

Теоретические статьи / Theoretical articles

УДК 7.072.2

ВКЛАД ЖАНА КАРЗУ В ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦИИ

Камалян М. А.

Институт искусств Национальной Академии Наук РА (Ереван, Армения)

Аннотация: В 50-60-ых годах прошлого столетия именитый французский художник армянского происхождения Жан Карзу (Гарник Зулумян, 1907-2000) создал семь произведений театрально-декорационного искусства для музыкальных и драматических театров Франции, оформив оперу-балет Жана-Филиппа Рамо «Галантная Индия», балет Адольфа Адана «Жизель», драму Жана Расина «Атали», оперетту «Перикола» Жака Оффенбаха и т.д. Цель данной статьи - на основе архивных материалов представить и проанализировать театрально-декорационное творчество Карзу. Художественные оформления постановок маститых режиссеров и хореографов Франции того времени Мориса Леманна, Ролана Пети, Джона Батлера и др., Карзу создавал подолгу, совмещая их видение со своей по-карзуевски неповторимой эстетикой. Эти яркие, высокохудожественные произведения имели успех, в некоторых случаях способствуя необходимой театру полимодальной синестезии. Данные работы украсили сцены престижных мировых театров - Гранд-опера, Комеди Франсез, Ла Скала...

Ключевые слова: Жан Карзу, театральный декоратор, французская сцена, 1950–1960, музыкальный театр, драматический театр.

JEAN CARZOU'S CONTRIBUTION TO THE THEATRICAL- DECORATIVE ART OF FRANCE

Kamalyan M. A.

*Institute of Arts of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
(Yerevan, Armenia)*

Abstract: In the 50-60s of the last century the famous French-Armenian artist Jean Carzou (Garnik Zouloumian, 1907-2000) created seven works of theatrical-decorative art for musical and dramatic theaters of France, having designed Jean-Philippe Rameau's opera-ballet «Les Indes Galantes», Adolphe Adam's ballet

«Giselle», Jean Racine's drama «Athalie», Jacques Offenbach's operetta «La Périochole», etc. The aim of this article is to present concisely and analyze Carzou's theatrical-decorative work on the basis of archival materials. For stage designs of the productions by venerable directors and choreographers of France of the time, like Maurice Lehmann, Roland Petit, John Butler and others Carzou worked for a long time, combining their vision with his own unique aesthetics. These vibrant, highly artistic works were a success, in some cases contributing to the polymodal synesthesia requisite for theater. These works have graced the stages of the world's most prestigious theaters - Grand Opera, Comédie Française, La Scala...

Keywords: Jean Carzou, theater decorator, French stage, 1950–1960s, musical theater, dramatic theater.

ВВЕДЕНИЕ

Офицер национального Ордена Почетного легиона, командор Ордена Искусств и литературы и национального Ордена «За Заслуги», лауреат престижных премий, член Академии изящных искусств Франции и иностранный член Академии наук Армении, армянин по происхождению Жан Карзу (Гарник Зулумян, 1907–2000) своим талантом обогатил сокровищницу французского искусства. Уроженец Алеппо, Карзу получил высшее образование в Париже (Специальная Школа Архитектуры и Академия Гранд-Шомьер). Если графика и живопись именитого художника удостоились должного внимания специалистов, то его театрально-декорационная деятельность долгое время оставалась в тени.

Цель данной статьи — на основе материалов, любезно предоставленных нам сыном художника, французским продюсером, режиссером и эссеистом Жан-Мари Карзу, а также Национальной библиотекой Франции, библиотекой Гранд-опера, Муниципальными архивами Версаля и Публичной библиотекой Нью-Йорка, представить деятельность Карзу во французском театре в 1950–1960-ых годах, принесшую ему всемирную славу. Театрально-декорационное искусство Карзу рассматривается в контексте художественной целостности спектакля и на фоне французской сценографии 1950–1960-ых годов.

