

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Индивидуальный конкурс эссе

“Единство в различии”

Исследовательская работа (эссе)
**«Как «Русские сезоны» повлияли на мир
искусства»**

Выполнила: Скворцова Виталина Сергеевна

Студентка 2 курса

Руководитель: Метелькова Лилия Александровна

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FINANCE PAR LE
BUDGET DE L'ÉTAT FEDERAL UNIVERSITE NATIONALE DE
RECHERCHE ET DE CONSTRUCTION DE MOSCOU

«Unité en Diversité: Russie et le monde francophone»

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

Réalisation: Skvortsova Vitalina Sergeevna

Étudiante en 2e année

Directeur scientifique: Metelkova Lilia Alexandrovna

2023

Plan de thèse

1. "Les saisons russes" sont devenues le catalyseur des processus déjà entamés d'intégration des arts. L'expérience de l'intégration des arts a d'abord été appliquée de manière caractéristique dans le style art nouveau.
2. «Les saisons russes " ont surpris le public avec une combinaison d'intégration des arts et une représentation vivante de la culture de différents peuples.
3. «Les saisons russes " ont donné une deuxième sortie au ballet à l'étranger en Russie
4. Les «saisons russes " ont également influencé l'art de la scénographie: l'artiste s'est levé sur un pied d'égalité avec le compositeur
5. «Les saisons russes " ont commencé à gouverner le monde de la mode. Ils ont été guidés par des couturiers et des designers célèbres.
6. Dans la musique, les «saisons russes " ont introduit des idées contraires aux idées traditionnelles

La fin du XIXème et le début du XXème siècle sont caractérisés par de nombreuses découvertes dans l'art. Parmi eux, nous notons la formation de divers courants, des écoles d'art. Au tournant de ces siècles, le rythme de la recherche de nouvelles formes s'est accéléré. Et déjà en 1907, Diaghilev est apparu sur la scène mondiale avec ses «Saisons Russes», qui sont devenues le catalyseur des processus déjà commencés dans l'art.

Les «Saisons russes» représentent un phénomène tout à fait unique. Ils ont combiné plusieurs directions de l'art et, sous cette forme, ont fait fureur dans la société. Il semble que ce soit le cas où de façon inattendue et simplement empiler beaucoup de puzzles et tout aussi simple et rapide, la société reprend et continue de recueillir l'image.

Pendant vingt-deux ans, les «Saisons russes» ont réussi à suivre le rythme, à suivre le rythme qu'elles se sont souvent posées. Diaghilev était toujours à l'affût, de sorte que ni le public, rapidement habitué aux spectacles à venir, ni la gloire, ni les échecs et les conflits, ni la guerre n'ont renversé la barre des «Saisons russes».

Le début des «Saisons russes» est considéré comme «deux siècles d'art et de sculpture russes», ouvert par Diaghilev en 1906 à Paris au salon d'Automne. Cela a conduit à la création de la troupe de ballet les «Saisons russes».

Si vous suivez les tendances générales du XIXème siècle, vous pouvez remarquer une différenciation dans la science, la culture, l'art. Cependant, déjà à la jonction des siècles XIX-XX, ce processus passe dans une direction différente. Pour la première fois, l'idée d'intégrer les arts est devenue la base du style art nouveau, lorsque des panneaux décoratifs, des reliefs dans la sculpture ont commencé à prévaloir dans la peinture, et tout cela s'est entrelacé et s'est reflété dans de nouvelles formes d'architecture. Bien que les structures architecturales de cette période soient déjà facilement perçues par la société moderne, de nombreuses idées inexploitées impressionnent encore le public.

Quelque chose de similaire a été créé et Diaghilev. Il a repris l'idée de l'intégration et son centre n'était pas l'architecture, mais le ballet. Le public de l'entrepreneur a chaque fois appris à percevoir des décisions de plus en plus extraordinaires. Ainsi, Diaghilev a interagi avec la société, lui a ouvert de nouvelles formes et a appris à percevoir ses expériences audacieuses. Grâce à cette approche, les «Saisons russes» ont ouvert la possibilité de reconnaître la créativité de nombreux artistes, danseurs et musiciens talentueux.

La nature sauvage et débridée des productions qui a frappé le spectateur – un résultat qui a donné l'entrelacement des seuls arts? Au contraire, les «saisons russes» ont surpris le public et ont embrassé la culture de différents peuples et de différentes périodes historiques. Ainsi, une grande variété de sujets a réussi à couvrir les saisons Russes: de la «Shaherezada» orientale au révolutionnaire «Steel Skok».

