

Историческая культурология

Графова Е.О.

**Эпоха стиля ар нуво в интерпретации художественных образов
театральной культуры и культуры быта Москвы и Санкт-Петербурга
в конце XIX – начале XX века**

Аннотация. В статье рассматривается зарождение в России стиля «ар нуво» в контексте культурологических процессов конца XIX – начала XX вв. Автор статьи рассматривает эти процессы на примере развития отечественного театрального искусства и его взаимосвязь с европейским искусством модерна.

Ключевые слова: ар нуво, модерн, театр, русская культура, театральное искусство

*На камне солнцевом сидит Заря Девнца
В сияньи розовом широко-длинных крыл
На камне солнцевом, он – амулет всех сил.
Светло-раскидисты сияющие крылья,
Пушинки, перышки до моря достают,
Все Небо-ток Огня, все облака поют.
Константин Бальмонт (1906)*

*- Вы любите море, капитан?
- Да, я люблю море! Море - это все! Оно покрывает собою семь десятых земного шара. Дыхание его
чисто, животворно. В его безбрежной пустыне человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он
ощущает биение жизни. В лоне морей обитают невиданные, диковинные существа.
Море - это вечное движение и любовь, вечная жизнь.
Тут высший покой! Море не подвластно деспотам.<>
Тут, единственно тут, настоящая независимость! Тут нет тиранов! Тут я свободен!
Жюль Верн. 2000 лье под водой (1869-1870)*

Стиль модерн, или ар нуво приходит в российское и мировое культурное пространство, согласно развитию нескольких направлений в художественной и культурной жизни. Первое из них, это особенное внимание к историческим и национальным истокам. Обращение к национальной идее изучения народных традиций начинается в России еще в середине XIX века и получает активное развитие именно в 1890-1915 гг., продолжаясь позднее в 1920-х гг. в произведениях русской культуры за рубежом.

Идеи русского национального культурного контекста в художественно-театральных работах И.Я. Билибина, Л.С. Бакста, Б.И. Анисфельда и других выдающихся художников и артистов в Театральных Сезонах С.П. Дягилева воспринимаются как ярчайшее событие в искусстве.

В 1954 году в Монте-Карло, где в течение многих лет выступала труппа «Русских сезонов», на скале установлена мемориальная доска в честь Сергея Павловича Дягилева. В надписи на ней говорится: «Русские балеты ознаменовали появление большинства шедевров, блеск которых, благодаря Ему, Его друзьям и Его сотрудникам, отразился на всех Искусствах». Эта надпись говорит о том, что русское наследие и культура были важны не только в России, но и за ее пределами, и не только сто лет назад, но и в середине XX и в начале XXI веков.

«Успех “Русских сезонов”, начавшийся с 1908 года сначала в Париже, а затем в других городах зарубежья, был поистине триумфальным», – пишет в статье И.С. Зильберштейн [1].

Успех «дягилевских сезонов» у европейской публики был не только в смелости и таланте русского импресарио и артистов балета, но и в том багаже культурного наследия эпохи конца XIX – начала XX веков, в идеях, сформировавших стиль ар нуво или модерн в России. В театрально-художественных образах этой эпохи и в их осмыслении в XXI веке содержится ответ на вопрос о значении исследования социально-культурных процессов, оказавших влияние на становление эстетики эпохи ар нуво в России.

В 1890-1915 гг. театр отражает идеи художественной и бытовой культуры общества. Обращение к старине, к допетровскому времени, проявляется в коллекционировании уникальных памятников старины в Абрамцево, Поленово, Талашкино. Здесь художники конца XIX – начала XX века находили источник для своего вдохновения в орнаментах, что украсили собой театральные постановки, дома, предметы быта. Именно это направление театрального модерна широко представлено в художественных произведениях русского ар нуво.

