

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ**

**ՔԱՄԱԼՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱՐՍԵՆԻ
ԺԱՆ ԳԱՂՋՈՒԻ ԲԵՄԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ**

**ԺԵ.00.03 - «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական
արվեստ, դիզայն» մասնագիտությանք
արվեստագիտության թեկնածուի
գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության**

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ - 2013

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ**

КАМАЛЯН МАРГАРИТА АРСЕНОВНА

СЦЕНОГРАФИЯ ЖАНА ГАРЗУ

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности**

**17.00.03 – “Изобразительное искусство, декоративное и прикладное
искусство, дизайн”**

ԵՐԵՎԱՆ – 2013

Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում:

Գիտական ղեկավար՝

արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Աղասյան Վրարատ Վլահիմիրի

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

մանկավարժ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Ներսիսյան Լևոն Սուրենի

արվեստագիտության թեկնածու
Ավագյան Վրթուր Վարդանի

Առաջատար կազմակերպություն՝

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան

Պաշտպանությունը կայանալու է 2013թ. նոյեմբերի 7-ին, ժամը 14.00-ին, ՀՀ ԳԱԱ
Արվեստի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՅ-ի 016 Արվեստագիտության
մասնագիտական խորհրդի նիստում (հասցեն՝ 0019, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան
պողոտա 24/4):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի
գրադարանում:

Սեղմագիրն առաքված է 2013 թ. հոկտեմբերի 7-ին:

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար,
արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Ասատրյան Ա. Գ.

Тема диссертации утверждена в Институте искусств НАН РА.

Научный руководитель -

доктор искусствоведения, профессор
Ագասյ Արարատ Վլադիմirovич

Официальные оппоненты -

доктор педагогических наук, профессор
Ներսիսյան Լեմս Սуренович

кандидат искусствоведения

Ավակյան Արտուր Վարդանovich

Ведущая организация — Армянский государственный педагогический университет
им. Х.Абояна

Защита диссертации состоится 7-го ноября 2013г. в 14.00 часов на заседании
специализированного совета 016 Искусствоведение ВАК РА, действующего в
Институте искусств НАН РА (адрес: 0019, Ереван, проспект Маршала Баграмяна
24/4).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института искусств НАН РА.
Автореферат разослан 7-го октября 2013г.

Ученый секретарь специализированного совета,
доктор искусствоведения, профессор

Ասատրյան Ա. Գ.

ԱՏԵՆԱԿՈՍՈՒԹՅԱՎԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Թեմայի արդիականությունը: Ժամ Գառզուն (Գառնիկ Զովոլյան, 1907-2000) ֆրանսահայ կերպարվեստի ականավոր ներկայացուցիչներից է: Նա «Պատվո լեգենդ» շքանշանակիր էր, Ֆրանսիայի Գեղարվեստից ակադեմիայի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ:

Թեև Գառզուն միջազգային ճանաչում վայելող արվեստագետ է, նրա ստեղծագործությունը, մասնավիրապես՝ բեմանկարչությունը, ամրոցական ու լիարժեք վերլուծության չի ենթակվել: Նկարչի-դեկորատորի թատերական ձևավորումները մեծաքանակ չեն, սակայն դրանք արժանի են ուշադրության: Գառզուն աշխատել է ֆրանսիական հեղինակավոր դրամատիկական և երաժշտական բարդուններում (այդ թվում՝ Փարիզի Գրանդ-օպերայում, Կոմերի Ֆրանսեզում), ընդ որում՝ երաժշտարատերական գորեք բոլոր ժանրերի համար՝ օպերա-բալետ, բալետ և օպերետ: Նա համագործակցել է անվանի պարագիրներ Ռուլան Պըտիի, Սերժ Լիֆարի, մեծանուն ռեժիսոր Մորիս Լեմանի և այլոց հետ: Օժուված գեղարվեստական բարձր հատկանիշներով, նկարչին բնորոշ գրաֆիկական մաներային և վառ գունամտածողության համադրումով՝ Գառզունի թատերանկարչությունը նաև բովանդակային էր և ստեղծում էր ներկայացնան երաժշտության, դրամատիկ միջուկի տեսողական համարժեքը կամ հաղորդում հավելյալ ինաստային երանգներ: Գառզուն իր ուժգին տաղանդով յուլորինակ ներդրում ունեցավ ժամանակի ֆրանսիական բեմանկարչության մեջ: Չինչելով պրոֆեսիոնալ բեմանկարչին, նա խորացել է այդ ասպարեզի բոլոր մանրությունների մեջ: Նկարչը նշանագովել է նաև բեմական լուսավորությամբ¹: Բազմաքանակ էսքիզները և ծավալային մանրակերտերը խոսում են արվեստագետի աշխատասիրության և բժախնդրության մասին:

Գառզունի ծևավորումները մեծ հաջողություն ունեցան և համաշխարհային հռչակ բերեցին իրենց հեղինակին: Այդ է վկայում ժամանակի ֆրանսիական մամուլը: Մեծանուն արվեստագետի ծևավորումներից ու բեմագօնստներից շատերը երկար կյանք ունեցան և ներկայացվեցին Փարիզի, Սիլանի, Լյու-Յորժի, Կոպենհագենի և Լոնդոնի բեմահարթակներում: Անրի Շյուտիյոյի «Գայլը» բալետը նկարչի դեկորներով 1975-ին մուտք գործեց Գրանդ-օպերայի խաղացանկ, ինչի շնորհիկ Փարիզի հանդիսատեսը 2010-ի սեպտեմբերին և 2013-ի մարտին այն վերստին տեսնելու հնարավորություն ստացավ:

Նկարչի բեմանկարչական հարուստ ժառանգությունը հանրությանը պարերաբար ներկայանում է նաև ցուցահանդեսների տեսքով՝ 2004-ին Փարիզում, 2007-ին Գրեյ քաղաքում, 2011-ին Մանուսկում: Գառզունի մողելավորած բեմագօնստների մի մասը համարել է Մոլենի բեմական հանդերձների ազգային կենտրոնի պահեստը, ինչը վկայում է դրանց բարձր գեղարվեստական արժեքի, նկարչի տաղանդի, ճանաչման և հեղինակության մասին: Փարիզի ազգային գրադարանի պաշտոնական համացանցային էջում մշտակես ցուցադրվում են Գառզունի կերտած հանդերձները Գորողիայի և Պերիկոլայի դերակատարների համար: 1995-ին Գրանդ-օպերայի թողարկած բացիկը զարդարում են «Ժիգել» բալետի հանար նկարչի ծևավորած զգեստները: Այսինքն՝ Գառզունի բեմական հանդերձները դարձել են ինքնուրույն արժեք ծեռք բերած

¹ Տես Fels F. Carzou. Genève, 1966, p. 12; Gauthier Maximilien. Dans l'atelier de Carzou. Les Nouvelles Littéraires, 10.6.1954 // Fels F. Carzou. Genève, 1966, p. 53:

արվեստի գործեր, ուսանելի չափորոշիչներ թատերանկարիչների համար և ընդգրկվել ֆրանսիական ազգային մշակութային ժառանգության շտեմարանում որպես մասունք: Ակնհայտ է, որ մինչ օրս Գառզուի թեմանկարչության և թեմազգեստների հանդեպ հետաքրքրությունը չի նվազում, և դրանք անփոփելու ու վերլուծելու անհրաժեշտությունն արդիական է:

Աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները: Ատենախոսության գլխավոր նպատակն է Գառզուի թեմանկարչության համարի ուսումնասիրությունը:
Կարևորել ենք հետևյալ խնդիրները՝

- Ուրվագծել 1950-1960-ականներին ֆրանսիական թեմանկարչության հիմնական միտումները:
- Որոշակել Գառզուի թեմանկարչության տերն ու դերը 1950-1960-ականների ֆրանսիական թեմանկարչության ընդհանուր համատեքստում:
- Լուսաբանել և գիտական հանրությանը ներկայացնել Գառզուի թեմանկարչության վերաբերյալ ժամանակակիցների, ականատեսների կարծիքները, նամուլի արձագանքները:
- Բացահայտել և բնորոշել Գառզուի թատերական ձևավորումների, թեմավարագույնների, հրավիրատոմսերի և թեմազգեստների ոճական, գաղափարովանդակային, հորինվածքային առանձնահատկությունները:
- Որոշակել դրանց դերն ու նշանակությունը թեմադրության համընդհանուր համատեքստում: Ըստ այդմ՝ քննության ենթարկել նաև ներկայացման սցենարը կամ լիբրետոն, երաժշտությունը, ժանրային առանձնահատկությունները, ռեժիսորական և դրամատուրգիական հայեցակարգը և այլն:
- Դիտարկել Գառզուի թեմանկարչությունն արվեստագետի գեղարվեստական և գեղագիտական ընկալումների շրջանակներում:

