

Индивидуальный конкурс эссе

«Единство в различии»

Исследовательская работа (эссе)

**«КАК РУССКИЕ СЕЗОНЫ ПОВЛИЯЛИ НА МИР
ИСКУССТВА»**

Выполнила: Кобрякова Дарья Денисовна

Ученица 9 «Б» класса

Руководитель: Вильданова Алина Валерьевна

«Unité en Diversité : Russie et le monde francophone»

«L'influence des Saisons Russes sur le monde de l'art»

Complété par : Daria Kobryakova

Elève de la 9ième « B »

Dirigé par : Alina Vildanova

Sommaire

Thèses	4
L'influence des Saisons Russes sur le monde de l'art.....	5
Introduction	5
Recherche	6
Conclusion.....	9
Bibliographie	10
Annexes	11

Thèses

- 1) Les Saisons Russes étaient une série de spectacles de ballets, d'opéras et de concerts qui se sont déroulés à Paris entre 1909 et 1929. Ils ont été organisés par Serge Diaghilev, un entrepreneur artistique russe qui a fondé la célèbre compagnie de Ballets Russes.
- 2) Pour étudier ce sujet tout en détails, on a utilisé deux méthodes dont l'analyse des articles publicitaires concernant ce sujet et l'interview de la femme professeur agrégée du département d'études de ballet à l'Académie Vaganova Irina Pouchkina.
- 3) Dans la première partie de notre recherche on a appris les Saisons Russes avaient un large impact sur les arts visuels, l'art de la danse et la promotion de la culture russe dans le monde entier.
- 4) On a décidé d'interviewer dans la deuxième partie de notre étude Irina Pouchkina, la femme professeur agrégée du département d'études de ballet.
- 5) Alors, nous avons confirmé que Les Saisons Russes avaient permis de populariser le ballet russe dans le monde entier et avaient introduit de nouveaux styles de danse. Cette série d'événements a créé un engouement pour la culture russe et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'art et l'esthétique.

L'influence des Saisons Russes sur le monde de l'art

Introduction

Les Saisons Russes étaient une série de spectacles de ballets, d'opéras et de concerts qui se sont déroulés à Paris entre 1909 et 1929. Ils ont été organisés par Serge Diaghilev, un entrepreneur artistique russe qui a fondé la célèbre compagnie de Ballets Russes.

Les Saisons Russes sont devenues célèbres en raison de leur caractère novateur et de leur impact sur l'art du XXe siècle. Les spectacles ont été acclamés par la critique et ont attiré de nombreux artistes et intellectuels qui ont été inspirés par l'esthétique des Ballets Russes. Les Saisons Russes ont également marqué une période de collaboration internationale entre les artistes russes et les artistes occidentaux qui ont travaillé ensemble pour créer des productions innovantes. Alors, on voudrait mener une recherche consacrée à l'influence des Saisons Russes sur le monde d'art.

Pour étudier ce sujet tout en détails, on a utilisé deux méthodes dont l'analyse des articles publicitaires concernant ce sujet et l'interview de la femme professeur agrégée du département d'études de ballet à l'Académie Vaganova Irina Pouchkina.

L'objectif notre étude est de savoir quelle contribution les Saisons Russes ont apporté au développement de l'art mondial. Pour réaliser cet objectif, on a planifié les tâches suivantes :

1. Sélectionner des articles scientifiques en russe et en français sur notre sujet;
2. Étudier le matériel sélectionné et mettez en évidence les thèses principales;
3. Déterminer la liste de questions que nous voudrions poser à la femme professeur à l'Académie de ballet Vaganova Irina Pouchkina;
4. Conduire un entretien avec Irina Pouchkina;
5. Analyser les réponses données dans un tableau;
6. Résumer les informations reçues et faire des conclusions finales.

Recherche

Après avoir analysé des articles scientifiques et publicitaires, nous sommes arrivés à la conclusion que les Saisons Russes avaient un large impact sur les arts visuels, l'art de la danse et la promotion de la culture russe dans le monde entier.

