

Рубеж XIX–XX вв. – непростая эпоха в истории России. Это время окончания царствования Александра II, императорства его правопреемника по престолонаследию Александра III – «*Царя-Миротворца*»; и затем – Николая II, последнего русского императора, «*Царя-Мученика*»; становления (1917) советской власти.

В этот непростой исторический период России удалось пережить закончившуюся поражением Русско-японскую войну (1904–1905); выстоять в Первую мировую войну (1914–1918). Это время трёх революций: 1905–1907 гг., февральской и октябрьской 1917 г.

Несмотря на столь сложную и неоднозначную эпоху, это период Духовного Возрождения России – «*Русского Культурного Ренессанса*» (определение, данное П. П. Сувчинским, Н. А. Бердяевым), ознаменовавшего начало необычайно высокого творческого подъёма в культуре, науке, искусстве [2; 6]. Это время формирования фундаментальных концепций неклассической науки и неопозитивизма. Если вспомнить тех, чьи идеи способствовали рождению революционных научных открытий, перевернувших традиционные представления о механистической картине мира, то это, безусловно, отечественные учёные: Константин Циолковский, Александр Чижевский; Владимир Соловьёв, Николай Бердяев и др. Хочется отметить, что идеи мыслителей отражали их глубокую веру в высоконравственные гуманистические идеалы. В качестве примера можно привести следующие высказывания:

«Истинное искусство всегда нравственно», – А. Чижевский;

«Невозможное сегодня станет возможным завтра», – К. Циолковский;

«Внутренними свойствами добра определяется жизненная задача человека, её нравственный смысл состоит в служении добру чистому, всестороннему и всеильному», – В. Соловьёв.

Искусство этого времени отмечено богатым разноцветием стилевых течений. Это и романтизм, на русской почве приобретший черты реализма; и раскрывший «*возможности отображения мимолётных впечатлений в живописи*» импрессионизм; и разрушивший и перевернувший устоявшиеся академические традиции модернизм, со всеми возможными его стилевыми ответвлениями: символизмом, абстракционизмом, авангардом, кубизмом, сюрреализмом, примитивизмом и др. Данный исторический период ознаменован также началом становления и развития «*немного кинематографа*» – предшественника звукового кино. Привести имена даже некоторой самой малой части современников Сергея Дягилева невозможно в рамках одной статьи, поэтому, не вдаваясь в подробности, вспомним некоторых из них: Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев; Фёдор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Иван Ершов, Генрих Нейгауз, Иосиф Гофман, Константин Игумнов, Анна Есипова, Борис Асафьев; Эдуард Направник, Василий Сафонов, Александр Зилоти, Сергей Кусевецкий; Леопольд Ауэр; Анатолий Брандуков, Александр Вержбилович; Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд; Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Валентин Серов, Василий Поленов, Николай и Елена Рерих, Микалоюс Чюрлёнис, Василий

Кандинский, Мстислав Добужинский, Александр Бенуа, Леон Бакст, Иван Билибин, Наталья Гончарова и др. Безусловно, само время предполагало и располагало к открытиям и инновациям в культуре, науке, искусстве, творчестве.

Именно в эту непростую историческую эпоху суждено было родиться, жить и творить будущему великому русскому импресарио – Сергею Павловичу Дягилеву. Исполнин Русской Культуры, его личность по праву можно считать легендарным символом искусства рубежа XIX–XX вв.: театральным и художественным деятелем, редактор журналов «Мир искусства», «Ежегодник Императорских театров»; гений, пусть и не сразу, но признанный уже современниками; непревзойдённый организатор и новатор, показавший миру глубину, широту и красоту русской культуры. Образ Сергея Дягилева со временем стал ассоциироваться у его современников с ницшеанскими представлениями о сверхчеловеке. Тонкий меценат, ценитель искусства, он, что называется, «горел» идеей культурного просветительства в Европе. Безусловно, это был человек действия! И именно благодаря высокой степени желания и творческого горения – «пламенения» своим делом и идеей, не без божественного провидения, он сумел найти и собрать коллег, друзей-единомышленников для дальнейшей реализации и продвижения своих масштабных проектов. Разрушая стереотипы, отдавая дань традициям и способствуя развитию инноваций, Сергей Дягилев открыл миру Новый Взгляд на Искусство.