Cette ampleur des thèmes a permis de continuer à travailler avec la composition créative de la troupe. La gamme de talents sélectionnés pour les «Saisons russes» était large. C'étaient des représentants de différentes écoles, de différents points de vue et directions. Grâce à ce potentiel innovant, les «Saisons russes» ne se sont pas éteintes.

Il est également intéressant de noter que les «Saisons russes» sont devenues une découverte dans l'art non seulement pour le monde entier, mais aussi pour la Russie elle-même.

Avant les «Saisons russes», les règles de base du ballet étaient la symétrie et l'harmonie. Ces règles ont été observées dans la figure même des danseurs et dans la composition de la danse. L'art de la peinture était caractérisé par la Conclusion d'œuvres dans des cadres, des fresques, des meubles. Le monde de la mode a été déplacé par les goûts des riches nobles, pour lesquels les couturières cousaient des vêtements. La musique du 18ème siècle est restée conservatrice. Les «Saisons russes» ont donné une impulsion au développement

et à la Renaissance de certains arts, dans d'autres-ont révolutionné, et ont également influencé la création de nouveaux.

Au XXe siècle, le ballet en Europe est devenu un ajout à l'Opéra avec de belles femmes. Le ballet classique y a cessé d'exister, car il n'avait pas de soutien financier. En Russie, le ballet était soutenu par la famille impériale, de sorte que les écoles de ballet russes étaient organisées à un niveau élevé. Les «Saisons russes» ont donné une seconde vie au ballet en Europe et ont marqué le début du théâtre américain, créé par l'élève de Sergei Degioev – Jordan Balanchine. Il continua l'une des directions du ballet données par les sozons russes, le ballet abstrait. Une autre direction – dramblat, a formé la base du ballet soviétique et anglais. Serge Lifar, un autre élève de Diaghilev, est devenu le chef de la compagnie de ballet de l'Opéra de Paris. En outre, les danseurs ont expérimenté des compositions de ballet traditionnelles et d'autres règles. En conséquence, des ballets en un acte ont été créés. Les expériences avec les traditions du ballet ont conduit à la mise en scène du «Printemps sacré» de Nijinski, où les danseurs ont agi contrairement aux règles, par exemple, les chaussettes et les genoux des danseurs n'étaient pas dirigés vers l'extérieur, mais vers l'intérieur.

L'art de la scénographie vient de la culture rituelle. Les principales étapes du développement de cet art sont la scénographie de la Renaissance, du baroque, du classicisme et de l'ère du romantisme. Puis, à partir des années 70 du XIXe siècle, les métamorphoses de l'art théâtral commencent. À cette époque et à l'étranger des XIXe et XXe siècles, les noms des artistes V. Vasnetsov, V. Polenov, K. Korovin, M. Vrubel sont associés à la scénographie. Les «Saisons russes» ont continué le développement de la peinture théâtrale. Le défi était de partager et de présenter l'idée de la danse, de la musique et de la peinture. L'artiste est devenu égal en importance au compositeur. Les artistes se sont progressivement éloignés des traditions, élargissant les limites de la scène, s'éloignant de la peinture habituelle pour eux au caractère décoratif. Les artistes

des «Saisons russes» ont poursuivi les expériences de couleurs déjà commencées sur les scènes. Ils utilisaient des couleurs vives, des coups de pinceau puissants, donnaient à la lumière des formes, des couleurs et des significations. Après cela, des costumes de couleurs pastel apparaissent sur la scène, et plus tard, le couturier participe à leur création.

Le travail des artistes des «Saisons russes» a conduit à la conception novatrice d'affiches et de programmes inspirés par les illustrateurs, ainsi qu'à la création de nouvelles couvertures de magazines.

Le thème de la scénographie des «Saisons russes» est lié au thème de la mode. L'innovation artistique n'a pas laissé les couturiers et les spectateurs indifférents. Par exemple, après la «Shaherezada» de 1910, les parisiens ont commencé à porter des tissus transparents, de la soie brillante et des turbans. De telles tenues ont commencé à coudre des maisons de couture. À l'avenir, les costumes pour les «Saisons russes» ont commencé à être créés par les couturiers eux-mêmes.

En raison de la forme même des «Saisons russes», portant un caractère d'intégration, les idées des réalisateurs ont eu une influence significative sur les goûts du public. Les changements ont touché l'intérieur, les vêtements des gens et même des magazines et des brochures.