Эта стилистика русского театрального ар нуво прослеживается в театральных работах:

- балет «Снегурочка», П.И. Чайковский, постановка М.В. Лендовского, эскиз декораций и костюмов – Ф.О. Шехтель, 1890-1891;

- опера «Снегурочка», Н.А. Римского-Корсаков, эскиз декораций и костюмов – В.А. Васнецов, Частная Опера Мамонтова, Москва, 1885 г.;

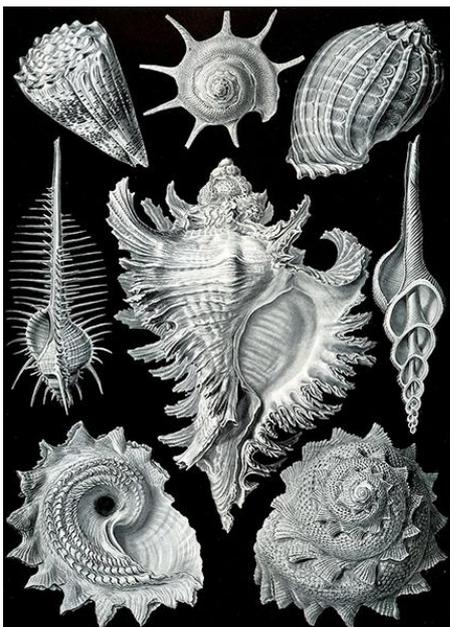
- опера «Садко», Н.А. Римского-Корсаков, эскиз декораций и костюмов – В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Частная Опера Мамонтова, 1896 г.;
- опера «Сказка о царе Салтане» Н.А.Римский-Корсаков, эскизы декораций и костюмов – М.А. Врубель, Частная опера Мамонтова, 1900;
- опера «Алеко», С.В.Рахманинов, эскизы костюмов и декораций - Коровин К.А., Большой театр, Москва; 1903;
- балет «Волшебное зеркало», А.Н.Корещенко, эскизы декораций – Головин А.Я., 1905;
- опера «Руслан и Людмила», М.А.Глинка, эскизы декораций – Коровин К.А., 1907;
- опера «Борис Годунов», Мусоргский М.П., эскизы декораций и костюмов, опера. Билибин И.Я. для «Русских Сезонов» в Париже 1908 г.;
- опера «Золотой Петушок», Н.А. Римского-Корсаков, эскизы декораций и костюмов. Опера Зимина, Билибин И.Я, 1909;
- опера «Садко», Н.А. Римского-Корсаков, эскизы декораций и костюмов - Билибин И.Я. Народный дом, Санкт-Петербург, 1914.

Все эти работы русского театрального ар нуво раскрывают не только эстетику культурного ренессанса России в конце XIX – начале XX в., но являются важным событием эпохи через обращение к национальному наследию и популяризацию истории родной земли. Обращение к древним русским легендам, сказаниям и былинам дало толчок в развитии театральной культуры и бытовых культурных традиций в становлении стиля ар нуво в России, константой которого является ценностное воспроизведение исторических традиций прошлого.

Стремление к красоте формируется запросами общества соответствовать ритму научно-исследовательских открытий столетия.

Эти научные и популярные труды поддерживали и развивали интерес к познанию, к открытиям, к осознанию важности культуры и образования, акцентировали внимание к вопросам экологического характера и сохранения природного наследия в конце XIX - начале XX столетия среди широкой публики. Таким образом, идеи, заложенные в культуре, эстетике и стиле ар нуво в России развивали не только художественный вкус российской интеллигенции, но и становились символами эпохи модерна.

Открытия в науке формируют художественный и культурный аспект развития стиля ар нуво в российском и европейском обществе. Атлас Эрнста Генриха Геккеля «Красота форм в природе» (Ernst Haeckel, Kunstformer der Natur, Leipzig-Wien 1899-1904) становится популярным изданием, которое читают и перечитывают, но главным образом открывают для себя неизведанный мир

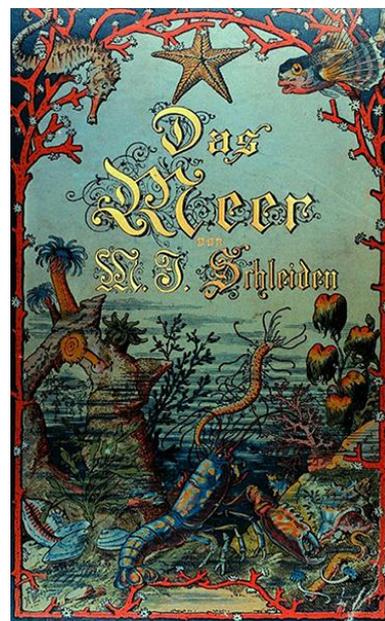
Генрих Геккель. Красота форм в природе

природы. Стилистика модерна находит вдохновение именно в формах морских обитателей, изящных силуэтов растений, и именно идеи этого атласа лежат в художественных приемах и идеях этого атласа.