В своей деятельности С. П. Дягилев сумел синтезировать в единое целое все виды искусства и творчества: концертное исполнительство, театр (опера, балет), изобразительное искусство. Это был человек уникального дарования: гениальный антрепренёр, обладавший тонкой поэтической душой художника – ценителя искусств, могучим талантом организатора и режиссёра. Сергею Дягилеву свойственна была удивительная способность предвидеть и прогнозировать успешность своих будущих проектов. Безусловно, он горячо верил в собственное божественное провидение, в то, что суждено войти и оставить свой след в истории мирового искусства.

А начиналось всё с основания художественного объединения «Мир искусства» (1890–1924), куда вошли многие известные художники того времени, такие как: Исаак Левитан, Валентин Серов, Илья Репин, Александр Бенуа, Леон Бакст, Мстислав Добужинский, Иван Билибин и др., впоследствии ставшие авторами театральных оформлений знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Заметим, что некоторые из них начинали именно как художники-иллюстраторы детских книг.

Буквально в нескольких словах попробуем соприкоснуться с деятельностью некоторых из них...

Александр Бенуа, идейный соратник С. П. Дягилева по «Миру искусства», историк искусства, один из самых значительных художественных критиков начала XX в. А. Н. Бенуа происходил из потомственной художественной династии. Некоторое время учился в Академии художеств, но не окончил её, считая, что художником можно стать, только непрерывно работая.

Леон Бакст (псевдоним, настоящее имя Лейб-Хаим Розенберг) является автором серии портретов своих современников, в том числе и портрета Сергея Дягилева. Именно работы Леона Бакста, что называется, «опьянили Париж» во время знаменитых «Русских сезонов». По его эскизам разрабатывались дизайны модных тканей.

Иван Билибин своё призвание быть живописцем почувствовал после знакомства с картиной «Богатыри» В. Васнецова на выставке молодых художников. Бросив всё, в том числе и учёбу на юридическом факультете, уехал в деревню, изучать неповторимую самобытность русской старины. «*Иваном – железной рукой*» – именно так называли его коллеги за профессиональную твёрдость и непреклонность. Известен как иллюстратор книг сказок, былин, старинной азбуки, есть у него работы и на религиозную тематику.

Идея прославления русской культуры в Европе принадлежит А. Н. Бенуа. С. П. Дягилев, несомненно, смог гениально воплотить в жизнь совместные творческие проекты.

В 1906 г. было принято решение – устроить на Осенних салонах в Париже выставку «Два века русской живописи и скульптуры». Были представлены работы старых мастеров – Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Алексея Венецианова, Дмитрия Левицкого и др.; современников С. Дягилева – Михаила Врубеля, Мстислава Добужинского, Леона Бакста, Николая Рериха, Валентина Серова и др. Специально для парижской публики Александр Бенуа подготовил и опубликовал сопроводительный каталог с иллюстрациями и статьёй о русском изобразительном искусстве.

Успех выставки, что называется, «окрылил» её организаторов и устроителей. С. Дягилев заражается масштабной идеей музыкального просветительства во славу Русской Культуры в Европе, на-

шедшей свою реализацию в организации знаменитых «Русских сезонов». Всего состоялось около 20 сезонов – с 1908 по 1929 г. С. Дягилев работал без устали, не покладая рук, с постоянным творческим горением и рвением до последних дней своей жизни.

Балетную труппу С. Дягилева первоначально (до 1914 г.) составили такие именитые артисты-солисты Мариинского и Большого театров, как: Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Михаил Мордкин и др. Бессменный режиссёр и администратор «Русской труппы» С. П. Дягилев – с 1909 по 1929 г. – Леонид Григорьев. В последние годы жизни – это сотрудничество с Сержем Лифарем. С. Дягилев работал с такими выдающимися хореографами, как: Михаил Фокин, Леонид Мясин, Джордж Баланчин и др. В истории театра оперы и балета остались такие выдающиеся постановки, как: оперы – «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Псковитянка» Н. Римского-Корсакова и «Князь Игорь» А. Бородина; балетные спектакли – «Половецкие пляски» А. Бородина, «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова, «Карнавал» Р. Шумана, «Жар-птица» И. Стравинского и др. (*балетмейстер М. Фокин*); «Парад» Э. Сати, «Шут» и «Стальной скок» С. Прокофьева и др. (*хореография Л. Мясина*); «Барабо» В. Риетти, «Блудный сын» С. Прокофьева и др. (*в постановке Дж. Баланчина*).

