

Concours international «Unité en Diversité»
Международный конкурс «Единство в различии»

Индивидуальный конкурс эссе на французском языке

Тема эссе/ sujet de l'essai :

L'influence des Saisons Russes sur le monde de l'art
Как «Русские сезоны» повлияли на мир искусства

Участник / Participant :

Сверчкова Елизавета
Svertchkova Elisavéta
10 класс / classe de 10^e

МБУДО Центр творческого развития «Академия» города Костромы
Centre d'études « Académia », ville de Kostroma

Преподаватель: Ирина Львовна Карантеева
Professeur : Irina Karantéeva

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

Тезисный план

Résumé

- Le ballet français de l'époque et les idées des Français sur l'art russe
- Les sources d'inspiration de Diaghilev pour la création des «Saisons russes»
- La découverte de l'art russe par le public français
- L'idée créatrice de Diaghilev pour les «Saisons russes»
- Les premiers pas des «Ballets russes»
- La modernisation de la danse dans les «Ballets russes»
- La découverte de la mentalité russe dans la mythologie, les légendes et les images présentées dans les «Ballets russes» aux spectateurs français
- Le triomphe parisien des «Ballets russes»
- La conquête de l'Europe par les «Saisons» de Diaghilev
- La participation des personnes célèbres de la France aux «Saisons russes»
- La synthèse des arts dans les «Saisons russes»
- L'influence des «Ballets russes» à la mode
- Les nouveautés de l'idée de Diaghilev
- Les «Saisons russes» continuent à charmer le monde

Essai

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

Pour comprendre un succès fou des «Saisons russes» il faut dire qu'à l'époque les ballets classiques comme «Sylphide» et «Giselle» ^(Image 1) étaient en déclin. C'est pourquoi l'avènement des «Saisons russes» a engendré une nouvelle perception de la danse. Serge Diaghilev, imprésario talentueux de ballet, a joué un rôle de premier plan dans la diffusion de la culture russe au niveau international. Il a fondé les «Saisons russes», projet qui a donné naissance aux «Ballets russes», obtenant de ce fait une grande influence sur le monde de la culture. L'intérêt pour l'Orient exotique a éclaté avec une nouvelle force.

Au XIXe siècle, l'influence de la culture française était très importante en Russie, notamment dans les milieux aristocratiques. De nombreux artistes déménageaient à Paris. Par contre, Diaghilev a conçu l'idée de faire émerger l'identité de la culture russe à l'échelle internationale. Il cherchait à organiser une série d'expositions de l'art russe, destinées non seulement au public s'intéressant à la culture orientale, mais aux Russes eux-mêmes. La culture originale de la Russie a inspiré Serge Diaghilev à créer les «Saisons russes». Son objectif était de valoriser, par une série de manifestations, toutes les branches de l'art russe, incluant les arts «mineurs» comme le décor, l'illustration, la couture etc.

Diaghilev a commencé par la conquête artistique de la France. À Paris, ses expositions créées avec le groupe de peintres de «Mir Iskousstva» ^(Image 3), ont été d'abord considérées comme avant-gardistes. Ainsi, il a organisé une exposition d'art russe au Salon d'Automne en 1907. ^(Image 2) L'imprésario concentrait d'abord son activité sur la peinture, puis l'orientait vers la musique, avant de se consacrer en majeure partie à la danse. Et voilà naissent les «Ballets russes», troupe novatrice de danseurs qui marquerait à jamais le ballet classique. Diaghilev en est devenu très vite l'animateur passionné. C'était le début d'une grande aventure à travers l'Europe et au-delà.

Diaghilev ne savait pas exactement ce que ses représentations devraient être, mais était sûr qu'il avait besoin de faire admirer la capitale de la France. Et il a réussi: les meilleurs chanteurs, danseurs, décorateurs de l'«Âge d'Argent» de culture russe

ont été attirés au projet. Il pensait d'organiser un cycle de 5 concerts symphoniques, présentant les trésors musicaux de Russie en Europe. Impresario choisissait avec soin les œuvres qu'il voulait présenter au public occidental: il connaissait le désir d'exotisme de celui-ci. La première de l'opéra «Boris Godounov» en 1908 ^(Image 4) a eu un grand succès sur la scène du Châtelet, rénové pour l'occasion ^(Image 5), grâce au désir de l'état Russe de promouvoir la culture russe en Europe par un soutien financier, grâce au talent des artistes et aux efforts personnels de Diaghilev. Cela a préparé le terrain pour l'organisation de la suite des «Saisons russes» à Paris.