Թեմայի մշակվածության աստիճանը: Թեև Գառզուի կյանքին և ստեղծագործությանը նվիրված են հայալեզու և օտարալեզու մի շարք ուսումնասիրություններ, կատալոգներ, սակայն նկարչի թեմանկարչությունը գրեթե ուսումնասիրված չէ: Արվեստագետի գործունեության այս ասպարեզը լուսաբանող հիմնարար աշխատություն ցայսօր չի եղել: Միայն 2008թ. Փարիզի Ecole du Louvre-ի («Լուվրի դպրոց») սան Մարիլյա Լեժմոնի հետազոտությունն է Գառզուի թեմանկարչությունն անմիտ նկարագրելու առաջին փորձը²: 65 էջանոց այդ ուսումնասիրությունն արժեքավոր ուղեցույց է՝ օգտագործված պատկերագրական և գրական աղբյուրների, դրանց պահպանման վայրերին վերաբերող ամբողջական և հստակ տեղեկատվության շնորհիկ: Միաժամանակ, աշխատամքը հիմնականում նկարագրական և հավաքագրական նպատակ է հետազոտում: Այն բաղկացած է երկու բաժնից՝ առաջինը նվիրված է Գառզուի թեմանկարչությանը, մինչդեռ երկրորդը ընդհանրացնում է նկարչի ստեղծագործության առանձնահատկությունները, դրանում հանդիպող և թատրոնի աշխարհի հետ առնչվող ընդհանուր թեմաները և այլն: Յեղինակին չի հաջողվել որևէ նյութ գտնել «Եղեմից հետո» բալետի Գառզուի ձևավորումների և թեմազգեստների վերաբերյալ, այդ թվում՝ թեմազգեստների հեղինակությունը հավաստող փաստեր:

Գառզուի թեմանկարչությունը հապանցիկ ներկայացված է նկարչի

² Stéphane Lejosne Mathilde. Les décors et costumes de Jean Carzou. Vol. 1, Paris, 2008:

կյանքն ու գործունեությունը լուսաբանող հայ և օտարազգի հեղինակների՝ Ֆլորեն Ֆելսի, Ժան-Մարկ Կամպայնի, Գրիգոր Քեռույանի և այլոց մենագրություններում³. Միայն արվեստաբան Վահան Յարությունյանի «Գաղող. Ակարիչը և ժամանակը» գրքում է բավականին հանգամանալից (21 էջի սահմաններում) մատուցված Գաղողի գործունեության այս ասպարեզը, բացառությամբ «ժամանակ և դատավորները» դրամայի և «Եղենից հետո» բալետի ծևավորումների⁴: Բարձր գնահատելով արվեստաբանի կատարած աշխատանքը, հարկ է նշել, որ որոշ դրույթներ պարզաբանվելու, առավել խորացվելու և հստակեցվելու կարիք ունեին:

Անվանի արվեստագետի թատերանկարչությանը հպանցիկ անդրադարձ է արվում նաև XX դարի ֆրանսիական բենանկարչությանը նվիրված ընդհանուր բնույթի գրեթերում, կատալոգներում և հոդվածներում: Արվեստաբաններ Ռայմոն Կոզմիասի և Ժան-Ալբեր Կարտյեի համոզնամբ Գաղողի կերտածն իր յուրահատկությամբ և գեղարվեստական բարձր որակով նշանավոր ներդրում է ունեցել 1950-ականների ֆրանսիական բենանկարչության մեջ⁵: Նկարչի հեղինակած բեմագգեստները՝ համապատասխան նկարագրություններով, իրենց արժանի և պատվավոր տեղն են գտել Կոմեղի Ֆրանսեղի կազմակերպած ցուցահանդեսների կատալոգներում:

Բազմաթիվ են Գաղողի բեմական ծևավորումներին նվիրված ժամանակի ֆրանսիական մանուկի հոդվածները, որոնք ունեն հաճարամատչելի բնույթ, հասցեագրված են լայն հասարակությանը, երեմն աչքի են ընկնում սուբյեկտիվ, մակերեսային դատողություններով: Յայկական մանուլը գրեթե չի անդրադարձել սույն թեմային: Էդուարդ Յակոբյանի, Գրիգոր Քեռույանի՝ արտասահմանում լույս տեսած հոդվածներում շատ համառոտ է խոսվում Գաղողի բեմանկարչության մասին, իսկ Գրիգոր Յամբարձումյանի «Գաղող. Եւ թատրոնը» հոդվածում ներկայացված են քաղվածքներ ժամանակի ֆրանսիական մանուլից⁶: Արժեքավոր դատողություններով աչքի են ընկնում արվեստաբան Լիլիթ Մանասերյանի՝ Գաղողի թատերանկարչության առանձնահատկություններին նվիրված հոդվածը: Միաժամանակ, դրանում հանդիպում են որոշ անձտուրյուններ և բացրողումներ: Ուստի արվեստաբան Վերա Ռազդղիլսկայայի հոդվածը հակիրճ անդրադառնում է Գաղողի բոլոր բեմանկարներին՝ նշելով դրանց ընդհանուր և բնութագրական հատկանիշները⁸: Նկարչի բեմանկարչական աշխատանքներից մեկը՝ «Եղենից հետո» բալետի ծևավորումը, երբեք չի

³ Տես **Քեռեան Գրիգոր**, Գաղող. մոդական աշխարհի մը նկարիչը, Միջիամ, 1982: **Fels Florent**. Carzou. Genève, 1959: **Fels Florent**. Carzou. Genève, 1966: **Campagne J.-M.** Carzou. Paris, 1981 և այլն:

⁴ Տես **Յարությունյան Վահան**, Գաղող. Ակարիչը և ժամանակը, Երևան, 1987:

⁵ Տես **Cogniat Raymond**. France // Stage design throughout the world since 1935. Brussels, 1956, p. 13: **Cogniat Raymond**. Cinquante ans de spectacles en France. Les décorateurs de théâtre. Paris, 1955, p. 46: **Cartier Jean-Albert**. Les peintres conquièrent la scène // Le jardin des Arts, Paris, N 4, Février, 1955, p. 246:

⁶ Տես **Յամբարձումյան Գր.** Գաղող եւ թատրոն // Աշխարհ, Փարիզ, 5.11.1969, **Յակոբյան Եղուարք**, Գաղողի բերած նպաստը Փարիզեան բեմանկարչական արուեստին // Զահակի, Գահիր, 7.5.1964, **Քեռեան Գրիգոր**, Գաղող՝ թեմի նկարիչ, Պայքար, Բնոսոն, 30.1.1980:

⁷ Տես **Manasseryan Lilit**. The principles and specific features of stage scenery painting by Garzou // Gitelik/Knowledge, Yerevan, 2005, N 21, pp. 41-47; 2006, N 22, pp. 36-42:

⁸ Տես **Раздольская Вера**. Карзы-художник театра // Декоративное искусство, Москва, 1979, N 6, с. 38-39:

լուսաբանվել, բարդ է, իսկ երեմն անհնար դրա մասին ստույգ տեղեկություններ գտնելը: Սեր դիտարկած ամերիկան մանուլում հանդիպում է Նյու-Յորք Թայմզի միայն մի հոդված, որի հեղինակ Ջայվ Բարնզը թողուցիկ՝ մեկ նախադասությամբ նկատում է, որ Գառզուի թատերանկարչությունը համապատասխանում է բալետային դրամային⁹:

Արվեստագետի ստեղծագործությանը նվիրված կատալոգներում ձևագորումների և բեմագօթեստների հատուկենությունների կողքին նկարչի կենսագործյան շրջանակներում ամփոփված են բեմանկարչության մասին սակավաթիվ տեղեկություններ: Առանձին դեպքերում հանդիպում են ինչպես թյուրիմացություններ, այնպես էլ լուրջ բացքողումներ:

Աշխատության գիտական նորույթը: Ասենախտության մեջ առաջին անգամ՝

✓ գիտական շրջանառության մեջ են դրվել հոդվածներ ժամանակի ֆրանսիական մանուլից, բեմադրությունների ծրագրեր՝ ռեժիսորի, նկարչի, կոմպոզիտորի պարզաբնումներով, ժամանակակիցների հիշողություններ, անտիկ նամակներ, ռեժիսորի միզանացենը և հայեցակարգը բացահայտող երրևէ չիրատարակված փաստաթղթեր,