Если первоначально представления проходили на сцене парижских театров: Гранд-опера и Шатле, то постепенно «Русский балет» С. П. Дягилева завоевал столицы многих стран Европы. Символами «Русских сезонов» Сергея Дягилева разных лет по праву считают божественную, хрупкую Анну Павлову – выдающуюся русскую балерину, запечатлённую на знаменитой «голубой» афише Валентином Серовым; а также эскиз костюма «Фокусника» Пабло Пикассо к балету «Парад» на музыку Эрика Сати, – предвестника такого направления в искусстве, как «сюрреализм».

Сезон 1907 г. по-настоящему стал европейской сенсацией: пять «Исторических русских концертов» на сцене парижской Гранд-опера, что называется, «разведка перед боем», как писали впоследствии исследователи, изучающие жизнь и деятельность С. П. Дягилева. Впечатляющие сила и мощь русского искусства, представленного творчеством Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, покорили европейскую публику. Море оваций и аплодисментов, восторженные крики – именно так провожали после концертов русских артистов. Сопроводительные печатные программки, повествующие факты биографии русских композиторов – несомненно, лишь усилили впечатление от масштабности и грандиозности проекта у парижской публики.

Следующая творческая задумка Великого импресарио – познакомить Европу с оперным искусством. Так открылись знаменитые полномасштабные многолетние «Русские сезоны» в Европе. Дебютом стала постановка в 1908 г. оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. Были привлечены лучшие певцы Мариинского театра, хор Московского Большого театра, известный режиссёр Александр Санин, дирижёр Феликс Blumenфельд, театральное оформление обеспечили художники из творческого объединения «Мир искусства». Безусловно, грандиозное впечатление произвёл Фёдор Шаляпин в роли царя Бориса. Значение Сергея Дягилева прежде всего в том, что он по-новому увидел воплощение драматургии театральных постановок оперы и балета, предложил свою концепцию спектаклей.

Затрагивая тему оперного искусства того времени, нельзя не упомянуть личность Фёдора Шаляпина – уникального самобытного оперного баса, покоровшего в своё время самые престижные оперные подмостки мира – Большой и Мариинский театры, Метрополитен-опера. Талант Фёдора Шаляпина ценили Сергей Прокофьев, Чарли Чаплин и многие другие его современники. По словам Максима Горького, Ф. Шаляпин – *«целая эпоха русского искусства»*. «В Москве – три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-бас», – так говорил о Фёдоре Шаляпине театральный критик Юрий Беляев [1].

Следующий этап – показ европейской публике шедевров балетного искусства. Как писал позже в своих воспоминаниях о С. П. Дягилеве режиссёр его театра, артист балета и балетмейстер Леонид Григорьев: «Только тот, кто хорошо знает Париж, может оценить силу влияния на него Русского балета Дягилева. Завоевать Париж трудно. Удерживать влияние на протяжении двадцати сезонов – подвиг» [4].

1910 г. ознаменован сотрудничеством с тогда ещё молодым и никому не известным композитором Игорем Стравинским. Именно по заказу импресарио маэстро пишет балет «Жар-птица». Постановка имела колоссальный успех, после чего композитор стал очень популярным в Европе. И несмотря на то что творчество И. Стравинского – это синтез самых различных стилей искусства, по словам Михаила Казиника, балет «Жар-птица» – *«самый импрессионистический балет в его творчестве»*. Постановка

«Жар-птицы» послужила началом моды на «всё русское». Можно отметить уникальный исторический факт: в 1917 г., во время очередных русских сезонов в Париже, Сергей Дягилев, в знак поддержки идей февральской революции в России, дал указание вывесить в финале балета красный флаг.

1912 г. – начало сотрудничества с Клодом Дебюсси. На музыку его симфонической поэмы «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» С. П. Дягилев ставит балет. Как говорит в одном из своих интервью Николай Цискаридзе, постановка этого балетного спектакля ознаменовала собой начало нового стиливого течения – «модерна». Произведение написано как своеобразный эпитаф к знаменитой эклоге поэта-символиста Стефана Малларме (1842–1898) «Послеполуденный отдых фавна». Известно, что поэт написал эту пьесу для знаменитого драматического актёра Коклена-старшего.