La première saison des «Ballets russes» s'est ouverte à Paris en 1909. La troupe choréographique était composée de danseurs du théâtre Mariinski de Saint-Petersbourg et du Bolchoï de Moscou. Cette troupe s'est retrouvé bien vite sur les planches et a étonné le public parisien. L'«imaginaire des steppes», élément fondateur de l'identité russe d'après Diaghilev, a débarqué dans la capitale. Les costumes du ballet étaient élaborés des tissus venus spécialement d'Ouzbékistann, les accessoires authentiques recherchés avec soin... Tous ces facteurs ont assuré un grand intérêt pour les représentations des «Saisons».

Alors que les journaux français, à la veille des premières représentations des «Ballets russes», parlaient ni plus ni moins du «retour des Barbares», le beau monde parisien a découvert un mélange surprenant entre «barbarie» et raffinement. A l'époque où la danse classique avait perdu son attraction, Diaghilev a créé dans ses ballets une nouvelle image plus modernisée de la danse, lui a ajouté de la clarté et de la brièveté. Les points de vue contradictoires du public ont suscité un intérêt encore plus grand, et cela a incité Diaghilev à continuer à développer ses performances.

Il est à noter que les œuvres les plus appréciées étaient celles qui présentaient un caractère nettement «oriental» ou «russe», par exemple, «Les Danses polovtsiennes» ^(Image 7) de Borodine, «L'Oiseau de feu» ou «Pétrouchka» ^(Image 6) de Stravinski, «Shéhérazade» de Rimski-Korsakov. Diaghilev a réussi à transmettre la mentalité russe à travers ses caractéristiques typiques, telles que des motifs de paysages, des motifs musicaux, des mouvements folkloriques de la danse. Il a basé ses représentations sur la mythologie, les légendes, les contes de fées russes. Ainsi, les conceptions du monde des ancêtres, transmises de bouche à oreille dans la Russie

d'autrefois, sont apparues devant le public français, montrant toute la beauté et l'originalité.

Or, au début du XXe siècle, Paris avait pratiquement oublié le ballet en tant que genre artistique indépendant. D'où l'étonnement du public lors des «Saisons russes» qui présentaient une troupe de véritables professionnels: Bakst, Benois, Roerich, Serov, Picasso, Matisse... Ils étaient très différents, mais ils ont tous travaillé pour le «père» des Saisons russes, Serge Diaghilev, l'homme qui avait une intuition artistique incroyable. Grâce au choix excellent d'artistes, ses performances ont fait admirer l'harmonie des décors, de la lumière, de la musique et de la danse. Les couturiers, les décorateurs qui ont créé une ambiance orientale, étaient en égalité avec les chorégraphes, les danseurs, les compositeurs. C'était la réussite de Serge Diaghilev, c'était le triomphe.

Comment Diaghilev a-t-il su trouver la clé du cœur de l'Europe? Il est vrai que les européens ont toujours admiré l'Orient. Les Russes rassemblaient les cultures étrangères, créant leur propre interprétation, et exportaient leurs fantasmes en Europe où ils trouvaient un public reconnaissant. Le sonore et le visuel s'unissaient en repensant la plastique des formes. Musique, danse, décors et costumes formaient l'unité des catégories esthétiques. Faisant voisiner les artistes, les compositeurs russes et les décorateurs, les peintres françaises dans les «Ballets» de Diaghilev, les styles de divers pays se sont fondus. Cette fusion a charmé l'Europe.