✓ գիտական հանրության մեջ ներկայացվել Նյու-Յորքի հանրային գրադարանի արխիվային նյութերը՝ «Եղեմից հետո» բալետի լուսանկարները՝ Գառզուի բեմագօթեստներով, և Ուուրեն Տեր-Դարությունյանի՝ նույն բալետի համար նախատեսված ձևավորման էսքիզները, ինչի շնորհիվ հնարավոր է դարձել արվեստաբանական վերլուծության ենթարկել և համեմատական քննության մեջ նմել «Եղեմից հետո» բալետի սցենոգրաֆիկ լուծումները,

✓ պարզաբնումվել են Գառզուի բեմանկարչությունը Ուուրեն Տեր-Դարությունյանի ձևավորումներով փոխարինելու պատճառները,

✓ ներկայացվել են Գառզուի որոր՝ ժամ-Մարի Գառզուի մասնավոր հավաքածուի լյուստրատիվ նյութերը՝ բեմադրությունների երրևէ չիրատարակված լուսանկարները, էսքիզները, նկարչի արվեստանոցում պահվող՝ «Պերիկոլա» օպերետի համար կատարված բեմագօթեստների լուսանկարները,

✓ օգտագործվել են Վերսալի մունիցիպալ արխիվի՝ «Ժամանան և դատավորները» ներկայացման անտիկ լուսանկարները և մանուկի վերատպությունները, դիտարկվել են նաև Փարիզի ազգային գրադարանի՝ «Ժամանան և դատավորները» ու «Պերիկոլա» բեմադրությունների համար Գառզուի հեղինակած բեմագօթեստների անտիկ էսքիզները,

✓ գիտական շրջանառության մեջ են դրվել նորահայտ իյուստրատիվ նյութեր, որոնք Գառզուի բեմանկարչության առավել ամբողջական ուսումնասիրության, նորովի մեկնաբանման և արժևորման հնարավորություն են ընձեռել,

✓ Գառզուի թատերանկարչությունը դիտվել է որպես բեմադրության անբաժան տարր, համակողմանի քննարկվել են ներկայացման ժամային և ոճական առանձնահատկությունները, երաժշտությունը, ռեժիսորական, պարագուային հայեցակարգը և այլն,

⁹ Տե՛ս Barnes Clive. Visit by an unruly child ends; Harkness troupe gives Chicago mixed view // The New York Times, New York, 13.3.1967:

✓ մասնագիտական վերլուծության են ենթարկվել Գառզուի հեղինակած բենավարագույրները, հրավիրատոմսը և բենազգեստները: Վերջին-ներս դիտարկվել են ինչպես նորաձևության պատմության տեսանկյունից, այնպես էլ քատերական համակարգի ներսում՝ փոխադարձ նմանությունների և տարրերությունների հիման վրա: Դատով խոսվել է նաև բենական հանդերձների՝ գեղագիտական-դեկորատիվ, սեմանտիկ, թատերային, բնութագրական և այլ գործառույթների մասին,

✓ լուսաբանվել են նկարչի առջև դրված խնդիրները, հատուկ պայմանները, որոնց բվում էին Կոմեդի Ֆրանսեզի բազմադարյան ավանդույթները, ռեժիսորների պահանջը և այլն,

✓ բացահայտվել է Գառզուի դեկորներում նկարչի անհատական ոճի և ձեռագրի, աշխարհընկալման ազդեցությունը, կապը “L'Apocalypse” («Հայտնություն») պատկերաշարի, Մանոսկի գավթի որմնանկարների (յուղաներկ պաստառ) հետ,

✓ բացատրվել են «Ժիգել» բալետի համար Գառզուի հեղինակած բենակարների՝ Ալեքսանդր Բենուայի թատերանկարչությամբ փոխարինելու պատճառները,

✓ փորձ է արվել որոշարկելու Գառզուի թատերական ձևավորմանների տեղն ու դերը 1950-1960-ականների ֆրանսիական բենանկարչության համատեքստում, ինչի համար առանձին գիշով ներկայացվել և բնութագրվել են 1950-1960-ականների ֆրանսիական բենանկարչության ընդհանուր միտունները:

Աշխատության աղյուրներ: Ատենախոսության համար նյութ են ծառայել Գառզուի բենանկարների, բենազգեստների և բենավարագույրների էսքիզները, մանրակերտները, ներկայացումների և բենազգեստների լուսանկարները: Օգտագործվել են նաև հայկական և արտասահմանյան բերրերում և ամսագրերում լույս տեսած, արվեստագետների նվիրված հոդվածները, ուսումնասիրությունները, հուչագրությունները, անտիք նամակները, ներկայացումների ծրագրերը և այլն: Մասնագիտական գրականությունից, հին ու նոր մամուլից, ցուցահանդեսների կատալոգներից բացի, օգտվել ենք նաև համացանցային ռեսուլսներից, ժամ-Մարի Գառզուի մասնավոր հավաքածուից ու պետական արխիվային ֆոնդերից, այդ թվում՝ Փարիզի ազգային գրադարան (BnF), Գրանդ-օպերայի գրադարան (BMO), Վերսալի մունիցիպալ արխիվ, Նյու-Յորքի հանրային գրադարան (NYPL): Ուսումնասիրվել են հարակից արվեստներին առնչվող նյութեր:

Աշխատության մեթոդաբանություն: Ատենախոսությունը շարադրված է ժամանակագրական հաջորդականությամբ: Գառզուի բենանկար-չության նշանակությունը բացահայտվում է արվեստագիտության մեջ լայնորեն կիրառվող նկարագրական, բննական-համեմատական, ոճաբանական, ձևաբանական, պատկերաբանական մեթոդներով:

Աշխատության գործնական նշանակությունը: Գառզուի բենանկարչության համարի ուսումնասիրությունը, կարծում ենք, կիետաքրքի ոչ միայն հայ կերպարվեստի պատմաբաններին, գեղարվեստական բուհերի դասախոսներին և ուսանողներին, արվեստասերներին, այլև այն բենանկարիչներին, ովքեր ուսանելի կգտնեն այս բնագավառում ականավոր նկարիչ-դեկորատորի

ստեղծագործական նվազումները և հարուստ փորձը: Հետազոտության արդյունքները կարող են կիրավել ինչպես հայ արվեստի պատմությանը, XX դարի հայ բժմանկարչությանը նվիրված ընդհանուր աշխատություններում, այնպես էլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բժնանկարչությանը և արվեստի պատմությանը վերաբերող դասընթացներում:

Աշխատության փորձաքննությունը: Ասենախոսությունը քննարկվել և հրապարակային պաշտպանության է Երաշխավորվել ՝ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Սփյուռքահայ արվեստի և միջօդգային կապերի բաժնի նիստում, իսկ հիմնական դրույթները գեկուցվել են Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ (16-17 դեկտեմբերի, 2008), չորրորդ (22 դեկտեմբերի, 2009), հինգերրորդ (2-3 դեկտեմբերի, 2010), վեցերրորդ (26-27 նոյեմբերի, 2011) և յոթերրորդ (19-21 հոկտեմբերի, 2012) նստաշրջաններում, հրատարակվել նստաշրջանների նյութերի ժողովածուներում, «Կանքեղ» և «Երիտասարդ արվեստաբան - 1» գիտական հոդվածների ժողովածուներում:

Աշխատության կառուցվածքը: Ասենախոսությունը բաղկացած է առաջարանից, երեք գլուխներից, որոնցից երկրորդը և երրորդը տրոհված են առանձին ենթագլուխների, եղանակացություններից, օգտագործված գրականության ցանկից և հավելվածից:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՅԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Առաջարանում հիմնավորված է ատենախոսության թեմայի արդիականությունը, նշված են նպատակն ու խնդիրները, գնահատված է թեմայի գիտական նշանակվածության աստիճանը, ներկայացված է գրականության տեսությունը, շեշտված են աշխատության գիտական նորույթը և գործնական արժեքը:

ԳԼՈՒԽ Ա

1950-1960-ԱԿԱՆՆԵՐԻ

ՖՐԱՍՄԱԿԱՆ ԲԵԽԱՆԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԻՍԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