Сюжет рисует пастораль-идиллию: фавн нежится в лучах солнца около своей пещеры. Появляются нимфы. Одна из них медленно танцует, снимая тонкие воздушные покрывала одно за другим, чем завораживает и приковывает взор божества... Следует пламенная сцена любви в соответствии с лучшими традициями античной литературы и поэзии символистов... Нимфа пугается и убегает, теряя одно из своих воздушных покрывал. Фавн нежно подбирает дорогую сердцу ткань; постепенно удаляется к своей пещере, где вновь погружается в сладостную истому и предаётся воспоминаниям...

Хореографическое воплощение балета взял на себя в то время ещё артист Вацлав Нижинский. Этот спектакль стал его дебютом как балетмейстера. В. Нижинский совершил революцию в классическом балете, предложив новую концепцию движений в танце. Идея родилась как отклик-впечатление от поездки в Грецию в 1910 г., а также на посещение совместно с Леоном Бакстом выставки в Лувре греческой керамики, выполненной в технике краснофигурной вазописи.

Как рассказывал в одном из своих интервью Н. Цискаридзе, партии в балете невероятно сложны: угловатые, статичные движения, символизирующие красоту древнегреческих фриз, отсутствие традиционной для классического балета плавности, прыжков требовало от артистов огромных мышечных напряжений. Вопреки классическим традициям, музыка неквадратной формы, что также добавляет сложности для исполнения. Именно поэтому немногие брались за исполнение партий в этом балетном спектакле.

1914 г. стал началом воплощения новой идеи С. Дягилева *«показать миру многообразие новых стиливых течений в искусстве»*. Именно с этого времени начинается его сотрудничество с супружеской четой художников – ярких представителей модернизма: Натальей Гончаровой, работавшей в авангардной технике письма, и её мужем Михаилом Ларионовым, основоположником такого нового направления живописи, как «лучизм». Театральные костюмы и декор в их исполнении были очень изысканными, стали со временем настоящей визитной карточкой антрепризы.

Первая мировая война (1914–1918) разрушила творческие планы С. Дягилева. После продолжительного перерыва, в 1915 г., Сергей Дягилев вновь везёт в Америку балет «Парад», ставший по-настоящему *«презентацией современного искусства»* [11]. Музыка Эрика Сати, декорации и костюмы Пабло Пикассо, хореография Леонида Мясина. Это был музыкальный прорыв, ознаменовавший рождение нового веяния в искусстве – «кубизма». Новое всё: от музыки до театрального оформления. В партитуру балета наряду с традиционными инструментами был включён бутылофон, представлявший собой четыре печатные машинки. Нестандартным стало творческое решение композитора: оригинальное музыкальное сплетение традиционных звуков и современного для Парижа той поры уличного шума – звуков сирены, выстрелов пистолета. Однако первая постановка балетного спектакля потерпела фиаско, и лишь спустя несколько лет, во время гастролей в Лондоне, балет имел ошеломляющий успех, главную роль исполнила Тамара Карсавина.

Рассматривая тему русской культуры рубежа XIX–XX вв., стоит обязательно упомянуть Сергея Прокофьева, рассмотреть историю его тесного сотрудничества с антрепризой С. Дягилева. Молодой, талантливый композитор-авангардист безусловно привлёк внимание знаменитого импресарио. Во время встречи в 1914 г. именно С. Дягилев посоветовал Сергею Прокофьеву писать музыку для балета. С. Прокофьев предложением был обескуражен, впечатлён и доволен, о чём и записал позже в своём дневнике: *«Итак, я неожиданно сделал в Лондоне очень хорошую карьеру. Действительно, сразу, минуя всякие наши учреждения, выйти на европейскую дорогу, да ещё такую широкую, как дягилевская, – это очень удачно»* [12, с. 77]. Так началось многолетнее совместное творчество двух светил отечественной культуры, благодаря которому появились такие шедевры оперного и балетного искусства, как: балеты – «Шут», «Стальной скок», «Блудный сын»; опера «Любовь к трём апельсин-

нам». Именно С. Дягилев способствовал зарождению любви композитора к балету, что в итоге послужило, уже много позже, после кончины импресарио, созданию лучшего балета по произведению Уильяма Шекспира – «Ромео и Джульетта».