Tournons-nous vers le développement de l'art musical. La musique est probablement le type d'art le plus conservateur. La première phase de la révolution a eu lieu avec l'avènement de res facta. À la même période, l'apparition du rôle du compositeur est associée. La musique est ensuite allée au-delà du chant liturgique.

La prochaine révolution musicale fut l'apparition dans les années XX du XIVE siècle d'ARS nova. Ses composantes sont les idées du nominalisme et de la négation des universaux, ainsi que le mysticisme allemand.

Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, il y avait une transition du subjectivisme mystico-nominaliste au subjectivisme cartésien. À cette époque, le théâtre prospère, la musique l'acquiert et devient un Opéra.

Les «Saisons russes» ont donné le début d'une autre révolution dans la musique. Pour être plus précis, c'est Igor Fiodorovitch Stravinsky qui a marqué le début du XXe siècle en musique. Le premier connu de la production du compositeur a été l'oiseau de feu « de «Saisons Russes» de 1910. Trois ans plus tard, dans le « Printemps sacré », Stravinsky a commencé à rompre les liens avec les traditions et à transformer la composition en un changement constant de rythmes. Cependant, ni Stravinsky ni les avant-gardes ultérieurs du début du XXe siècle n'ont apporté de changements radicaux à la musique. Ils ont continué à travailler avec les mêmes notes de manière traditionnelle. La musique a changé son caractère, son enveloppe extérieure. Des tentatives ont été faites pour travailler avec des demi-tons, de nouveaux outils ont été créés à cet effet. Parmi eux se trouvait le termenvox – l'invention de Lev Sergeyevich Termen, fonctionnant à partir de l'électricité. L'utilisation de tels outils a été trouvée beaucoup plus tard. Dans les années XX, ils ont continué à jouer des mélodies traditionnelles.

Constatation. Les «Saisons russes» ont continué le développement de l'art décoratif et théâtral, commencé à la fin du XIXe siècle. Les premiers artistes étaient originaires du magazine Diaghhev «World of art», qui était engagé dans la création de décors pour le théâtre. Dans la musique avec l'activité des «Saisons russes», il y a eu le début de la rupture des liens avec les traditions. À la suite de l'intergration des arts, réalisée par les «Saisons Russes», des changements globaux, voire révolutionnaires, ont été apportés à chacun d'eux.

«Printemps sacré», 1913. Source:
<https://orloffmagazine.com/en/content/nizhinskiy-i-vesna-svyashchennaya>

Pour comparer «Le ballet La Belle au bois dormant» de Marius Petipa, 19e siècle.

Source:

<https://game-fans.ru/articles/chto-takoe-petipa-v-balete>

«Schéhérazade», Ida Rubenstein

Source:

<https://ukhudshanskiy.livejournal.com/13507968.html>

Flamboyant De La Jeunesse: Dorothy Dickson, année XIX21

Source:

<https://filmnoirphotos.blogspot.com/XX22/12/flamboyant-flappers-dorothy-dickson.html?m=1>

Liste bibliographique

1. 1. Butsan A. S., «les SAISONS russes " de S. P. DIAGHILEV DANS le CONTEXTE de la SYNTHÈSE des ARTS// [Ressource électronique]// bibliothèque électronique Scientifique «Cyberleninka» : site. – URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-sezony-s-p-dyagileva-v-kontekste-sinteza-iskusstv> (date d'appel: 07.03.2023).
2. 2. Netupskaya O. M. Artiste dans l'entreprise "saisons russes«: nouvelles voies de l'esthétique visuelle dans le théâtre// [Ressource électronique]// bibliothèque électronique Scientifique» Cyberleninka": site. – URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhnik-v-antreprize-russkie-sezony-novye-puti-vizualnoy-estetiki-v-teatre> (date d'appel: 02.04.2023).
3. 3. D. Tarkhanova.I. scénographie russe du XIXe-début du XXe siècle / / [Ressource électronique] / / bibliothèque électronique scientifique "Cyberleninka": site. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-stsenografiya-kontsa-xix-nachala-xx-veka> (date d'appel: 02.03.2023).
4. 4. Filicheva N. V., l'Influence des «saisons Russes» et des "ballets russes" de Diaghilev sur l'art mondial du XXe siècle et le développement du style art déco / / [Ressource électronique] / / bibliothèque électronique scientifique "Cyberleninka": site. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-russkih-sezonov-i-russkih-baletov-dyagileva-na-mirovoe-iskusstvo-xx-veka-i-razvitie-stilya-ar-deko> (date d'appel: 09.03.2023).