1950-ականների ընթացքում ֆրանսիայի ականավոր ռեժիսորներ Ժան-Լուի Բարոն, Ժան Վիլարը, Մորիս Լեմանը, Ժան Սեյերը և պարագիրներ Մերժ Լիֆարը, Ռոլան Պրտին, Լենինի Մյասինը, Ժանին Շարան և այլք թատերական ձևավորումներ իրականացնելու համար շարունակում էին դիմել անվանի նկարիչների օգնությանը: 1950-1960-ականներին թատրոնի համար աշխատել են Սալվադոր Դալին, Անդրե Գերենը, Ֆերնան Լեժեն, Ալոյլֆ Մուրոն Կասանդրը, ժորժ Բրազը, Ժան Բագենը, Լյուսիեն Կուտոն, Մարկ Շագալը, Անտոնի Կլավեն, Պարլ Պիկասոն և այլք: Ֆրանսիայում պրոֆեսիոնալ գեղանկարիչների նույտը թատերանկարչության ասպարեզ սկսվել էր դեռ 1890թ.:՝ Դ'Ար թատրոնի տնօրեն Պոլ Ֆորի ջանքերով, ինչպես նաև Նել լ'Էվր թատրոնի տնօրեն Լյունյե Պոյի շնորհիվ: XX դարասկզբում ֆրանսիացի ռեժիսոր Ժուլի Ար թատրոնը նույնպես շարունակում էր համագործակցությունը ժամանակակից արվեստագետների հետ: Սակայն այս միտումն իրական թափ և համընդհանուր ճանաչում ստացավ միայն Սերգե Պյաֆիլիկի ռուսական սեղունների գործունեության շնորհիվ: Նկարիչների ստեղծագործությունը բենում արդարացված էր և սպասված,

քանի որ նրանք նպաստեցին բեմի «գեղագիտացման»¹⁰: Նրանք խուսափում էին հրապարակությունից՝ հօգուտ գեղարվեստական արտահայտչականության և ապահովում էին կապը ժամանակի գեղարվեստական նորարարական ուղղությունների հետ: Մեծ էր նկարիչների ներդրումը բեմագեստների գեղագիտության մեջ. բարձր մոդայի (*haute couture*) մակարդակի բեմական հանդերձները դարձան բեմանկարչության անքակտելի և միասնական մասը: Սակայն նկարիչների ստեղծածքը, ըստ Էլիթյան, նրանց հաստոցային գեղանկարչության համապատասխանեցումն էր բեմի չափանիկն ու պահանջներին և անհատական ոճի ու ուրուց աշխարհայացքի արտահայտումն էր: Գրող, քատրոնի և կինոյի սցենարիստ և ռեժիսոր, բեմանկարիչ ժան Կոկտոն զգացում էր բեմում տոտալ իշխանություն հաստատելուն: Վյու միտումից տարբերվում էին գեղանկարիչներությունը Լենոն Գիշիայի, Մարիոն Պրասինովի, Էդուարդ Պինյոնի բեմանկարչության ստեղծագործությունները: Ավինյոնի փառատոնի յուրահատուկ պայմաններում աշխատելով հանրաճանաչ ռեժիսոր, դրամատուրգ ժան Վիլարի հետ՝ նկարիչները նկարագրական դեկորին նախընտրեցին լակոնիկ խորհրդանիշը: Վիլարի հետ հանագործակցել են նաև նկարիչներ Մարիոն Պրասինովը և Գյուստավ Սինժիեն: Գրեթե ամբողջությամբ մարքազտված բեմ՝ մինչինալ լուսավորությամբ, 1950-ականների սկզբից կարելի էր գտնել Փարիզում՝ Սենայի ձախակողմյան ափի փոքրիկ մասնավոր քատրոններում, որտեղ բեմադրվում էին «արսուրդի թատրոնի» դրամատուրգների պիեսները: 1950-1960-ականների ընթացքում շարունակում էին գործել նաև պրոֆեսիոնալ բեմանկարիչներ դարձած գեղանկարիչներ իվ Բոնան, Ժան-Ղենի Մալկլեն, Սյուզան Լալիկը, Անդրե Բոլը, Լենորա Ֆինին, Լիլա դը Նորիլին և այլք: Չնորանալով իրենց նախնական մասնագիտացման մասին այս թատրոնամկարիչները ծնավորման մեջ կարևորել են ստեղծագործությանը ծառայելու: Քետպատերազմյան բեմանկարիչներից էին նաև ժորժ Վակվիչը, Ժակ Շյուպինը և այլք:

1960-ականներին ֆրանսիական բեմանկարչությունը թևակոխեց զարգացման նոր փուլ: Դա նոր բանաձևների որոնման, փորձարարությունների շրջան էր: Վերանայվեց բեմանկարչության դերը. այսուհետ այն պետք է լիներ սեմանտիկ: Զգացվում է Վիլարի և Բրեխտի ազդեցությունը, ովքեր հաստատել են դեկորի հնաստային և խորհրդանշական կիրառության կարևորությունը: Միաժամանակ առաջ էր քաշվում բեմական տարածության ֆունկցիոնալ-նպատակամետ, խաղային օգտագործման անհրաժեշտությունը: 1960-ականներին փորձեր էին արվում իտալական բեմատուիչի Վերացման, հանդիսատես-դերասան նոր փոխչփոխների հաստատման ուղղությամբ: Բեմում ոչ ավանդական նյութերի, բնական ֆակտուրաների, քսենոնի լամպերի, լազերի կիրառումը պետք է հարստացներ բեմանկարչության հնարավորությունները: Այս արժատական փոփոխությունների կարևոր արդյունք էր նաև բեմանկարչություն տերմինի փոխարինումը **սցենոգրաֆիա** հասկացությամբ: 1969-ին Ֆրանսիայում հիմնադրվեց թատրոնի սցենոգրաֆների և ինժեներների Ֆրանսիական ասոցիացիա՝ A.F.S.T.T.: Ֆրանսիայում սցենոգրաֆիայի ռահվիրաներն էին Ունես Ալիոն, Անդրե Ակարը, Ժակ Նոյելը և Միշել Ռաֆայելին: 1960-ականներին աշխատել են նաև սցենոգրաֆներ Յուլիեր Մոնլուն, Յանիս Կոլոսը, Բերնար Դայդեն, Կլոդ

¹⁰ Ives-Bonnat. Décor: non, scénographie: oui // Le décor de théâtre dans le monde depuis 1960. Bruxelles, 1973, p. 9.

Լենորը, ժակ լը Մարկեն և այլն: 1950-ականների երկրորդ կեսին և 1960-ականներին սցենոգրաֆիայի գեղագիտական ձևերը դեռ շարունակում էին կապված լինել պլաստիկ արվեստների հետ՝ արստրակցիոնիզմից անցնելով սյուրռեալիզմի, օպ-արթի, փոփ-արթի, լուսանկարչական վավերականության և այլն: Այդ շրջանում նկարիչ-սյուրռեալիստներ Բալբուսը, Սաքս Եռնստը, Դորոթեա Թանինգը, Անդրե Մասոնը և այլք հանգործակցում էին ռեժիսոր Ժան-Լուի Բարոնի հետ: Անվանի պարագիր Ուոլան Պրտին և ժամանակակից բայետային թատրոնը նոյնպես շարունակում էին դիմել ժամանակակից արվեստագետներին: Բենում պլաստիկ որոնումների արդյունք էին նաև Ալեքսանդր Կոլդերի, Նիկոլյա Շեֆերի, GRAV-ի, ժամ Տենգելիի ստեղծագործությունները, որոնք կիրառում էին ժամանակակից քանդակագրության լեզուն: 1950-1960-ականներին արվեստագետ-նորարարները լրացուցիչ՝ ժամանակային չափման, հանդիսատեսների հետ նոր փոխհարաբերությունների հաստատման և այլ միջոցներով զգուում էին ընդլայնել գեղանկարչության սահմանները: Այդպիսին էր ՅՄՊՏ ֆրանս-շվեյցարական խմբի, Դանիել Բյուրենի, Իվ Կլայնի, Ժորժ Մատյոյի փորձարարություններին: Մշանավոր են ռեժիսորներ Արիանա (Արիադնա) Մնուշկինայի և Լուկա Ոնմկոնիի հտալական բենատուիի վերացմանը, հանդիսատեսների մասնակցության ձևերի ակտիվացմանն ուղղված ջանքերը: Թեև ռեժիսոր Ժերոմ Սավարիի ջանքերը նոյնպես ուղղված էին հանդիսատես-ներկայացում փոխշփման հնտենսիվացմանը, խաղի համար արտաքարունային վայրեր գտնելուն, սակայն նրա հեղինակած թատրոնի յուրահատկությունը ավանդական արժեքները ծաղրելու, բուֆոնադի, ֆարսի տարրերի կիրառման մեջ էր:

ԳԼՈՒԽ Բ

ԳԱՐԶՈՒԻ ԲԵՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 1950-ԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