Эрнст Геккель пишет об открытиях в естествознании: «Обширные микроскопические исследования во второй половине XIX столетия открыли нам совершенно новый мир, в особенности обитателей океана. Это баснословное царство, которое впервые развернула знаменитая экспедиция Challenger (1862-1876). Тысячи изящных Radiolaria Thalamophorae, великолепных медуз и кораллов, причудливых моллюсков и раков открыли перед нами такое богатство форм и красоты, такую неожиданную своеобразную красоту, которая превзошла собой все произведения человеческого искусства и фантазии» [2].

Вдохновение «морским царством», повлиявшим на стилистику и культуру ар нуво во всем мире озвучено идеями Жюль Верна в его фантастическом романе «20000 лье под водой», трудом Маттиаса Якоба Шлейдена «Море: Жизнь в море и у моря».

Вот почему балет «Прелестная жемчужина», поставленный в честь свадьбы императора Николая II Александровича, отражает одну из самых актуальных тенденций в обществе в конце 1890 гг. – это интерес к естественнонаучным открытиям во флоре и фауне морей и океанов. В работе одного из ведущих театральных художников конца столетия в России Бочарова М.И., эскиз к театральной постановке «Прелестная Жемчужина», балет, 5 раковин различной формы, архив ГЦТМ им. А.А. Бахрушина сделаны зарисовки напоминающие страницы атласа Эрнста Геккеля «Красота форм в природе» ил. Prosobranchia [3]. Интересны с точки зрения интерпретации сюжетов ар нуво и влияния естественнонаучных трудов о жизни в океанах и морях эскизы костюма Карла Вальца к постановке «Прелестная Жемчужина» 1896 г. Москва. Большой театр. Парадный спектакль по случаю коронации императора Николая II Александровича.

Маттиас Якоб Шлейден
Море: Жизнь в море и у моря

Тема подводного царства отражается в опере Н.А. Римского-Корсакова «Садко», удачно сочетая в себе две важных составляющих константы стиля ар нуво в России – исторические сказания былин новгородского цикла и внимание к красоте подводного мира.

Эти же идеи транслируются и в балете «Золотая рыбка», Большой Театр, 1903, эскизы декораций Коровин К.А., балет, «Наяда и рыбак». (Вторая половина XIX в., архив Вальца, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, «Русалка», художник П.Б. Ламбин, 1915). Идеи ар нуво транслируются также в эскизах П.Б. Ламбина «Испытание Дамиса», Мариинский театр 1900 г. [4]

«Для всякого, имеющего глаза видеть и уши слышать, для всякого наблюдателя, не лишённого эстетического чутья, богатая сокровищница природы должна представлять неисчерпаемый источник высоких наслаждений. Каждое отдельное откровение природы само по себе в состоянии осчастливить человека, оно становится для нас еще более драгоценным, если мы проникнем в связь его с остальной природой», – пишет Эрнст Геккель в книге «Мировые загадки. Общедоступные очерки монистической философии» [5].

Восхищение перед исследованием обитателей морей и океанов, объясняет такой массовый интерес, как у публики, так и у представителей культуры и искусства к теме подводного царства.

Опера А.С. Даргомыжского «Русалка» по неоконченной драме А.С. Пушкина, поставленной в Русской Частной опере Саввы Мамонтова (дирижер С.В. Рахманинов, Мельник – Ф.И. Шаляпин) по эскизам В.М. Васнецова – это подлинный шедевр русского ар нуво, совмещающий в себе идеи исторической национальной культуры и идеи, заложенные в атласе Геккеля.