Ajoutons que des personnes célèbres de l'Europe ont aussi contribué au développement des performances de Diaghilev. Ainsi, Coco Chanel était la plus connue d'elles. Diaghilev et Chanel se sont rencontrés en 1920. Chanel était évidemment enchantée par les ballets de la troupe de Diaghilev. Elle a mis sa résidence de Garches à la disposition d'Igor Stravinsky, compositeur des «Saisons», pour terminer le ballet «Pulcinella». Elle a donné presque 500.000 francs à Diaghilev pour la reprise du ballet «Le Sacre du printemps». Deux ans plus tard, Chanel a rencontré un vrai succès au théâtre avec ses costumes créés pour le nouveau ballet de Diaghilev «Le Train bleu». C'était le style sportif, une variation de la dernière collection de Chanel. Pour le théâtre de ballet, l'utilisation d'habits quotidiens était

une sensation ^(Image 8). «Le Train bleu» a montré que la mode pouvait dicter l'esthétique du ballet.

Pour les peintres, la découverte de l'espace scénique a donné la vie aux formes et aux couleurs. Diaghilev a réuni une équipe d'artistes talentueux, tant pour la chorégraphie que pour les décors et les costumes. La caractéristique principale des «Ballets russes» était la collaboration entre le musicien, le chorégraphe et le peintre, dont les noms désormais inséparables assuraient à l'œuvre son unité et sa splendeur. Ainsi, Michel Fokine le soulignait lui-même: «Le ballet doit témoigner d'une unité de conception. Au dualisme traditionnel musique-danse doit être substituée l'unité absolue et harmonieuse de trois éléments musique-danse-et-arts plastiques...» ⁽⁸⁾

Et voilà, l'art russe devenait à la mode en Europe grâce aux «Saisons russes». Citons quelques faits curieux. L'épouse du roi George VI de Grande-Bretagne s'est mariée dans une robe créée dans les traditions folkloriques russes. Puis, un an après la «Shéhérazade», Paul Poiret a organisé un bal masqué appelé «Mille et deux nuits» où tout était stylisé en Orient ^(Image 9). Hélène Rubinstein a changé toute la décoration de la maison en draperies orientales après avoir visité l'un des ballets de Diaghilev. Les motifs et les accessoires employés dans les costumes créés par Bakst pour le ballet «Cléopâtre» figuraient dans les coiffures et les bijoux des parisiennes. D'après Bakst, «tout ce qui frappe les Parisiens sur scène s'est reflété dans la mode. C'est pour ça sans doute que mes mises en scène ont eu une influence sur la transformation graduelle du costume féminin jusqu'aux coiffures colorées». ⁽¹⁷⁾

En effet, Diaghilev a bouleversé la nature du ballet classique russe, le rendant plus innovant et plein de décorations. Pour la première fois dans l'histoire du ballet, les rôles principaux sont donnés aux hommes. Autre nouveauté: les scènes de masse sont devenues aussi importantes que les performances des vedettes. «J'ai pensé à créer une nouvelle forme de ballet plus concise, qui serait un phénomène d'art autosuffisant, et qui inclurait les trois facteurs importants du ballet – la musique, le dessin et la chorégraphie. Ces aspects seraient fusionnés beaucoup plus intimement qu'ils ne l'étaient dans le passé», a écrit plus tard Diaghilev dans ses mémoires en 1928 ⁽¹⁰⁾.

Les Saisons russes continuent aujourd'hui. En 2021, année festive, la «marque» «Ballets russes» a estampillé les scènes françaises et internationales. Le programme a réuni «Le Sacre du printemps» de Stravinsky et de Nijinski et «L'Après-midi d'un faune» de Debussy, revu par la chorégraphe Sharon Eyal. Le Malandain Ballet Biarritz a tourné avec une affiche constituée de «L'Oiseau de feu» et du «Sacre». D'après Vladimir Medinski, président de la Commission interdépartementale de l'enseignement historique de la Russie «les Saisons russes, c'est d'abord la volonté de ranimer la marque de fabrique née il y a cent ans, grâce au génie de Serge Diaghilev, l'un des premiers managers culturels au monde. Une sorte de travail à la chaîne de la culture qui présentera, tout au long de l'année, une multitude de talents et d'artistes très différents, en commençant par le théâtre et l'opéra, jusqu'au cirque et à la cuisine, l'art populaire, la mode. Depuis 2017, nous avons lancé ces initiatives dans différents pays».⁽¹⁸⁾