2.1. Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Բարեկիրք հնդիկներ» օպերա-բալետը. 1952-ի հունիսի 18-ին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի տնօրինությունը բենադրեց ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Բարեկիրք հնդիկներ» օպերա-բալետը (լիբրետո՝ Լուի Ֆյուզեյն): Անժիշտու Ազգային երաժշտական թատրոնների աղմինիստրատոր Սորիս Լենանի ցանկությամբ մեկ ներկայացման մեջ ընդգրկվեցին մի քանի պարագիրներ և բեմանկարչներ, նաևնակորապես՝ ժամ Դյուպոնը, Ժորժ Վակեիչը, ժամ Գարզուն, Ուժե Շապեն-Միդին և այլք: Ժամ Գարզունը վստահվեցին ներկայացման հրավիրատոնու և «Պերուի ինկերօ» արարի բեմավարագույրը, դեկորը և բեմագետաները: Այս արարի պարագության հեղինակն էր Սերժ Լիֆարը: Նկարչին բնորոշ գրաֆիկական մաներայով լուծված հրավիրատոնին երկու կողմերում պատկերված էին դիմակավայր կերպարներ, որոնք հրավիրում էին նույտը գործել թատրոնի աշխարի: Նավը հանդիսատեսին «տանում» էր դեպի ոչ եվրոպական էկզոտիկ երկրներ, իսկ երկնքում սավառնող ամուրներն ակնարկում էին սիրո լայթենման: Արարի գործողության վայրը՝ XVI դարի Պերուն, բնութագրում էր նկարչի հաստոցային ստեղծագործություններին նմանվող նկարազարդ բեմավարագույրը: Գարզուն ետնապատճառի կենտրոնում՝ անյան լեռնաշղթան ակնարկող սարերի ֆոնին, պատկերեց լիբրետոյի կուլմինացիայում կարևոր դեր խաղացող հրաբխային լեռը: Բեմահարթակի միջին պլանում նա առարկայորեն ներկայացրեց միմյանց

հակադիր ուժերը. ինկերի արև-աստծո տաճարն ակնարկող «զոհաբերության սանդուղքը» (Գառզու) և սրածայր տեգերից և թնդանոթներից կազմված գարգուական կրնատրուկցիան՝ կրնկիստադրուների ճամբարը: Ոչ թե հնագիտական արժանահավատությամբ, այլ դեղնավուն գունաշարի, հորիզոնականների և ուղղահայացների օգնությամբ է նկարիչը վերաստեղծել նախակոլումբույան արվեստին բնորոշ «Վեհությունն» ու «պարզությունը» (Գառզու), ինկերի կայսրության հետ ասոցացվող տարրերը՝ արև-աստծո պաշտամունքը, կոնկրետադրուներին հնայած ոսկին: Սակայն ձևավորման ընդհանուր ոճը, արվեստագետի համոզմամբ, խախտում էր բեմանկարիչ Անդրե Արբուսի կողմից բեմի առաջին պլանում՝ աջից և ձախից, տեղադրված ճաղաշարը՝ դրա վրա իշխող երկու անտիկ պրանմերով: Մորիս Լեմանի կարծիքով, բոլոր տեսարաններում առկա այդ արձաններն ապահովում էին կապը տարաբնույթ արարների միջև: Գառզուն բեմական տարածությունը նեկանքանել է որպես նկար. դերասաններն ընկալվել են որպես դեկորի մասը կազմող գունային և գծային դինամիկ հատվածներ: «Պերուի ինկերը» արարի ձևավորումը փորդ-ինչ տարբերումը էր մյուս արարների բեմանկարներից, ինչի հետևանքով նկարիչը որոշ քննադատների կողմից մեղադրվեց ներկայացնան ոճին և երաժշտությանը ոչ համահունչ դեկորներ ստեղծելու մեջ: Մեր համոզմամբ, Գառզուի ձևավորումը լիովին արդարացված էր: «Պերուի ինկերը» արարը, ի տարբերություն «Բարեկիր հնդկների» մյուս արարների, ռոկոկոյի ոգով ստեղծած սովորական դիվերտիսմենտ չէ, այլ դրամատիկ, «գրեթե շեքսպիրյան ուժով»¹¹ օժտված «փոքր օպերային ողբերգություն»¹²: Միևնույն ժամանակ, այս արարի երաժշտության մեջ երեմն հանդիպում են ռոկոկոյի գեղագիտությունը կրող դրվագներ, ինչպես, օրինակ, պերուացի Ֆանիի արիան: Բարոկկոյի և ռոկոկոյի ուշագրավ միահյուսումն առկա է նաև Գառզուի բեմանկարչության մեջ: Բարոկկոյի ոճն արտահայտվեց ձևավորման և բեմազգեստների հնչել և մաժուրային գունաբերի աշխատույթ «խաղի», գծային դինամիկ ոիթմի, բայց ամենից շատ՝ հրաբխի ժայթքնան տեսարանում բեմական տեխնիկայի կիրառման շնորհիվ: Ուղղված հատկանիշներն արտացոլվեցին բեմական հանդերձներում, հատկապես Ֆանիի գգեստում: Մյուս հանդերձներում նկարիչն ավելի ազատ էր. դրանք միայն հեռավոր կերպով էին հիշեցնում XVIII դարի գգեստները: Բեմազգեստներում կային նաև էկզոտիզմը շեշտադրող փետուրներ, երևակայական նախշազարդեր և խորհրդապատկերներ: Գառզուի ձևավորումը և բեմազգեստները կրում էին XVIII դարի ստեղծագործություններին բնորոշ երեսիկան՝ շլափայլ պերճություն, ուրախություն աչքերի համար: Նավատարիմ մնալով XVIII դարի ոգուն, Ռամոյի երաժշտության առանձնահատկություններին՝ Գառզուն ներմուծեց իր անհատական ձեռագիրը և աշխարհազգացողությունը, ինչը ներկայացնալը ժամանակակից հնչողություն և գեղարվեստական բարձր արտահայտչականություն հաղորդեց:

2.2. Ամրի Դյուտիյոյի «Գայլը» բալետը. 1953-ի մարտի 17-ին Փարիզի Ամպիր թատրոնում բեմադրվեց Անրի Դյուտիյոյի «Գայլը» բալետը (լիբրետո՝ Ժան Անույ, ժորժ Նըվո, պարագիր՝ Ռոլան Պըտի): Այն բաղկացած էր երեք պատկերներից: Գառզուն ընդունեց բալետը ձևավորելու առաջարկը, քանի որ

¹¹ Ст. Les Indes Galantes. Programme du spectacle // BnF ASP, R-Supp-3736.

¹² Брянцева В. Жан-Филипп Рамо и французский музыкальный театр. Москва, 1981, с. 184.

սյուժեն և մթնոլորտը նրան հրապուրեցին: Բալետի բեմավարագույրը ներկայացնում էր այս պատմության կուլմինացիան: Գույնը և զիջը ձեռք էին բերում դրամատիկ արտահայտչականություն: Պատկերին սահմոկելիություն էին հաղորդում նաև մահվան և կերպարանափոխությունների խորհուրդը կրող պատկերները: Բեմավարագույրի բացվելուն պես հանդիսատեսների առջև էր հառնում բոլոր պատկերներում արկա արտասովոր և հմայական անտառը: Բեմի խորքը և կուլիսները գրադեցնում էին բազմաթիվ բարակիրան ծառերը, որոնց սաղարթազուրկ ճյուղերի խիստ հյուսվածքը ծածկում էր բեմատուփի ողջ առաստաղը: Արաշին պատկերում անտարի ֆոնին՝ բեմի միջին ալլանում, հայտնվում էր գնչուական բալազանը, որի աջից և ձախից ծզվում էր կիսավեռ մի շինություն՝ ծանոթ Գառզուի կոտավներից: Ընդ որում, ինչպես և բեմավարագույրում, դուռը և կամարը խորհրդանշական բնույթ էին կրում: Երկողորդ տեսարանում բալազանը փոխարինում էր սիրեցյալների ապաստարանը, որի վերին մասում օրեանած ամուրները՝ վիրո վկաները, պահում են թերեւ, բաց մանուշակագույն շղարշը: Երրորդ տեսիլի ընթացքում մնում էր միայն անտառը՝ թշնամական սաղարթազուրկ ճյուղերու: Զևավորման գունաշարը դրամատիկ էր և արտասովոր: «Գայլը» բալետում բեմազգեստները գեղարվեստական առունու փոխակապակցված էին բեմանկարչության հետ և ստեղծում էին մեկ միասնական պատկերային համակարգ: Բեմական հանդերձները կրում էին նկարչի անհատական ոճի ազդեցությունը: Տարազների գույնը ոչ միայն դեկորատիվ էր, այլև ատրիբուտիկ, խորհրդանշական և «ենցինոնալ»: Բալետի ծևավորման մեջ նկարիչը տուրք է տվել XIX դարի ռոմանտիզմի բեմանկարչության պալանույթներին և գեղագիտությանը: Ղա պայմանավորված էր թե՝ սցենարի և երաժշտության առանձնահատկություններով, թե՝ նկարչի խառնվածքով: Ընդ որում՝ ինչպես հունգարացի կոնպոգիստոր Ֆերենց Լիստը քանդակագրությունից և գեղանկարչությունից ստացած տպավորությունների հիմնա վրա ստեղծեց իր դաշնամուրային երկերի շառքը¹³, այնպես էլ Դյուտիյոն, Ներշնչվելով Գառզուի երգիզներից, գտավ «Երաժշտության տրամադրությունը»¹⁴: Այսպիսով, «Գայլը» բալետում արվեստների սինթեզն իր կատարյալ դրսեղորումն է գտել: «Գայլի» ծևավորման շնորհիվ Գառզուն պացանցեց, որ բեմում նկարչի մուծածը շատ կարեղոր և ուսանելի կարող է լինել, որ այն ունակ է հանդիսատեսին ներկայացնել բարձրարվեստ մի գործ, որտեղ համատեղված են երետիկականն ու երկականը, որտեղ գեղանկարչությունը երաժշտության հետ համատեղ ստեղծում է իրական զգացմունք, հուզմունք և հիացմունք:

2.3. Աղոյիք Աղամի «Ժիզել» բալետը. 1954թ. հունիսի 11-ին Փարիզի Գրանդ-օպերայում հանդիսատեսին ներկայացվեց Գառզուի կերտած հրաշագեղ և երևակայական աշխարհ՝ Աղոյիք Շառլ Աղամի «Ժիզելը»: Նոր բեմադրության ռեժիսորն էր Սորիս Լենանը, պարագիրը և Ալբերտի դերակատարը՝ Սերժ Լիֆարը: Բալետոր բաղկացած է երկու արարից: «Ժիզելը» ծևավորելիս Գառզուն նախընտրեց բալետի վիզուալ կերպարը նորովի հնչեցնելու խթին ուղին: Դրաժմարվելով ակնհայտ ֆոլկլորային հայեցակարգից բեմանկարիչը բալետի

¹³ Խոսրվ Ֆերենց Լիստի «ճանապարհորդության տարիները» («Années de pèlerinage») դաշնամուրային շարքի մասին է (տես Սոլլերտինսկու Իվան. Ռոմանուզ, երգ օճախ և մասնակի աշխատանքները. Մոսկվա, 1962, с. 7):

¹⁴ Dutilleux Henri, Glayman Claude. Henri Dutilleux: music - mystery and memory: conversations with Claude Glayman. London-Farnham, 2003, p. 43.

ռոմանտիկ ոգին արտահայտեց «ժամանակակից միջոցներով և սեփական խառնվածքին համահունչ» (Գառզու): Ալաջին արարի ձևավորումը ներկայացնում էր գործողության վայրը՝ փոքրիկ գերմանական գյուղը, ժիգելի և Ալբերտի հյուղակները: Ռոմանտիկ բնապատկերն ամբողջացնում էին ծառերի միահյուսված ճյուղերը և հեռվում՝ նկարչագեղ ետնապատաշին՝ բարձր բլրի վրա, պատկերված Ալբերտի ամրոցը: Բենում առարկայիրեն ներկա էին նաև նկարչի ստորագրությունը համրիսացն գյուղատնտեսական գործիքները: Ետնապատաշի և կառույցների սառը՝ կապտա-կանաչա-դեղնավուն տարրեր տոների խորքի վրա աչքի էին ընկնում բենազգեստների գունեղությունը և գծային աշխույժ դիմքը: Դրա շնորհիվ Գառզուն շոշափելի դարձրեց երիտասարդության, սիրո, տոնախմբության թեմաները: Ժիգելի զգեստում հնչել է Գառզուի նախասիրած՝ կին-բնություն-գեղեցկություն թեման: Երկրորդ արարում նկարիչը շեշտադրեց բալետի երևակայական, առեղջվածային-նոյալ ասպեկտը՝ հետևելով Թենֆիլ Գորեկի լիբրետոյին և Վերջինիս համար ներշնչանքի աղբյուր ծառայած Յայնրիխ Յայնեի առասպեկտի: Գառզուն հրաժարվեց ժիգելի ավանդական միայնակ դամբարանաբլրից՝ անտառաթավուտի ծախս նասում տեղադրելով բազմաթիվ գերեզմանները: Բենազգեստներում նա պահպանեց վիլիների ավանդական սպիտակ հարսանյաց զգեստները, բայց զարդարեց դրանք արձաքագույն թելերով, իսկ դեմքերը ծածկեց դիմակներով: Այդ անդեմ բաքոստիկիներին հակառկում էր ժիգելը, ով չուներ դիմակ, քանզի նա միակն էր պահպանել իր մարդկային դիմագիծը: Սառը ֆանտոմային միջավայրն իր արտահայտությունն էր ստացել նաև թեմավարագույրում, որը նշանավորում էր երկրորդ արարի և, ըստ էության, ամբողջ ներկայացման կուլմինացիան: Գառզուն ամենայն լրջությամբ և ջանապիրությամբ էր աշխատել ժիգելի գեղարվեստական ձևավորման և հանդերձների վրա (շուրջ վեց ամիս): Նկարչի ստեղծածը թեմում գեղեցիկ արվեստի մի գործ էր, որը հազվադեպ տեսնելու համար ափսոսում էին ականատեսները: 1956-ին Գառզուի դեկորները փոխարինվեցին Ալեքսանդր Բենուայի՝ 1910-ի բատերանկարչությամբ: Իր դերը խաղաց Ազգային երաժշտական թատրոնների միավորման աղմինհստրատորի պաշտոնում Մորիս Լեմանի փոխարինումը ժորժ Յիշովը: Մյուս հանգամանքը Գառզուի նորարարական մոտեցումն էր: «Ժիգել» ավելի քան հայուրամյա ավանդական բալետ էր: 1849-ից հետո այն մոռացության էր մատնվել Ֆրանսիայում և միայն 1910-ին էր հայրենիք վերադարձել՝ Սերգեյ Պյաժիկի օրուսական սեղոնների շնորհիվ: Ուստի պահպանել էին բալետի լավագույն ավանդույթները, սրբագրել դրանք և Վերստին ներկայացրել Եվրոպային: Ուստանական «Ժիգելում», ինչպես նշում է ռուս անվանի բալետագետ, թատրոնի պատմաբան և քննադատ Յուրի Սլոմինսկին, «հերոսների փորձության համար պահանջվել է ոչ թե մռայլ բնանկար, ինչպես ուզում էր Գորեեն, այլ լիրիկական տեսարան, ինչը լավագույն կերպով է համապատասխանել երաժշտությանը»¹⁵: Բալետի միասնական ոճին լիովին համահունչ էր Ալեքսանդր Բենուայի առաջարկած լուծումը: Յավանաբար այդ պատճառով են Բենուայի դեկորների և թեմազգեստների մանրակերտներն ու էսթիգները մինչև օրս կիրառվում Փարիզի Գրանդ-օպերայում: Այս ամենով հանդերձ, անվիճելի են Գառզուի ձևավորումների և թեմական համարձների գեղարվեստական բարձր արժեքը և ինքնօրինակությունը: Եվ պատահական չէ, որ ֆրանսահայ նկարչ

¹⁵ Слонимский Юрий. Жизель. Эпюды. Ленинград, 1969, с. 133.