Васнецов В.М. Эскиз декорации к опере А.С.Даргомыжского «Русалка» 1885, ГЦТМ им. А.А.Бахрушина

Вот как вспоминает о своей работе в Частной Опере Саввы Мамонтова В.М. Васнецов: «Первой была поставлена опера «Русалка» Даргомыжского. В постановке ее пришлось участвовать и мне. По моему выработанному акварельному эскизу была написана декорация подводного терема русалки милым Левитаном. Раковины, кораллы и все удалось. Терем вышел фантастический, подводный вполне. И «сам» остался доволен. <> И правду сказать, подводное царство вышло не худо

<> Слава Русалке! Слава Савве Ивановичу! Да, пожалуй, спасибо и нам, работникам. Так началась знаменитая Частная опера. Затем продолжалась постановка и других опер: «Хованщина», где Апполинарий Васнецов так неподражаемо показал подлинный лик воскрешенной им Старой Москвы и Руси, «Садко», «Лакме» и другие с прекрасными декорациями и костюмами Врубеля, Левитана, Серова, Коровина, Головина. Все работали с Саввой Ивановичем во всю меру и силу своего могучего таланта» [6].

Русский модерн – это обращение к эпохе прошлых столетий, осмысленных не только в контексте русского исторического наследия, но и европейского.

Обращение к историческому наследию средневековых городов и традиций, чтение этих образов в театральной, художественной и бытовой культуре, изучение этого опыта русскими учеными, художниками и артистами позволяет создавать именно русские образы, видеть их уникальность и воспроизводить их в стилистике именно русского ар нуво.

Театральное пространство проникает в культурную и социальную среду через различные образы. Взаимное влияние европейской и российской театральной культуры друг на друга, несомненно. Так, в декоративных панно Константина Коровина, которые были подготовлены для Нижегородской и Парижских выставок 1900 года, прослеживается влияние профессора Макса Брюкнера, оформившего спектакль «Кольцо Нибелунгов» (1896). Это театральное действие также оформлено в стиле ар нуво. Оно сочетает в себе обращение к национальным сказаниям и вниманию к природе, передавая дух эпохи в театральном пространстве европейской культуры.

Влияние немецкой, французской и итальянской культуры прочитывается в художественных образах театральных постановок Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, тема средневекового города и быта была представлена в театральных постановках, в декорациях, костюмах, афишах, в газетах и журналах, посвященных репертуару и критике, в интерьерах домов, модных магазинах и ателье, в архитектурных строениях, предназначенных для кинематографа и театра, в зданиях гостиниц и больниц. Идея сознания ценности своей национальной культуры и искусства особенно важна была для российского общества, для того, чтобы донести ее до последующих поколений.

Стиль ар нуво в интерпретации театральных и художественных образов – это мост между культурой и искусством, между веками – XIX, XX и XXI. В прочтении значений и символов ар нуво – понимание идей, взглядов, культурных традиций и наследия России.

И именно в этом важность и актуальность исследования стиля жизни и культуры в контексте эпохи и стиля ар нуво, в его прочтении русскими художниками, архитекторами и деятелями культуры и искусства. Первая и Вторая мировые войны, трагические страницы истории России в XX столетии, привели к утрате многих объектов культурного наследия эпохи модерна и восстановить их одна из больших задач XXI столетия. Ведь сохранить то, что с таким трудом было найдено, осмыслено и озвучено представителями культуры, науки и искусства России в конце XIX – начале XX вв. необходимо, в первую очередь, для понимания и формирования правильного и целостного представления о культурном наследии России.

Еще один важный аспект стиля модерн – это обращение к образу нимф, летящих, манящих за собой в мир иллюзии, сказки. Женские образы, раскрываются в работе М.А. Врубеля «Царевна-лебедь», 1900 год, и в танце Анны Павловой, на музыку Сен-Санса «Лебедь», из сюиты «Карнавал животных». Образ лебедя стал, по словам мужа и импресарио Виктора Дандре, «визитной карточкой» балерины. Этот образ царевны-лебедя был передан Анной Павловой, как символ эпохи и символ России рубежа эпохи конца XIX – начала XX вв.