Деятельность Карзу в театре была эпизодической, но не случайной. В течение 1950–1960 годов выдающиеся режиссеры Франции Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Морис Леманн, Жан Мейер и хореографы Серж Лифарь, Ролан Пети, Леонид Мясин, Жанин Шара и другие, следуя установившимся традициям, продолжали обращаться к известным художникам для

оформления театральных декораций. Эти традиции сформировались благодаря прежде всего русским сезонам Сергея Дягилева, а также театру Лунье-По Поля Фора. Таким образом, вместе с Сальвадором Дали, Максом Эрнстом, Фернаном Леже, Жоржем Браком, Люсьеном Куто, Марком Шагалом, Пабло Пикассо и многими другими, во французский театр попал Жан Карзу.

ОПЕРА-БАЛЕТ XVIII ВЕКА «ГАЛАНТНАЯ ИНДИЯ» ЖАНА-ФИЛИППА РАМО

18 июня 1952 года один из самых значимых театров оперы и балета в мире — Гранд-опера́, представил новую постановку оперы-балета XVIII века «Галантная Индия» Жана-Филиппа Рамо (либретто: Луи Фюзелье). Лейттемой была всепобеждающая любовь. По замыслу администратора Объединения национальных музыкальных театров (R.T.L.N), режиссера спектакля Мориса Леманна, хореография и театральное оформление актов было вверено нескольким художникам (А. Арбус, Ж. Дюпон, Ж. Вакевич, Ж. Карзу, А.-Р. Фост, М. Мулен и Р. Шаплен-Миди) и хореографам. М. Леманн намеревался напомнить зрителю о богатстве позабытого культурного наследия и показать, на что способен Парижский национальный оперный театр.

Карзу оформил приглашение, живописный занавес, декорации и костюмы для второго акта: «Инки Перу». Хореографом данного акта стал талантливый балетмейстер и ведущий танцор Гранд-опера́ Серж Лифарь. На декоративном заднике, изображающем природу Перу, а также в архитектурных деталях художник желал воссоздать «величие» и «простоту» доколумбового искусства, «цветом подчеркнув культ солнца и привлечшего внимание конкистадоров золота» [1].

В музыке Жана-Филиппа Рамо для данного акта стиль рококо приобретал более драматическое звучание, переплетаясь с элементами барокко [2].

Барочно-мажорная игра цветовых пятен и линейных ритмов, использование сценической пиротехники (в сцене извержения вулкана), а также стилизованные под моду рококо костюмы знати создавали соответствующий музыке визуальный резонанс. В некоторых костюмах инков Карзу дал волю фантазии, создавая уникальные декоративно-экзотические вариации на фольклорную тему. Сотворенный художником «пир» для глаз соответствовал эстетике оперы-балета XVIII века и

требованиям режиссера [3].

БАЛЕТ АНРИ ДЮТИЙЕ «ВОЛК»

17 марта 1953-ого года в парижском театре Амбир состоялась премьера балета Анри Дютыйе «Волк». Либретто для новой постановки известного французского хореографа Ролана Пети написали Жан Ануй и Жорж Невье. Балет «Волк» — это своеобразная трактовка сказки Ж.-М. Лепренс де Бомон «Красавица и чудовище», где царит безусловная Любовь. И не случайно художник оформил балет в духе романтизма.

Как венгерский композитор Ференц Лист создал цикл фортепианных произведений, черпая вдохновение из живописи и скульптуры, так и композитор А. Дютыйе создал созвучную балету музыку по эскизам художника. Таким образом, синтез искусств в балете проявился наиболее полно, вызывая у зрителя неподдельные чувства волнения и восхищения [4,5].

Атмосфера балета была близка Карзу по духу. Во всех трех актах ключевую роль сыграл магический лес, который стал, по утверждению искусствоведа Валерии Чистяковой, «достопримечательностью театральной живописи XX века» [6].