այնքան փայփայած գործը՝ «Ժիզելի» բեմանկարչությունը, կրկին ներկայացավ ֆրանսիացի հանդիսատեսին 1960-ական և 1970-ական թվականներին:

2.4. ժամ Ռասինի «Գորողիան». 1955թ. ապրիլի 26-ին Ֆրանսիայի դրամատիկական մայր թատրոնում՝ Կոմեդի Ֆրանսեզում, Գառզուի ձևավորումներով և բեմագետներով բեմադրվեց ժամ Ռասինի «Գորողիա» ողբերգությունը (ռեժիսոր՝ Վերա Կորեն): Ներկայացման որոշ հատվածների համար կոմպոզիտոր Լեոն Ալգագին պարտիստուր գրեց: Ոչ պրոֆեսիոնալ նկարչի մուտքը «Մոլիերի տուն» առաջին հայացքից կարող է զարմանալի թվալ, մինչդեռ դա բացատրվում է մի կողմից թատրոնի տնօրին Պիեռ Շեսկավի՝ ինձ գլուխգործոցները երիտասարդացնելու ցանկությամբ, իսկ մյուս կողմից՝ նախորդ ձևավորումներով լայն համբավ ծեռք բերած Գառզուի տաղանդով և հեղինակությամբ: Նկարիչը հեղինակեց «Գորողիայի» բեմավարագույրը, դեկոր և բեմագետները: Կլասիցիստական ողբերգության դեպքերը տեղի են ունենում մ.թ.ա. IX դարում Երուսաղեմի տաճարում՝ մեծ քահանայապետի նախարարում, իսկ V արարում՝ սրբարանում: Բեմավարագույրում Գառզուն այլարանությունների լեզվով և գեղարվեստական արտահայտչամիջոցներով փոխանցեց պիեսի հիմնական դրաման և ռասինյան կլասիցիզմին բնորոշ հակադրությունները: Վարագույրի բացելուն պես հանդիսատեսը հայտնվում էր Սողոմոնի առաջին տաճարի հնտերիերում՝ մեծ քահանայապետի նախարարում: Դեկոր երամաս էր, կենտրոնական հատվածն ավարտվում էր սրբարանով, որը մինչև V արար փակ էր վարագույրով: Սողոմոնի տաճարը զարդարում էին գառզուական ասեղնավոր, ցցուն ճառագայթներով պսակված, խիստ ոճավորված Կենաց ծառերը կամ արմավենու ճյուղերը, դրանք պաշտպանող ֆանտաստիկ կերպարները, ասորական աստվածություններին նմանվող թևավոր քերովբեները, իսկ զուտ հերքայական խորհրդանշերից՝ Դավթի աստղի պատկերումները, յոթ կանթեղանի մոնք, սրբարանի մուտքի ճակտոնում ներկայացված ուխտի տապանակը: Գառզուն հնագույն արևելյան քաղաքակրթությունների սրբազն պատկերներն ու խորհրդանշերը ենթարկեց ոճավորման՝ նպատակ ունենալով բեմում ստեղծել սակրալ, «քիրլական մննողութ», շեշտադրել ողբերգության ծիսական բնույթը: Դրա անհրաժեշտությունը թելադրում էր դրամատուրգիական նյութը, բայց ամենից առաջ ռեժիսոր Վերա Կորենը: Դեկորը ձևավորելիս Գառզուն նախընտրեց բեմի տարածքը կազմակերպող ճարտարապետական եղանակը՝ խախտելով կլասիցիզմի երկչափ, նկարչագեղ ձևավորման ավանդույթը: Փոխարենը՝ նա պահպանեց կլասիցիզմի այն օրենքները, որոնք առավելագույնն նպաստում էին ռասինյան ողբերգության ելույթին բացահայտմանը և բնորոշ էին Ռասինի գրելածին: Դեկորի հետ փոխակապակցված էին բեմական հանդերձները: «Գորողիայի» բեմագետներում նկարիչը, հեռանալով անտիկ և XVII դարի օրինակներից, գերադասեց ստեղծել Աստվածաշնչից ներշնչված երևակայական, գառզուական հանդերձները: Միևնույն ժամանակ, բեմագետների ճոխությունը, արտասավորությունը, երևակայական մոտիվները, գառզուական գծային «էզոտերիկ» գիրը պլաստիկորեն շեշտադրում էին Ռասինի քարոզած արժեքները և ստեղծում առօրեականությունից առանձնացող մի աշխարհ, որում առկա ծիսականը, տեսլարանայինը և ազդեցիկը ապահովում էին թատրոնային որակը: Գառզուի առաջադրած բեմանկարչական լուծումը համապատասխանել է ռեժիսոր Վերա Կորենի հայեցակարգին: Դրան է հետևել նաև կոմպոզիտոր Լեոն Ալգագին, ով

իրեական լիթուրգիա ստեղծելիս ձգտել է «...Աերշնչվելով Աստվածաշնչից՝ լինել հնարավորինս ռասինյան»¹⁶: Այսպես՝ ազգությամբ հայ նկարիչը մուտք գործեց Ֆրանսիայի ազգային կրասիկա, թատերական ավանդույթները պահպանող միջնաբերդը՝ առաջարկելով Ռասինի ողբերգության ծևավորման իր տարբերակը:

ԳԼՈՒԽ 4 ԳԱՐԱԶՈՒԻ ԲԵՍԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 1960-ԱԿԱՍՆԵՐԻՆ

3.1. Լի Շոյրի «Եղեմից հետո» բալետը. 1966-ին՝ շուրջ տասնամյա դադարից հետո, ժամ Գառզուն Վերստին հանդես եկավ որպես բեմանկարիչ՝ ամերիկյան Հարքնես պարախմբի համար ծևավորելով «Եղեմից հետո» բալետը (Երաժշտությունը՝ Լի Շոյրի, պարագրությունը՝ Զոն Բատլեր): Մեկ արարից բաղկացած, 18 րոպեանոց թատրոնում առաջարկված Աղամի և Եվայի զգացմունքների և փոխհարաբերությունների մասին էր: Գառզուն հետինակեց նկարչագեղ Ետնապաստառը, բեմազգեստները և բեմավարագույրը: «Եղեմից հետո» բալետում Գառզուն նախընտրեց բեմահարդարման գեղանկարչական-գրաֆիկական եղանակը: Նման մոտեցումը լավագույն կերպով ցուցադրում էր պարագրության քանդակական (ստատիկ) արտահայտչականությունը, միևնույն ժամանակ թելադրված էր բալետի տևողությամբ, Մարեի փառատոնի բացօթյա բեմադրության վայրով: Բեմավարագույրը ներկայացրել է բալետի դեպքերին նախորդող իրադարձությունը: Նկարչի ճեռագիրը և ինքնատիպ մտածողությունը բացահայտող վարագույրի կոնպաղիցին և ոճական լուծումները սիմվոլիկ էին և բազմիմաստ: Բատլերի պարագրության զգացմունքային և բովանդակային կարգն իր ինքնօրինակ, բայց հստակ և ամբողջական կերպավորումն է ստացել Գառզուի սցենոգրաֆիայում: Երևակայական բնանկարը բնութագրում էր բալետի գործողության վայրը՝ երկիրը, և միաժամանակ արտահայտում հերոս-ներին հակադրովով՝ «դաժան նոր աշխարհը»¹⁷: Սուրբեկտիվորեն մեկնաբարանված, ոճավորված և խիստ ընդհանրացված այդ Ետնապաստառը փոխանցում էր նաև հերոսներին հանակած տագնապը: Բատլերի պարագրային դրամայի լավատեսական հանգուցալուծունը նոյնպես արտահայտվել է Գառզուի սցենոգրաֆիայում՝ Ետնապաստարի 2/3-ը կազմող խաղաղ երկնքի և բեմազգեստների շնորհիվ: Գառզուի ծևավորումն ու բեմազգեստները կրել են նկարչի անհատականության ցայտուն կմիջը. դրանք նմանվել են “L’Apocalypse” շարքին (“L’Apocalypse” պատկերաշար, 1957, “L’Apocalypse”, Սանոսկի գավիթի որմնանկարներ, 1991): Գառզուի բեմանկարչությունը, Բատլերի պարագրության նմանությամբ, համատեղել է դասականու ու ժամանակակիցից: Մոտ լինելով դարասկզբն գեղանկարիչ-դեկորատորների մշակած ավանդույթին՝ այն նաև նորարարական էր: «Եղեմից հետո» բալետը հանակված էր ռոմանտիկ ոգով: Ռոմանտիկ էին Երաժշտությունը, մարդկային ներաշխարհը բացահայտող պարագրությունը և աստվածաշնչան անցյալից քաղված բեման: Բազմաթիվ էին Գառզուի բեմանկարչության և ռոմանտիզմի փոխառնչությունները: Այսպիսով, բալետի պարագրությունը, Երաժշտությունը և ծևավորումը համարվել են միասնական ենոցինալ տոնի և գաղափարային հենքի վրա, ինչն ապահովել է նաև

¹⁶ Տե՛ս R. G. La Comédie-Française reprend Athalie, de Racine // Le Franc-tireur, Paris, 21.4.1955:

¹⁷ Barnes Clive. John Butler’s “After Eden” at city center // The New York Times, New York, 22.3.1972.