«В Петербурге устраивался большой благотворительный спектакль, в котором Анна Павловна обещала принять участие. Михаил Фокин, к которому Анна Павловна обратилась с просьбой что-нибудь поставить с ней для этого вечера, предложил ей взять музыку Сен-Санса из «Карнавала животных». Анне Павловне чрезвычайно понравилась эта мысль, и в какой-нибудь час Фокин поставил эту поэму, которая как бы навсегда слилась с Анной Павловной в одно целое, и образ царственной белой птицы сделался ее символом» [7].

Бесценно наследие, открытое русской культурой стиля ар нуво в начале XX столетия, но ключ к прочтению этого уникального стиля лежит в понимании идей этой эпохи.

Русский ренессанс культуры конца XIX – начала XX вв. невозможно себе представить без всего XIX века, без классицизма, поддерживаемого императором Николаем I Павловичем, и произведений великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, с его обращением к русской культуре и традиции. «Лукоморье», «Сказка о Царе Салтане», «Руслан и Людмила» – вот они первые слова о той культуре историческом наследии, которые воплотятся в конце XIX – начале XX в. в художественных, архитектурных, музыкальных произведениях русского ар нуво.

В театральной культуре эти мотивы найдут отражение в костюмах и декорациях И.Я. Билибина, В.Д. Поленова, С.В. Малютина, М.А. Врубеля и других деятелях культуры серебряного века.

В архитектуре многих зданий и интерьерах есть оптический эффект построения пространства как театральной сцены. Магазины братьев Елисеевых в Москве и Санкт-Петербурге, ЦУМ, ГУМ, Третьяковский проезд, где были открыты магазины в стиле ар нуво в самом центре первопрестольной столицы и, где была сохранена часть Китайгородской стены, Дом Перцова по проекту С.В. Малютина, Дом-Сказка в Санкт-Петербурге, архитектор А.А. Бернардацци и Дом М.Ф. Кшесинской в Санкт-Петербурге, архитектор А.И. фон Гоген, и ее дача в Стрельне – все это примеры отражения культуры эпохи ар нуво в архитектурном контексте. Также здесь отражается идея, когда театральные традиции, театральные подмостки становятся сценой жизни, на которой идет спектакль.

«Нагляднее всего, быть может, представляется принцип динамизма в так называемом реалистичном театре, который хочет быть заведомо *terre-a-terre*, и, изгоняя поэтому «героя», делает как бы центральным лицом драмы самое «Жизнь», как текучее становление и неразрешающийся процесс. Те, что идут созерцать эти кинематографы обыденности, заранее знают, что перед их глазами не завяжется впервые новый узел живых сил и они не увидят никакой «развязки», потому что сама «жизнь» единственный узел той всеобщей драмы, отрывок которой будет разыгран на сцене, и развязка еще не дана действительностью» [8].

Дом-Сказка, архитектор А.А. Бернардацци в Санкт-Петербурге, где жила Анна Павлова и Дом Перцова по проекту С.В. Малютина, где было расположено кабаре «Летучая мышь» – все это яркие примеры о том, что идеи эпохи конца XIX - начала XX вв., транслируемые в стиле ар нуво в России занимают одно из основных тенденций в культурной и национальной традиции.

Стилистика и культура ар нуво была востребована как в театре, так и в жизни русских балерин, являющийся светом высокого общества и образцом вкуса и стиля.

Современному обществу необходимо осознавать культурные сокровища, созданные много столетий назад, чувствовать душу и сердце национальной культуры, которая звучит в музыке, литературе, художественных образах, истории, сказках русского народа. В XXI столетии, в эпоху глобализации, когда стираются границы между национальной самоидентификацией, когда больше не литература и искусство формирует вкус и характер культуры повседневности, а интернет, телевидение, радио и массовая реклама диктует свои правила, далёкие от законов прекрасного, это особенно актуально.

В единении с природой, с культурными национальными традициями, с воссозданием истории русского наследия связывали художники, музыканты, архитекторы и ученые будущее Российской Империи в начале XX в. Их поиски красоты концентрировались в театральной культуре для того, чтобы их трансляция со сцены в жизнь создавала именно тот образ России, которым гордятся, который имеет свое собственное лицо – своеобразное, эрудированное, талантливое, свободное, чистое и великое.

