

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №43
с углублённым изучением иностранных языков
«Лингвистическая школа»
Приморского района города Санкт-Петербурга

Международный конкурс эссе на испанском языке
Единство в различии

Исследовательская работа (эссе)
«Русские балеты Дягилева и Испания»

Работу выполнила:

Крутиус Екатерина, ученица 10К класса.

Руководитель: Кошелева А.В.,

учитель испанского языка.

Санкт-Петербург

2022

Colegio público bilingüe №43
orientado al aprendizaje de Español como Lengua Extranjera;
distrito Primorski de San Petersburgo

Concurso internacional de los trabajos de investigación
«Unidad en Diversidad»
Los ballets Rusos de Serguei Diaguilev y España

Proyecto realizado por:
Krutius Ekaterina, 10Kº grado
Coordinado por: Kosheleva A.V.,
profesora de ELE.

San Petersburgo

2022

TESIS

1. Serguei Diáguilev es una de las personalidades más brillantes e influyentes en las artes escénicas y uno de los nombres clave en la renovación del ballet en el siglo XX.
2. La formación del interés por el arte de Serguei Diáguilev y sus objetivos principales de la inclusión del arte ruso en proceso artístico europeo.
3. La situación política entre España y Rusia a finales del siglo XIX que permitió guardar las relaciones amistosas e interés mútuo de dos culturas.
4. Durante la Guerra Mundial España se convierte en el refugio, hogar e inspiración para los Ballets Rusos siendo el rey Alfonso XIII su mecenas y gran admirador.
5. En el período de mayo de 1916 a julio de 1918 la compañía tuvo una temporada estable en Madrid, Barcelona y San Sebastián y una gira por trece ciudades españolas.
6. Durante la estancia en España los Ballets Rusos varios espectáculos con elementos de folclore ruso combinados con los elementos modernos de la danza. La actuación de los bailes rusos sorprendió a los espectadores españoles poco acostumbrados a contemplar montajes espectaculares tan típicos para Los Ballets Rusos.
7. La colaboración fructífera de Diáguilev y representantes del siglo de Plata de la cultura española como Manuel de Falla Falla, Pablo Picasso y otros.
8. Tras familiarizarse con los ritmos flamencos los ballets Rusos ponen en la escena los espectáculos al estilo flamenco.
9. La presencia de los Balleta Rusos dirigidos por Serguei Diáguilev no solo contribuyó a la modernización de la danza española y europea en general, sino también logró producir un intercambio de culturas y estilos rusos y españoles.

Los ballets Rusos de Serguei Diáguilev y España

“Para quien se dé cuenta de la importancia fabulosa que tienen en cada época sus espectáculos, es este hombre una de las figuras de más alto rango en la Europa de este cuarto de siglo.(...) Toda una generación le debe las únicas horas de pleno goce estético que le han sido concedidas.” – Ortega y Gasset, ensayista, filósofo, crítico literario español.

Serguei Diáguilev (Anexo 1) es una de las personalidades más brillantes e influyentes en las artes escénicas, el creador del movimiento artístico y la revista «Mundo del Arte» y fundador de la compañía «Ballets Rusos de Diáguilev» en 1909, en París, con lo cual intentó popularizar y difundir en Europa el arte y la cultura rusa en general. Logró unir bajo su dirección talentos artísticos, como mejores bailarines y coreógrafos Balanchine, Fokine, Karsavina, Massine, Nijinsky y su hermana, pintores como Bakst, Benois, Braque, Derain, Matisse, Picasso, compositores como Debussy, Falla, Prokofiev, Ravel, Satie, Strauss. Puso en escena obras tanto clásicas, como vanguardistas y a veces arriesgadas. Y es considerado uno de los nombres clave en la renovación del ballet en el siglo XX.

Nació el 31 de marzo 1872 en la provincia rusa de Novgorod en la familia de un oficial. La casa de Diaghilev, cuando era pequeño, siempre fue un centro de reunión de artistas donde organizaban veladas literarias y musicales. El interés por el arte de Serguei Diáguilev comenzó a manifestarse precisamente allí. Para entonces en Europa sabían poco sobre el patrimonio de Rusia. Uno de los objetivos principales para Serguei Diáguilev fue la inclusión del arte ruso en proceso artístico europeo.