«Когда мы были в Лондоне... режиссеры английской сцены, шекспироведы - люди с утонченным вкусом, просили у меня разрешения подняться на сцену, чтоб понять как выполнена декорация Карзу», — вспоминал Р. Пети [7,8]. Художественной выразительностью, смысловой многозначностью и эмоциональным звучанием выделялись сценические костюмы.

18 марта 1975 года балет «Волк» вошел в репертуар Гранд-опера́, благодаря чему восторженный зритель периодически имеет возможность видеть его на сцене глазами Карзу (22.09.2010-09.10.2011, 15.03.2013-29.03.2013). Карзу доказал, что вклад художника в театре в виде уникального высокохудожественного произведения способен поражать публику через многие годы после создания.

БАЛЕТ АДОЛЬФА АДАНА «ЖИЗЕЛЬ»

Деятельность Карзу во французском театре продолжилась и в 1954 году. 11 июня 1954 года режиссер М. Леманн поставил на сцене Гранд-опера́ балет Адольфа Адана «Жизель» (либретто А. де Сен-Жоржа, Т. Готье и Ж. Коралли), знакомый французской публике благодаря Дягилевским «Русским сезонам», с декорациями русского художника, критика, искусствоведа и

театрального деятеля Александра Бенуа 1910 года.

Хореографом и исполнителем роли Альфреда в новой постановке был Серж Лифарь. Художник решил воплотить романтический дух балета «современными средствами и согласно собственному темпераменту» (Карзу) [9]. Во втором акте он усилил темно-мистическую сторону балета, следуя легенде Генриха Гейне, послужившей источником вдохновения для Теофиля Готье. Так, фантомно-холодной атмосферой пропитаны безлистственный зимний лес и кладбище. Бесчеловечность вилис — мстительных духов невест, художник подчеркнул масками, противопоставляя их сохранившей горячий дар любви и всепрощения Жизели. «И тем не менее, своей «Жизелью» Карзу, наконец-то, нашел атмосферу, присущую данной скандинавской, северо-восточной сказке», — читаем в прессе [10].

«Жизель» глазами Карзу предстала перед почетными гостями — президентом США Джоном Кеннеди и его женой, и широкой публикой в оперном театре Версаля в 1961 году, и ожила вновь годами позже — в 1973 году, в парижском Дворце Спорта под руководством Мориса Бежара. Сценические костюмы художника, и в частности костюм для Жизели были представлены на престижной выставке под названием «Одевать оперу» («Habiller l'opéra»), организованной Национальным муленским центром костюма сцены (CNCS) с 25 мая - 3 ноября 2019 года.

Однако, на сцене Гранд-опера «Жизель» Карзу не задержалась и была заменена старыми декорациями А. Бенуа, которые, по мнению театрального критика, балетоведа Юрия Слонимского, более соответствовали музыке французского композитора, отличающейся светлой лиричностью. «Данная концепция прочтения балета была установлена русскими и стала традицией», — отмечает ученый [11]. И пятого декабря 1956 года, по случаю 100-летия со дня кончины композитора, новое руководство Объединения национальных музыкальных театров (R.T.L.N) вернуло декорации А. Бенуа.

ДРАМА ЖАНА РАСИНА «ГОФОЛИЯ» («АТАЛИ»)

В творческой жизни Карзу-декоратора знаменательным стал также 1955 год. 26 апреля 1955 года один из старейших и престижнейших театров Франции, французский национальный драматический театр Комеди Франсез, поставил классицистическую драму XVII века «Атали» («Гофолия»: драматург Жан Расин, режиссер Вера Корен, композитор Леон Алгази). Привлечение Карзу в качестве декоратора данного спектакля было

следствием политики нового администратора театра Пьера Дескава, обращавшегося к выдающимся художникам для преобразования старых шедевров (1953–1959).