Обращение к культурному и художественному наследию в интерпретации театрально-художественных образов ар нуво позволяет в настоящее время атрибутировать художественные произведения с точки зрения их принадлежности к этому стилю и формировать музейные и выставочные пространства в России и за рубежом, тем самым открывая XXI столетию шедевры национального театрально-декорационного искусства.

В контексте прочтения образов эпохи конца XIX – начала XX веков открываются идеи, что не лежат на поверхности восприятия нашего времени. Но именно они формировали художественный вкус и культуру стиля ар нуво, как в России, так и в мировом художественно-культурном пространстве. Исследования и представление широкой публике тех открытий, которые были сделаны в конце XIX – начале XX столетий, осмысление идей и культурных процессов, оказавших влияние на стиль ар нуво в России представляются интересными и в XXI столетии. Они позволяют интерпретировать и понимать культурное и художественное наследие Отечества, а также открывать неизвестные эскизы декораций и другие художественные произведения, хранящиеся в российских и зарубежных архивах, и представлять эти находки широкой публике.

Уникальность стиля ар нуво в том, что в каждой стране, при обращении к национальному наследию формировалась особая уникальная среда, позволяющая видеть и понимать особенности каждой культуры, восхищаться ими, любить и беречь их.

В осмыслении художественно-стилистических процессов конца XIX – начала XX столетия, открывается мир уникального культурного взаимного влияния исторических традиций и мира природы на формирование поиска человека своего места в мире.

Эпоха стиля ар нуво в интерпретации художественных образов театральной культуры и культуры быта Москвы и Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX веков открывается в стремлении культурного общества России заполнить свою жизнь красотой и поиском знаний в истории родной земли и природы. Это желание реализовывалось в стремлении соединить народную сказку и научную деятельность, путешествия и исследования в мире в водном пространстве и работу с оптическими устройствами в лаборатории. Открытия в истории и естествознании переносили человека в мир, которым управляет мечта и воплощали все это в эстетике и культуре стиля ар нуво.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] *Зильберштейн И.С.* Поиск продолжается / Огонек. – 1983. – 14 мая. – С. 8, 25. – URL: <https://diaghilevcenter.wordpress.com/публикации/журнал-огонек-№20-14мая-1983г-статья-докто/> (дата обращения: 10.03.2018).
- [2] *Геккель Э.* Мировые загадки : Общедоступные очерки монистической философии. Пер.с нем. – Лейпциг, СПб.: Мысль, А.Миллеръ, 1906. – С. 178.
- [3] ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, Отдел декорационно-изобразительных материалов.
- [4] П.Б. Ламбин. Эскиз обрамления задника к декорации балета «Испытание Дамиса». 1899–1900. Санкт-Петербургская театральная библиотека.
- [5] *Геккель Э.* Мировые загадки... С. 179.
- [6] Воспоминания В.М. Васнецова о С.И. Мамонтове, Москва, 2 мая, 1918 г. // Виктор Михайлович Васнецов : Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников / Сост., вступ. ст. и примеч. Н.А. Ярославцевой. – М.: Искусство, 1987.
- [7] *Дандре В.* Моя жена – Анна Павлова». – М.: Алгоритм, 2016. – URL: <https://mybook.ru/author/viktor-dandre/moya-zhena-anna-pavlova/read/?page=4> (дата обращения: 10.03.2018).
- [8] *Иванов В.* Предчувствия и предвестия / Золотое Руно. – 1906. – № 6.

© Графова Е.О., 2018.

© Графова Е.О., илл., 2018.

Статья поступила в редакцию 15.02.2018.

Графова Елена Олеговна,

аспирант,

Российский научно-исследовательский институт

культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева (Москва),

e-mail: smilesky@mail.ru

Grafova E.

The era of art nouveau in the interpretation of artistic images of theatrical culture and culture of life in Moscow and St. Petersburg in the late XIX – early XX century

Abstract: the article deals with the emergence in Russia of the style "art nouveau" in the context of cultural processes of late XIX – early XX centuries. The Author examines these processes on the example of the development of domestic theatrical art and its relationship with European art Nouveau.

Key words: art nouveau, modern, theater, Russian culture, theatrical art.

Grafova Elena Olegovna,

post-graduate, Russian Scientific Research Institute for Cultural and Natural Heritage

named after D.Likhachev (Moscow)