A finales del siglo XIX las relaciones entre España y Rusia estaban marcadas por la estabilidad. Tanto España como Rusia respetaron la neutralidad en los conflictos bélicos en los que estaba involucrada una de las partes, lo que les permitió guardar las relaciones amistosas e incluso, el 9 de febrero de 1896 la

representación diplomática rusa en Madrid recibió el rango de la Embajada. No obstante la sociedad española prácticamente desconocía el arte ruso.

Cuando la compañía de Diaghilev llegó por primera vez en mayo de 1916 a Madrid, el público español no estaba demasiado habituado a la coreografía de los rusos, la que suponía una revolución con respecto a la danza clásica que se exhibía entonces en los teatros europeos. Por primera vez Ballets Rusos de Serguei Diaguilev fueron traídos a España en plena Guerra Mundial en la que España mantenía neutralidad, convirtiéndose en el refugio, hogar e inspiración para los Ballets Rusos (Anexo 2). El propio rey Alfonso XIII fue mecenas y gran admirador del ballet de Diaghilev que asistía a casi todas las representaciones. Para los rusos el Rey de España fue su «padrino» y es famoso el diálogo que mantuvo con Diaghilev: «Entonces, ¿qué hace usted en la compañía? No dirige la orquesta, no baila, no toca el piano. ¿Qué es lo que hace?», a lo que Diaghilev respondió la famosa frase, «Majestad, soy como Usted. No actúo, no hago nada, pero soy indispensable».

En el período de mayo de 1916 a julio de 1918 la compañía tenía temporada estable en el Teatro Real de Madrid y en el Teatro del Liceo de Barcelona, ocupando los espectáculos rusos una parte importante de la temporada en los dos principales teatros del país. En ese momento el empresario Arturo Serrano organizó una gira que comenzó en Valladolid y llegó a Salamanca al recorrer trece ciudades españolas (Zaragoza, Alcoy, Cartagena y Logroño, entre otras, y largas estancias en San Sebastián) (Anexo 3).

Durante la primera «temporada» los rusos demostraron 23 espectáculos y algunos de ellos se repitieron hasta 17-18 veces. El programa incluyó diez ballets «Las sílfides», «Sheherazade», «Carnaval», «Cleopatra», «Petrushka», «El pájaro de fuego», «Las Danzas Polovtsianas», «Tamara», «El espectro de la rosa» y «El sol de medianoche» los que estaban destinados a demostrar al público elementos de folclore ruso combinados con los elementos modernos de la danza. La actuación de los bailes rusos sorprendió a los espectadores españoles poco

acostumbrados a contemplar montajes espectaculares tan típicos para Los Ballets Rusos. (Anexo 4 Фотография русского балета Дягилева)

En el diario Pueblo, publicado el 3 de agosto de 1918, el crítico José Luis Estellés da una detallada descripción de las bailarinas, recogida por el profesor Santiago Montoya Beleña en un trabajo titulado “Los Ballets Rusos en Valencia”: “Las lindas Señoritas del ballet. Son cinco y todas lindas, las señoritas del ballet. Son cinco palomas, son cinco tanagras, son cinco preciosas columnas, que sostienen el peso ingravido (extraña paradoja) de un arte sin decadencias, sin dramatismos, sin groserías, sin inflexiones. Son cinco hijas de la mística Rusia, que ha parido filósofos como anacoretas, novelistas como filósofos, músicos cuentistas y médicos músicos. Y sabios danzarines como profesores de estética (...)”.

España contribuyó a que los Ballets Rusos no solo sobreviviesen en tiempo de guerra, sino sirvieron de inspiración adicional para muchos creadores de la Edad de Plata de cultura española, entre ellos, Martínez Sierra y María Lejárraga, García Lorca o Manuel de Falla.