Художник создал на сцене архитектурную конструкцию: интерьер Иерусалимского храма Соломона. Для украшения храма он использовал священные образы и символы древнейших ближневосточных цивилизаций, таким образом, воссоздавая сакральную, «библейскую» атмосферу драмы. Творчески переосмыслив традиции классицистического театра, Карзу сотворил созвучный расиновскому стилю сценический образ. «С помощью симметрии, уравновешенной гармонии прямых линий я стремился передать кристальную ясность расиновской рифмы», — отмечал Карзу [12]. Театральные костюмы выделялись эстетизмом, иератизмом, свободной стилизацией элементов исторического костюма. Художественными средствами Карзу выразил противоборство света и тьмы, разума и губительных страстей, веры и неверия, величавой простоты и необузданной роскоши. Подход художника полностью соответствовал режиссерскому прочтению драмы. Об успехе Карзу писала французская пресса [13].

Таким образом, оригинальная визуальная интерпретация пьесы, предложенная художником, нашла почетное место в «Доме Мольера». Премьеры новых постановок «Гофолии» режиссером Морисом Эскандом в оформлении Карзу состоялись в Комеди Франсез 3 октября 1968 года и 29 ноября 1973. Сценические костюмы для «Гофолии» заняли особую нишу в истории театрального костюма Франции, о чем свидетельствует выставленный на электронной странице Национальной библиотеки Франции костюм главной героини [14]. Костюмы Карзу также украсили выставку «Искусство костюма в Комеди Франсез» («L'art du costume à la Comédie-Française»), организованную Национальным муленским центром костюма сцены (CNCS) с 11 июня по 31 декабря 2011.

Несмотря на успех, после данной работы Карзу, не считавший театрально-декорационное искусство главным направлением своего творчества, решил посвятить свой талант созданию живописных и графических произведений. Художник вернулся в театр спустя десять лет — во второй половине 1960-х, чтобы вновь сказать свое по-карзуевски уникальное слово.

PAS DE DEUX ЛИ ХОЙБИ «ПОСЛЕ ЭДЕМА»

В 1966 году для восемнадцатиминутного pas de deux «После Эдема» нью-

йоркской балетной труппы «Аркнес» («The Harkness ballet») художник сделал живописный задник, занавес и театральные костюмы (хореограф Джон Батлер, композитор Ли Хойби). Символический и многогранный образ, похожий на произведения художника из серии «Апокалипсис» (графический цикл, 1957 и фрески в капелле Маноска, 1991), был созвучен эмоциональному строю балета. Однако, вскоре декорации Карзу были заменены трехмерной скульптурной работой известного в США сценографа Рубена Тер-Арутюняна. Данная сценография была принята критиками неоднозначно [15], и, по нашему мнению, замена была продиктована скорее тактикой руководства балетной труппы, желанием следовать новым тенденциям.

ДРАМА ТЬЕРИ МОЛНЬЕ «ЖАННА И СУДЬИ»

8 мая 1968 года в версальском театре Монтансье по случаю ежегодного фестиваля состоялась премьера драмы Тьерри Молнье «Жанна и судьи» режиссера Марселя Тассанкура (композитор Пьер Жансен, декор и костюмы Жана Карзу).

Как и все работы художника для театра, визуальный образ данной постановки носил отпечаток его индивидуального стиля. Отдавая дань современным тенденциям в театральном-декорационном искусстве, Жан Карзу создал архитектурную конструкцию, которую он обогатил смысловыми наслоениями. Единое и неизменное на протяжении всего спектакля сооружение обозначало конкретные и обобщенные места действия: Руанский дворец, камеру Жанны Д'Арк, комнату для пыток и небо. Вместе с тем, устремленные вверх копьеобразные вертикали здания вызывали ассоциации со средневековой готической архитектурой и с военными орудиями. Данные наблюдения были подмечены также французской прессой того времени [16, 17]. «Пламенеющий декор... стрелообразность платформ, клеток, ниш при свете костра и факелов чрезвычайно красива» – писал Жак Лоншам в газете «Ле Монд» [18].

