л. Классический танец. М. 1987.
4. Григорьев С.Л. Балет Дягилева. - М.: Изд-во «АРТ», 1993.
5. Добровольская Г. Михаил Фокин. Русский период. СПб.: Гиперион, 2004.
6. Красовская В. Русский балетный театр начала XX в. - Л.: Искусство, 1971.
7. Бахрушин Ю. История русского балета. – М.: Литература, 1967.
8. Фокин М. Против течения. – Л.: Литература, 1961.