D'abord, cette période a considérablement modifié l'art visuel du début du XXe siècle. C'était une époque où les artistes et les designers commençaient à expérimenter de nouveaux styles et techniques et le ballet russe en particulier était un catalyseur important de ces changements. L'une des idées les plus notables apportées par Russian Seasons était l'esthétique de l'art exotique comme les estampes japonaises et chinoises, l'art populaire africain et océanien qui a inspiré les artistes à créer de nouvelles formes et de nouveaux styles. L'un des exemples les plus frappants est le travail de Léon Bakst pour "Schéhérazade" en 1910, où des couleurs vives et exotiques ont été utilisées, ainsi que des motifs orientaux. Une autre idée importante introduite par Russian Seasons était une collaboration entre artistes, designers, compositeurs et chorégraphes. Cela a conduit à l'émergence d'un nouveau style d'art synthétique, où diverses formes d'art ont été combinées en une seule œuvre. Par exemple, « Le Sacre du printemps » (1913) mélange la musique d'Igor Stravinsky, la chorégraphie de Nicholas Roerich et les costumes de Nicholas Roerich et Leon Bakst.

Puis, les Saisons Russes ont eu un impact énorme sur l'art de la danse au début du XXe siècle. Cela inclut non seulement le ballet, mais aussi d'autres formes d'art de la danse. Cette époque a conduit à l'émergence de nouvelles formes et styles de danse où la chorégraphie, la musique, les costumes et les décors étaient combinés en un tout. Cette idée s'est manifestée dans le travail de chorégraphes tels que Mikhail Fokin, Vaslav Nijinsky et Nicholas Roerich. Une autre idée importante introduite par les Saisons Russes était l'idée d'utiliser les danses folkloriques ce qui a conduit aux œuvres telles que « Petrouchka » d' Igor Stravinsky .

Enfin, les Saisons Russes ont joué un rôle important dans la glorification de la culture russe en Europe et dans le monde au début du XXe siècle. Elles ont montré au monde des artistes, musiciens et danseurs russes talentueux. Leurs œuvres et performances ont été très appréciées par le public et les critiques ce qui a attiré beaucoup d'attention sur la culture russe. Les Saisons Russes sont devenues une sorte de pont entre les cultures russe et européenne. Elles ont contribué à renforcer les liens entre les élites intellectuelles. C'est aussi le symbole d'une nouvelle ère de la culture russe.

Comme l'école de Gazprom à Saint-Pétersbourg où je fais mes études collabore activement avec son partenaire social l'Académie de ballet Vaganova, j'ai décidé d'interviewer dans la deuxième partie de notre étude Irina Pouchkina, la femme professeur agrégée du département d'études de ballet. Nous avons préparé une liste de questions à l'avance. Dans le texte ci-dessous on présentera les questions posées et les réponses de l'expert.

1. Selon vous, quelles caractéristiques des Saisons Russes ont influencé le développement de l'art mondial ?

Irina Pouchkina : « Les Saisons Russes sont principalement associées au ballet et c'est le ballet qui a influencé l'art mondial. La France s'est familiarisée avec la peinture, avec la musique, mais l'opéra n'était pas rentable à exporter. « Boris Godunov » a été présenté mais c'est Chaliapine qui a fait des frais uniques, ensuite Diaghilev a dû payer cher, ce n'était pas rentable pour lui. Les Saisons Russes sont considérées comme la période de 1909 à 1912, puis la direction de Diaghilev a été déjà changée, il ne voulait pas promouvoir l'art russe en Europe, mais plus largement dans le monde. Le ballet a influencé, d'abord, la mode, puis la peinture et les décors. En Europe, au XXe siècle, il y avait une crise dans l'art du ballet, mais grâce au ballet et aux danseurs russes de Moscou et du théâtre Mariinsky, les professeurs russes sont devenus à la mode. Et aussi la mode européenne a tourné vers l'est avec beaucoup d'intérêt »

2. *Quelles impressions les Saisons Russes ont-elles laissées sur l'art du début du XXe siècle ?*

Irina Pouchkina : Jusqu'à la fin des années 1930, une formation active en danse a commencé. On croyait également qu'une troupe de travail serait certainement prise avec un nom de famille russe, alors les étrangers prenaient des noms et des prénoms russes. Par exemple, Anton Dolin, Alicia Markova. Tous les européens ont été très surpris de voir comment un pays aussi vaste et froid que la Russie pouvait découvrir une telle variété du monde lumineux de la musique, de la danse et de la peinture. De plus, dans la deuxième saison, Diaghilev a sorti l'œuvre oubliée de l'opéra parisien « Giselle ». Il nous a été transféré, pas dans sa forme originale, en 1842, et ce ballet a survécu l'opéra français qui a disparu après la période du romantisme, lorsque des thèmes complètement différents ont commencé à exciter le public français. Et nous avons conservé les meilleures performances de la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, nous avons ramené à Paris le ballet qu'ils avaient oublié, et l'avons rendu en très bon état d'exécution avec les meilleurs danseurs, un bon décor, avec la musique du compositeur Adolphe Adam. À mon avis, c'était une surprise pour tout le monde.