Порой причудливые, порой лиричные, наделенные семантической образностью и характерными атрибутами театральные костюмы героев пьесы оживляли визуальный облик спектакля. Присущий им иератизм также был созвучен речитативной музыке Пьера Жансена, мистериальному характеру пьесы и общему замыслу режиссера, а некая разношерстность – игровому эклектизму средневекового театра.

«ПЕРИКОЛА» ЖАКА ОФФЕНБАХА

Свою заключительную работу для театра, как и дебютную, художник исполнил в сотрудничестве с режиссером М. Леманном. 23 сентября 1969 года по случаю 150-летия со дня рождения великого французского композитора Жака Оффенбаха пред зрителем театра де Пари (Théâtre de Paris) предстала его оперетта «Перикола» (либретто Анри Мельяк, Людовик Галеви). Феерия цвета и узоров воспринималась как праздник на фоне новых минималистических тенденций французской сцены конца 1960-ых годов. По просьбе режиссера, Карзу создал на сцене архитектурную среду, творчески интерпретируя элементы барокко и рококо. В причудливых линейных ритмах, в смелой пестроте ярко-звучных цветов и в игре выдуманных деталей сценических костюмов нашла свое наиболее полное выражение веселая, яркая и шутовская сторона буффонады. Фрагмент записи оперетты можно увидеть на сайте Французского национального аудиовизуального института (INA) [19].

«Перикола» глазами Карзу прожила долгую жизнь, гастролируя по Европе (Королевский театр Ла Монне, Брюссель и Большой театр, Женева, 1970), а в 2007 году представ в новой постановке (театр Анви, город Грей, Франция).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как и другие прославленные художники своего времени — Сальвадор Дали, Бернар Бюффе, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Макс Эрнст и др., Жан Карзу обогатил французскую сцену 1950-1960-ых годов художественной выразительностью своих декораций, живописных занавесей и сценических костюмов, создавая их как подлинные произведения искусства.

Не будучи профессиональным театральным декоратором, Карзу, тем не менее, углубился в нюансы театрально-декорационного искусства, без труда создавая уникальный художественный образ спектакля с помощью двухмерного задника или трехмерной архитектурной формы.

Карзу рассматривал сцену и актеров как единое художественное целое, «спектакль-картину». Если в некоторых работах художника для театра голос его сливался со спектаклем в гармоничный синестетический унисон («Волк», «Перикола», «Гофолия» и «После Эдема»), то в других — его партия выделялась, создавая новый, интересный смысловой и эмоциональный флер («Галантная Индия», «Жизель», и «Жанна и судьба»).

Некоторые из театральных оформлений Карзу задержались в театре

надолго («Гофолия» в Комеди Франсез и «Волк» в Гранд-опера́).

Свидетельством неугасаемого интереса к театрально-декорационному творчеству Карзу являются выставки его макетов, эскизов и театральных костюмов, организованные в Анжере (1975), Париже (2004), Грее (2007) и Маноске (2011).

Семантически многозначные и эстетичные сценические костюмы выдающегося художника-армянина дополнили фонды Национального центра сценических костюмов в Мулене (CNCS).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Информация об авторах:

Камалян Маргарита Арсеновна, кандидат искусствоведения, искусствовед, ученый секретарь и старший научный сотрудник Института искусств НАН РА,

E-mail: margaritakamalyan@gmail.com

Вклад авторов:

Автор подтверждает соответствие своего авторства, согласно международным критериям ICMJE.

Конфликт интересов:

Автор декларирует отсутствие других явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования:

Данное исследование не было поддержано никакими внешними источниками финансирования.

Этические утверждения:

Не применимо.

Согласие на публикацию:

Не применимо

ADDITIONAL

Information about the authors:

Margarita A. Kamalyan, PhD in Art History, art historian, the scientific secretary and a senior researcher of the Institute of Arts of NAS RA,

E-mail: margaritakamalyan@gmail.com

Authors' contributions:

The author confirms his/her authorship according to the ICMJE international

criteria.