Manuel de Falla y Serguei Diaghilev se conocieron en París (Anexo 4). Diaghilev estaba tan fascinado con el folclore español que decidió hacer un ballet enteramente español. Propuso a Falla componer un ballet para su compañía. Así nace «El sombrero de tres picos» (1919), con música del gaditano, coreografía de Leonid Massine y escenografía y trajes de Picasso. Este gran proyecto marcó un encuentro inolvidable del folclore, la danza y la música española con el ballet modernista ruso gracias a la inspiración, gestión, esfuerzo y dirección del genio ruso.

Pablo Picasso es otro español con el que colaboró fructuosamente Diáguilev. El pintor conoció a Diaghilev y fue introducido en el mundo de las artes espectaculares gracias a Jean Cocteau en 1916 cuando solicitó su colaboración para una de las obras más significativas de la compañía Parade (1917). Pero Picasso se involucró aún más en el mundo de los Ballets Rusos al

casarse con una de las bailarinas principales de la compañía, Olga Khokhlova. Además, el artista malagueño también fue invitado para trabajar en los diseños para *El Tricornio* (1919), *Pulcinella* (1920) y *Cuadro Flamenco* (1921). Con diseños de Picasso la compañía de Diaghilev dio un paso hacia el cubismo, el máximo representante de la vanguardia: los decorados de estilo cubista y vestuarios que hacían parecer a los bailarines esculturas cubistas. Picasso como diseñador de los decorados junto con Léon Bakst, diseñador artístico, supieron encontrar un punto en común para equilibrar los excesos orientalistas con el ascetismo cubista. El ballet *Parade*, es una muestra de este conjunto. (Anexo 5)

Tras familiarizarse con los ritmos flamencos en sus viajes por Granada, Sevilla y Córdoba, la banda de los ballets Rusos dio frutos - una serie de ballets al estilo flamenco. Durante este período fue coreografiado “El sombrero de tres picos” o “Tricornio”, con sus escenas más célebres, como la Jota final o la Farruca del molinero. Además hubo otras creaciones coreográficas menos famosas pero no menos espectaculares, por ejemplo, “Cuadro Flamenco”, obra inspirada en la Semana Santa y compuesta tras un viaje realizado por Diáguilev y Stravinsky a Sevilla, y gracias a su gran admiración por todo “lo español”. Se estrena un espectáculo de tablao flamenco, entre guitarras, bailaores y cantaores. Otra obra es “Las Meninas”, en la que Massine, inspirado en el lienzo de “Las Meninas” de Velázquez, quería realizar algo que reflejase la dinastía de los Austrias pero con cierto carácter español. (Anexo 6)

Así resulta obvio que la presencia de la compañía dirigida por Serguei Diáguilev no solo contribuyó a la modernización de la danza española y europea en general, sino también logró producir un intercambio de culturas y estilos rusos y españoles. El arte ruso se acercó más cerca a los españoles, aunque sea de una manera modernista, no clásica. Hoy en día esto se manifiesta en el hecho de que hay escuelas de ballet ruso por toda España, especialmente, en Madrid y Barcelona, se editan los libros y artículos dedicados al ballet ruso, como, por ejemplo, “Los Ballets Rusos de Diáguilev: Cuando el arte baila con la música”

de Carmina del Río. Se organizan eventos relacionados con el ballet ruso, por ejemplo, eventos dedicados al 100 aniversario de las Ballets Rusos.

Bibliografía

1. Diccionario de la lengua española, Real academia de español
2. Fernando García Perez Valderrama. Una crónica española de Lidia Lopokova
3. Teresa Montiel Alvarez. Sergei Diághilev, La renovación del ballet. 2016
4. Pedro Castillo Palomares. Las últimas giras de los Bailes Rusos de Diaguilev en España: Barcelona(1924-1927). Millars.2020
5. Patricia Molins. La risa en los huesos.Yale University Press 1994
6. José Carlos Martínez.Les Ballets Russes.Compañía nacional de Danza de España.
7. El periódico global <https://elmundo.es/> Apartado: Cultura
8. Página dedicada al ballet ruso [Los Ballets Russes de Diaghilev y España - Danza Ballet](#)
9. Сологуб А.П. «Русские Балеты» С. Дягилева и испанский драматический театр 1910-1920-х годов.
10. Шенг Схейн. Сергей Дягилев «Русские сезоны» навсегда». Москваб 2017
11. О. К. Будыка Житкова.Русская музыка на испанской сцене: премьеры балетов Стравинского в Мадриде.(2010)