3. *Quels artistes, écrivains et compositeurs ont été associés aux Saisons Russes et comment ont-ils changé le monde de l'art ?*

Irina Pouchkina : Bakst, Benoît, Roerich étaient des artistes qui ont activement participé au travail avec Diaghilev. Ensuite, bien sûr, Picasso est apparu, mais cela s'est produit après un incroyable succès en France. Les danseurs étaient Nezhinsky, Fokin, Korsavina, Leonid Myasin, Serov. Anna Pavlova n'était que la première saison, puis ses chemins se sont séparés avec Diaghilev. Les compositeurs étaient Stravinsky (après « l'Oiseau de feu » et « Pétrouchka », il s'est réveillé célèbre dans le monde entier), Prokofiev, Cherepnin, Rimsky-Korsakov et, bien sûr, Tchaïkovski

4. *Quelles idées et tendances les Saisons Russes ont-elles apportées au monde de l'art qui sont toujours d'actualité ?*

Irina Pouchkina : Des couleurs pittoresques, le déguisement, l'est. Un fait intéressant : la direction de la gestion est devenue populaire, puisque Diaghilev lui-même était un entrepreneur, il était à l'origine de toute la zone de production. En même temps, lui-même n'a pas mis en scène de ballets, n'a pas écrit de décors, il a composé la musique, mais pas pour les Saisons Russes. Il rassemblait les meilleurs autour de lui, il sentait où était le talent et où était le génie, et il savait comment gagner de l'argent

5. *Quelles idées esthétiques et philosophiques exprimées au cours des Saisons Russes sont considérées comme les plus importantes pour l'art contemporain ?*

Irina Pouchkina : Quant à la philosophie, à cette époque-là aucun sujet profond n'a été abordé. Ce que Diaghilev a commencé à propager en Europe était une danse légèrement différente de ce que nous connaissons tous maintenant.

Conclusion

Pour conclure, il est indéniable que les Saisons Russes ont eu un impact considérable sur le monde de l'art. Cette série d'événements, organisée par Diaghilev, a permis la rencontre de talents artistiques de différents horizons, donnant naissance à une nouvelle forme d'expression. Les chorégraphes, les musiciens, les décorateurs et les créateurs de costumes ont travaillé en étroite collaboration pour créer des œuvres novatrices qui ont influencé le modernisme et l'art du XXe siècle. Les Saisons Russes ont permis de populariser le ballet russe dans le monde entier et ont introduit de nouveaux styles de danse qui ont inspiré de nombreux chorégraphes. En fin de compte, cette série d'événements a créé un engouement pour la culture russe et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'art et l'esthétique. Les Saisons Russes ont donc laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'art, laissant un héritage artistique riche et diversifié.

Bibliographie

- 1) Кошин Д. Б. «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» С. ДЯГИЛЕВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИСКУССТВО МИРОВОГО БАЛЕТА //ББК 1 Р76. – 2017. – С. 141.
- 2) Филичева Н. В. ВЛИЯНИЕ «РУССКИХ СЕЗОНОВ» И «РУССКИХ БАЛЕТОВ» ДЯГИЛЕВА НА МИРОВОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА И РАЗВИТИЕ СТИЛЯ АР ДЕКО //Новое искусствознание. – 2020. – №. 2. – С. 116-127.
- 3) Cariani G. La découverte de l'art russe en France 1879-1914 //Revue des études slaves. – 1999. – С. 391-405.
- 4) Les Ballets russes de Diaghilev: quand l'art danse avec la musique. – М. Hayot, 2011.
- 5) Pritchard J. Serge Diaghilev's Ballets Russes—An Itinerary. Part 1: 1909–1921 //Dance Research. – 2009. – Т. 27. – №. 1. – С. 109-198.

Annexes

Irina Pouchkina, la femme professeur agrégée du département d'études de ballet à l'Académie Vaganova.

Les costumes des danseurs pendant les Saisons Russes :

Le décor innovant :