A mon avis, il est évident qu'avec les représentations de Serge Diaghilev, l'intérêt pour la culture russe a éclaté avec une nouvelle force en Europe. Grâce aux «Saisons russes», le monde a découvert la beauté des traditions russes. C'est très important de connaître l'histoire du développement de l'art russe non seulement en Russie, mais aussi dans le monde entier, car cela aide à comprendre les raisons de l'apparition de nouvelles oeuvres, ranime les sources de l'art traditionnel et permet de les interpréter d'une nouvelle manière à l'aide de danse, de musique, de pantomime. L'art est étroitement lié au développement historique des pays, donc, en transmettant l'art national aux générations à venir du monde, nous transmettons aussi des idées historiques et culturelles importantes, les efforts des personnes célèbres comme Diaghilev qui ont fait le monde admirer la culture et la beauté des traditions de la Russie.

Svertchkova Elisavéta
Classe de 10e
Centre d'études « Académia » de Kostroma
Professeur : Irina Karantéeva

Annexe : Images

Le ballet français de l'époque et les idées des Français sur l'art russe

Image 1. Ballet «Sylphide»

La découverte de l'art russe par le public français

Image 2. Exposition de l'art russe
au Salon d'Automne, Paris

Image 3. B.Koustodiev «Portrait de groupe
des artistes de la société «Mir Iskousstva»
1916-1920

Le triomphe parisien des «Ballets russes»

Image 4. Première d'opéra
«Boris Godounov» au Châtelet, 1908

Image 5. Théâtre du Châtelet

La découverte de la mentalité russe dans la mythologie, les légendes et les images présentées dans les «Ballets russes» aux spectateurs français

Image 6. Ballet «Petrouchka», 1911

Image 7. Ballet «Les Danses polovtsiennes», opéra «Prince Igor», 1909

La participation des personnes célèbres de la France aux «Saisons russes»

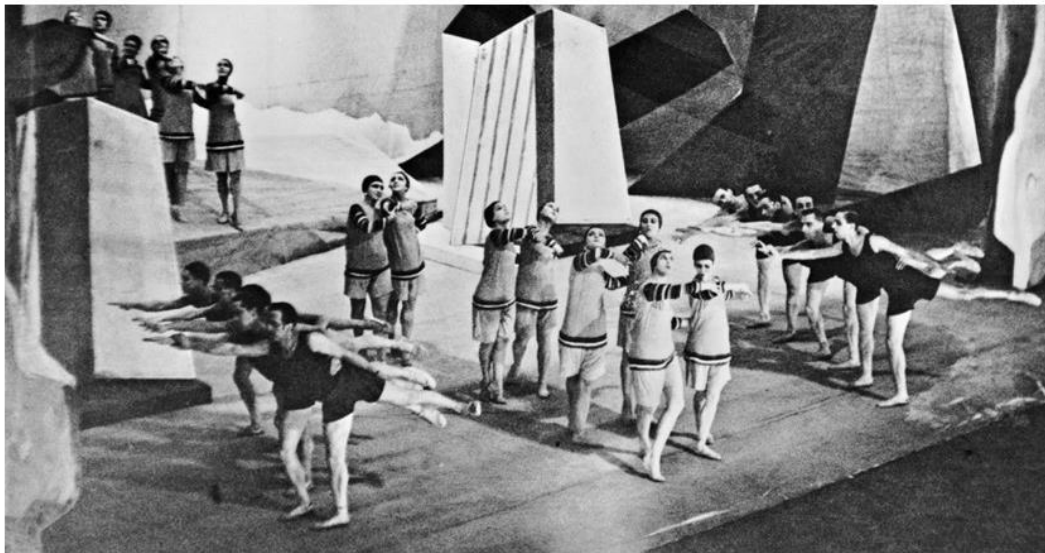

Image 8. Ballet «Le Train Bleu» avec la version scénique de la dernière collection de Chanel comme costumes, 1924

L'influence des «Ballets russes» à la mode

Image 9. Bal «Mille et deux nuits» organisé par Paul Poiret, 1911

Ressources :