Anexos

Anexo 1. Foto. Retrato de Serguei Diaguilev. 1924

Anexo 2. Ballets Rusos de Diaghilev posando en los patios de la Alhambra, España, 1918

Anexo 3. Cartel de la función de los Bailes Rusos en el teatro Goya de Barcelona. 1918

TETRO GOYA
 Función para hoy 30 de Octubre
 A las 9 y media

1.ª Sinfonía.
 2.ª **D. Juan Tenorio**
 por la Compañía LA RIVA - MORA - RUIZ.

3.ª
BAILES RUSOS

PROGRAMA

CARNAVAL

Música de SCHUMAN - Coreografía de M. FOKINE - Decoración y vestuario de L. BAKST

<i>Colombine</i>	Mlle. VERA NIEMTCHINOWA
<i>Chitarra</i>	Mlle. Loda Klementovitch
<i>Papillon</i>	Luba Soumarakova
<i>Estrella</i>	Lida Niemtchinova
<i>Arlequin</i>	Mr. NICOLA ZWEREFF
<i>Pierot</i>	Mr. Georges Onmansky
<i>Eusibus</i>	Mr. Louis Sunonoff
<i>Pantalón</i>	Mr. Anatol Bourman
<i>Florestón</i>	Mr. Symon Romanoff

VALSE NOBLE

Miles. Lida Niemtchinova, Luba Soumarakova, Nura Soumarakova,
 Mrs. Anatol Bourman, Louis Sunonoff, David Bromberg.
 Philistern Mlle. Lidia Feodorova, Maria Parlicheva

EL FESTIN
 Ouverture música de Lisadov

- 1) **Danse Russe**, música de Ginoca. Mlle. Loda Klementoritch et Mr. Anatol Bourman.
 Danse regle por A. Bourman
- 2) **Pizzicato**, música de Leo Delibes. Mlle. VERA NIEMTCHINOWA
Valse Blonette, música de Drigo. Mlle. VERA NIEMTCHINOWA
- 3) **Momento Musical**, música de Schubert. Miles. Loda Klementoritch, Lida Niemtchinova, Luba Soumarakova.
 Danse regle por A. Bourman
- 4) **Valse Capise**, música de Rubinstein. Mlle. VERA NIEMTCHINOWA et Mr. NICOLA ZWEREFF.
 Danse regle por N. Zvereff
- 5) **BACANAL**, música de Tcherépou et Glazounoff. *Bachante* Mlle. Loda Klementoritch, Miles. Lida Niemtchinova, Luba Soumarakova, Nura Soumarakova, Lidia Feodorova, Mrs. Georges Onmansky, Louis Simonoff, Alexis Izrolsky. *Sattiro*, Mr. A. Bourman, D. Bromberg.
- 6) **Danse des Heursde la Gioconda**, música Ponchielli.
- 7) **ESPECTRO DE LA ROSA**, música de A. Schuman. *Barriga*, Mlle. VERA NIEMTCHINOWA; *Espectro de la Rosa*, Mr. NICOLA ZWEREFF
- 8) **Danse Hindou**, música de Minkuse. *Lolo*, Mlle. Loda Klementoritch et Mr. Georges Onmansky, Mlle. Lida Niemtchinova; Luba Soumarakova Nura Soumarakova, Mr. A. Bourman, Sr. Simonoff D. Bromberg.
 Danse regle por A. Boerman.

Orquesta del Sindicato Musical
 dirigida por el Maestro **Domenico Rossi**

Tel. N. 8.ª # Barcelona, Proceso, 16. - Telef. 5317

Anexo 4. Serguei Diaguilev y el compositor Manuel de Falla

Anexo 5. Bosquejo del traje diseñado por Pablo Picasso

Picasso trabajando en uno de los decorados de 'Le Tricorne'

Anexo 6. La Meninas, ballet del estilo español realizado por la compañía de Diáguilev

Fragmento del espectáculo "El sombrero de tres picos". 1920