Conflict of interest:

The author declares no apparent and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Source of Funding:

This research was not supported by any external sources of funding.

Ethics Approval:

Not applicable.

Consent for Publication:

Not applicable.

Список литературы / References

1. La lettre de Jean Carzou à M. Maurice Lehmann. 30 juin, 1952. Bibliothèque nationale de France, Département des arts du spectacle, Fonds Maurice Lehmann, 4°-COL-123.
2. Брянцева В. Жан-Филипп Рамо и французский музыкальный театр. Москва, Музыка, 1981. 302 с. [Bryantseva V. Jean-Philippe Rameau and the French musical theater. Moscow, Music. 1981. 302 p.] (in Russian).
3. Lehmann M. Les Indes Galantes. Bibliothèque-musée de l'Opéra (BMO), Tapuscrit B. Pièce 75, entrée 25986.
4. Fels F. Carzou. Genève, Pierre Cailler. 1966. 88 p.
5. La lettre de Jean Carzou à M. Maurice Lehmann. 30 juin, 1952. Bibliothèque nationale de France, Département des arts du spectacle, Fonds Maurice Lehmann, 4°-COL-123.
6. Чистякова В., Ролан Пети. Ленинград, Искусство. 1977. 167 с. [Chistyakova V., Roland Petit. Leningrad, Art, 1977, 167 p.] (in Russian).
7. Lehmann M. Les Indes Galantes. Bibliothèque-musée de l'Opéra (BMO), Tapuscrit B. Pièce 75, entrée 25986.
8. Lejosne M. Les décors et costumes de Jean Carzou (mémoire d'étude). Paris, 2008, vol. 1, non-imprimé. Bibliothèque nationale de France, Département des arts du spectacle, Wa-716.
9. Cartier J.-A. Carzou prépare sa première exposition à Londres et refait les décors de Giselle pour l'Opéra. Combat. Paris. 6.5.1954.
10. Bousquet Y. Opéra Giselle-Carzou. Bibliothèque-musée de l'Opéra (BMO), «Jean Carzou», dossier d'artiste.
11. Слонимский Ю. Жизель. Этюды. Ленинград, Музыка. 1969. 159 с.

- [Slonimsky Y. Giselle. Etudes. Leningrad. Music. 1969. 159 p.] (in Russian).
12. Cartier J.-A. «Athalie» vue par Carzou à la Comédie-Française. Combat. Paris. 15.4.1955.
 13. Fels F. Carzou. Genève, Pierre Cailler. 1959. 80 p.
 14. Фотография костюма главной героини трагедия Ж. Расина «Гофолия». Официальная электронная страница Национальной библиотеки Франции URL: <http://expositions.bnf.fr/rouge/grand/212.htm> (Дата обращения: 01.03.2024). [Photo of the costume of the main character in J. Racine's tragedy «Athalie». Official site of the National Library of France. Available at: <http://expositions.bnf.fr/rouge/grand/212.htm>]. (Access date: 01.03.2024).
 15. Testa A. Cento grandi balleti. Una scelta dal repertorio del migliore teatro di danza. Roma, Gremese. 2007. 141 p.
 16. Gauthier J.-J. Au mai de Versailles "Jeanne et les juges". Drame lyrique de Thierry Malnier. Le Figaro, Paris. 10.5.1968.
 17. Lorne C. A' voir ou «Jeanne signe le jugement...». Rivarol. Paris. 16.5.1968.
 18. Lonshampt Jacques. «Jeanne et les juges», de Thierry Maulnier à Versaille. Le Monde. Paris. 10.05.1968.
 19. Lehmann M. Les Indes Galantes. Bibliothèque-musée de l'Opéra (BMO), Tapuscript B. Pièce 75, entrée 25986.