1. « Il était une fois...les Saisons russes » Par Vladimir Fédorovski, Publié le 24.10.2009 à 00:00/ Le Figaro// <https://www.lefigaro.fr/culture/2009/10/24/03004-20091024ARTFIG00128--les-saisons-russes-.php>
2. La Russie à la mode /Auteurs: Bruno Guilois et Pierre Albert Castanet – <https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-un-peu-d-histoire-sur-les-ballets-russes.aspx>
3. André Lischke «Ballets russes (2) : Diaghilev du "Monde de l'Art" aux ballets russes» le 27 avril 2020/ Crescendo Magazine// <https://www.crescendo-magazine.be/ballets-russes-2-diaghilev-du-monde-de-l-art-aux-ballets-russes>
4. Victoria Leboulanger « Diaghilev et les Ballets russes »/Ours Magazine// <https://oursmagazine.fr/culture-russe/ballets-russes>
5. Marie Cléren « Natalia Gontcharova et Mikhaïl Larionov, « un nouvel art décoratif » 1914-1924 / Double Jeu №18, 2021- « Concevoir le décor de théâtre et de cinéma », p.105-120.
6. Gianni Cariani «La découverte de l'art russe en France», 1879-1914, pp. 391-405/ « Revue des Études Slaves » Année 1999 ; 71-2
7. Philippe Noisette «Comment les Ballets russes influencent toujours le monde de la danse » publié le 19 nov 2021/Les Echos// <https://www.lesechos.fr/weekend/spectacles-musique/comment-les-ballets-russes-influencent-toujours-le-monde-de-la-danse-1365129>
8. « Les ballets russes » Hélène Grémillon, le 26 déc 2021/ Histoire par l'image// <http://histoire-image.org/fr/etudes/ballets-russes>
9. « La révolution artistique de Serge Diaghilev » par Anna Galaïda, 2017/ Russia Beyond The Headlines// <https://www.rbth.com/longreads/revolution-diaghilev>
10. IOULIA CHAMPOROVA «Ballets russes: les artistes qui les ont rendus célèbres dans le monde entier», 16 avr 2018/ Russia Beyond// <https://fr.rbth.com/art/80526-artistes-ballets-russes-diaghilev>
11. А.С. Буцан « «Русские сезоны» С.П. Дягилева в контексте синтеза искусств»/ Вестник МГУКИ 2012 5(49) сентябрь-октябрь с. 86-89// CyberLeninka//<https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-sezony-s-p-dyagileva-v-kontekste-sinteza-iskusstv/viewer>
12. Н.В. Филичева «Влияние «Русских Сезонов» и «Русских Балетов» Дягилева на мировое искусство XX века и развитие стиля Ар Деко»/CyberLeninka// <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-russkih-sezonov-i-russkih-baletov-dyagileva-na-mirovoe-iskusstvo-xx-veka-i-razvitie-stilya-ar-deko>
13. «Дягилев. «Русские сезоны» в Париже»/ История.РФ// <https://histrf.ru/read/articles/diaghiliev-russkii-sezony-v-parizhie-event>
14. Е. Цодоков ««Русские сезоны» Сергея Дягилева» /Энциклопедия «Балет», 1981// Belcanto.ru// <https://www.belcanto.ru/seasons.html>
15. Вероника Губина «Почему «Русские сезоны» — главное, чем может гордиться российская мода» 31 марта 2017/ The Symbol// <https://www.thesymbol.ru/fashion/trendy/pochemu-russkie-sezony-glavnoe-chem-mozhet-gorditsya-rossiyskaya-moda>
16. «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» / Marchand de toutes les saisons: Le musée virtuel de Sergei Diaghilev (реж. Светлана Астрецова) / <https://www.youtube.com/watch?v=2nU031bkOPc>
17. «TENDANCE HORS SAISONS»/ Sputnik// <https://vid1.ria.ru/ig/infografika/kafidov/Sputnik/fr/saisonsrusses/page2241150.html>
18. «Coup d'envoi des Saisons russes, fruits d'une amitié millénaire» par Isabelle Schmitz. -Publié le 21/01/2020// <https://www.lefigaro.fr/culture/coup-d-envoi-des-saisons-russes-fruits-d-une-amitie-millenaire-20200121>
19. « Les Saisons russes » – site officiel du festival – <http://www.russianseasons.org>