1925 г. отмечен началом творческого сотрудничества с Джорджем Баланчиным (настоящее имя – Георгий Баланчивадзе), балет «Барабо» на музыку Витторио Рieti, послуживший началом европейской тенденции «Новой простоты». Именно работа с С. Дягилевым способствовала творческому росту и становлению Дж. Баланчина как балетмейстера. С течением времени идеи С. Дягилева не были забыты, отдавая дань его памяти, в 1967 г., уже много позже после кончины великого импресарио, Дж. Баланчин ставит наисложнейший по форме и легчайший по виртуозному воплощению балет «Драгоценности». Балет глубоко символичен: образ камней символизирует три культуры, три балетные эпохи, три страны. Кульминация – «Бриллианты», III часть балета, написанная на музыку Петра Чайковского, – триумф русской балетной школы.

Последние годы жизни Сергея Дягилева отмечены новым увлечением – коллекционированием книг. Как глубокий почитатель и ценитель искусства, он, что называется, «горел» идеей организации крупномасштабного книгохранилища в Европе [9]. Однако планам не суждено было сбыться, в 1929 г., на пятьдесят седьмом году жизни, Сергей Дягилев скончался.

Идеи «Русских сезонов» легендарного С. Дягилева спустя столетие, в начале XXI в., были возрождены в рамках специальных проектов:

глобального фестиваля «Русские сезоны», организованного Правительством РФ и Министерством культуры РФ, стартовавшего и ставшего ежегодным с 2017 г.;

уникальных материалов об искусстве и истории, знаменитых людях и художественных выставках на портале «Культура. РФ».

Главная идейная установка масштабных отечественных проектов – «культура как истинный посол мира» и «развитие межнационального диалога» [8]. Символом новых «Русских сезонов» стал образ «Жар-птицы» из балета И. Стравинского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Ты в русском искусстве первый» // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/culture/2018/02/12/a_11647369.shtml (дата обращения: 05.01.2022).

2. Аронов А. А. Культурный ренессанс в России на рубеже XIX–XX веков: что возрождалось? // Вестник МГУКИ. 2016. № 6 (74). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-renessans-v-rossii-na-rubezhe-xix-xx-vekov-chto-vozhrozdalos> (дата обращения: 31.01.2022).

3. Бочкарёва О. В. С. П. Дягилев в культурном диалоге «Россия – Запад» на рубеже XIX–XX вв. // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/s-p-dyagilev-v-kulturnom-dialoge-rossiya-zapad-na-rubezhe-xix-xx-vv> (дата обращения: 21.01.2022).

4. Григорьев С. Л. Балет Дягилева 1909–1929 / предисл. В. В. Чистяковой, пер. с англ. Н. А. Чистяковой. М.: АРТ СТД РФ, 1993.

5. Деменёва А. А. Образ С. П. Дягилева в мемуарах XX века // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-s-p-dyagileva-v-memuarah-xx-veka> (дата обращения: 21.01.2022).

6. Ермичёв А. А. Суждения Н. А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и настоящее значение этого термина // Альманах «Studia culturae», Studia culturae. Вып. 2, № 2. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 9–24.

7. Коваленко Г. Ф. «Все колёса будут вертеться...» // Вопросы театра. 2012. № 1–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vse-kolesa-budut-vertetsya> (дата обращения: 01.02.2022).

8. Международный проект «Русские сезоны» – Википедия (wikipedia.org).

9. РУССКИЕ СЕЗОНЫ. Как покоряли мир отечественные танцовщики, художники и музыканты. URL: <https://www.culture.ru/s/russkie-sezony/> (дата обращения: 05.01.2022).

10. Сати. Балет «Парад». URL: https://www.belcanto.ru/ballet_parade.html (дата обращения: 05.01.2022).

11. Сергей Дягилев: великий импресарио. URL: <https://www.culture.ru/materials/184017/sergei-dyagilev-velikii-impresario> (дата обращения: 05.01.2022).

12. Шестаков В. П. Балеты Сергея Прокофьева для «Русских сезонов» Сергея Дягилева // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 4 (13). С. 75–80. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/balety-sergeya-prokofieva-dlya-russkih-sezonov-sergeya-dyagileva> (дата обращения: 31.01.2022).