ռոմանտիկների կողմից ճախասիրված արվեստների սիմբեզը: 1967-ին՝ «Եղեմից հետո» բալետի պրեմիերայից ընդամենը մեկ տարի անց, Գարզոնի ձևավորումները փոխարինվեցին մեկ այլ հայորդու՝ ամերիկահայ պրոֆեսիոնալ թեմանկարիչ Ռուբեն Տեր-Չարությունյանի դեկորներով: Սցենոգրաֆի ստեղծածը եռաչափ, քանդակային-ճարտարապետական դեկոր էր՝ յուրակերպ իր արտասովորությամբ, ֆակտուրային և տեսողական-սիմվոլիկ ասոցիացիաներով և մինիմալիստական թեմազգեստներով, հավատարիմ 1960-ականների թեմանկարչական ավանդարդիստական նիտումներին: Միաժամանակ, մեր կարծիքով, Տեր-Չարությունյանի սցենոգրաֆիկ լուծումը բայետի գեղարվեստական միասնականության հանատեքստում ուներ որոշ «զանցանքներ»: Բարդ է պատկերացնել լի Յոյբի նեռոռնանտիկական երաժշտությունն այս մոդեռնիստական ծանրակշիռ կոնստրուկցիաների ներքո: Տպագրություն է ստեղծվում, որ թեմանկարչության գեղագիտական կողմը ևս զոհարերվել է հանուն սիմվոլիկ-առեղծվածային բովանդակության: Ըստ երևույթին, բայետի թեմանկարների փոփոխական պատճառները չեն վերաբերում դրանց գեղարվեստական-գեղագիտական արժանիքներին, այլ պայմանավորված են պարախնիք նոր նարտավարությամբ: Անշուշտ, թե Գարզուն, թե Տեր-Չարությունյանն ասելիք ունեին սույն բալետում, յուրաքանչյուր տարբերակն ուներ իր գրավչությունն ու յուրօրինակությունը: Այդ առօնմով ցավալի է, որ Գարզոնի թեմազգեստների հեղինակության փաստը երթեմն կասկածի տակ է առնվում, թեմանկարչական աշխատանքը հպանցիկ կերպով է նշվում կամ ուղղակիորեն անտեսվում:

3.2. Թիերի Սոլնիեի «Ժաննան և դատավորները» դրաման. 1968-ի մայիսի 8-ին Վերսալի Սոնտանսիե թատրոնում ամենամյա փառատոնի կապակցությամբ թեմադրվեց Թիերի Սոլնիեի «Ժաննան և դատավորները» դրաման, որի ռեժիսորն էր Մարտել Տասանկուրը, դեկորների և թեմազգեստների հեղինակը՝ ժան Գարզուն, կոնպոզիտոր՝ Պիեռ Ժանսենը: 1968-ի թեմադրության համար ռեժիսոր Մարտել Տասանկուրը թատերգությունը փոփոխակերպեց օրատորիայի: Թեմանկարիչն ստեղծեց թեմատուիզ կազմակերպող ճարտարապետական-կոնստրուկտիվ դեկոր: Խաղահրապարակն ընդլայնելու համար թեմի առաջամատում անրացված էր շարժական եռանկյունաձև մի հարթակ: Թեմում տեղադրված տանջանքի գործիքները՝ անիվներով, ասես, նկարչի ստորագրությունը լինեին: Մերը ստվար, մերը նոսք «գծերով» կերտած, փայտեց գերաններից բաղկացած դեկորը Գարզոնի ամուր և գրագետ գծանկարի եռաչափ կերպավորումն էր: Գարզուական գծայնությունը բովանդակային էր և արդարացված: Նկարագրական նանրամասներից գործ՝ մինիմալիստական կոնստրուկցիան վերացական էր և բազմիմասն: Այն բնութագրում էր թատերգության և կոնկրետ, և ընդհանրացված գործողության վայրերը՝ Ռուանի դյուականրոցը, երկինքը, կտտանքի գործիքներով մի սենյակ, ժամանայի բանտախուցը և այլն: Միևնույն ժամանակ, այն ընկապվում էր որպես պատերազմի, ոգեղենության, երկնքի անհասանելիության զաղափարների վերացական նշան: Լուսի և խավարի խաղը թեմում, դեկորի ուղղահայացների սլացիկությունը, ինչպես նաև խոշտանգման գործիքներն ստեղծում էին միջնադարյան մթնոլորտ: Թեթև, խաղային, ժակոտլեն-թափանցիկ նեոկոնստրուկտիվիստական թեմասարքն արտացոլում էր 1960-ականների սցենոգրաֆիական միտումները, ինչը թեմադրությանը հաղորդում էր նաև ժամանակակից և արդիական երանգավորում: Թեմանկարչությունը բարձր է գնահատել ներկայացման ռեժիսորը:

Նկարչի հեղինակած բեմագգեստները թատրոնական իրականության խաղային դրսնորումներ էին, քանի որ դրանցում առկա էին ձևերի, զարդանախչերի, ասոցիատիվ-սեմանտիկ բնութագրումների խաղը, նույր հեգնանքը, գրութեսկը: Միևնույն ժամանակ, զգեստների հիերատիզմնը, արարողական բնույթը համահունչ էին Պիեռ Ժանսենի ռեժիսուտիվային երաժշտությանը: Հանդերձները նաև ներկայացման ֆորմալ մասի բաղկացուցիչն էին: Այդ ամենով հանդերձ դրանք ականատեսներին տարօրինակ, անհասկանալի և ոճագործկ են թվացել: Կարծուն ենք, որ քննադատների աջքից վրիպել է մի կարևոր առանձնահատկություն. «ժամանակ և դաստավորները» դրաման և բեմադրությունները (1949թ., 1968թ.) հիշեցնում են միջնադարյան միստերիաները: Մեր տրամադրության տակ եղած փաստարդերը չեն հաստատում այն, որ Գառզուն դեկորն ու բեմագգեստները նախագծել են գիտակցարար մտապահելով դրամայի «միստերիալ» բնույթը: Սակայն ուսումնասիրության համար խոսուն են նկարչի աշխատանքի արդյունքները: Առանց վրձնի հարվածի կերտած դեկորի նմանությունը միջնադարյան միստերիաների ծևավորման համակարգին ոչ թե արտաքին էր, այլ սկզբունքային. անբողջ բեմադրության ընթացքում անփոփոխ դեկոր միաժամանակ ներկայացնում էր մի քանի գործողության վայրեր: Փոխակերպումն իրականանում էր լույսի միջոցով: Միջնադարյան՝ ուղղահայաց աշխարհի նողելը ևս իր մարմնավորումն է գտել Գառզուի դեկորի կառուցվածքում: Ազնիայտ են Գառզուի մոդելավորած բեմական հանդերձների և միջնադարյան ներկայացումների բեմագգեստների նմանությունները՝ էկլեկտիզմը, գրոտեսկը, ճանաչողական ատրիբուտների կիրառումը և այլն: Միջնադարյան թատրոնն ունի «երկու նախակարապետ»՝ «քուրմը և ծաղրածուն» (Իննա Ապոլոնսկայա (Ստրավինսկայա))¹⁸: Զարմանալի է, բայց Գառզուի կերտած սցենոգրաֆիկ կերպարի հիմքում հենց այդ երկակիությունն է, որն արտահայտվել է մի կողմից՝ դեկորի ծիսականության ու ոգեհենության, իսկ մյուս կողմից՝ բեմագգեստներում այնքան անսպասելի և ստեղծագործական կերպով արտացոլված խաղի ու հեգնանքի մեջ:

3.3. Ժակ Օֆենբախի «Պերիկոլա» օպերետը. 1969-ի հոկտեմբերին ԴուՊարի թատրոնի հանդիսատեսը մասնակցեց Ժակ Օֆենբախի «Պերիկոլա» օպերետի նոր, Ֆեերիկ բեմադրությանը՝ ժամ Գառզուի հրաշագեղ դեկորներով և բեմագգեստներով (Ռեժիսոր՝ Սորիս Լեման): Պատասխանաւորության մեջ զգացումով իրագործված դեկորներն ու զգեստներն արժանացան բարձր գնահատականի: «Պերիկոլա» օպերետը (լիբրետո՝ Անդր Սեյյակ, Լյուդովիկ Յալլի), որի գործողությունը տեղի է ունենում XVIII դարում Լիմայում, բաղկացած է երեք արարից: Նկարիչ-դեկորատորը հեղինակեց բեմավարագույրը, երեք դեկորները և բեմագգեստները՝ ստեղծելով օպերետի երաժշտությամբ ներշնչված բարձրածաշակ բեմական կերպար: Բեմավարագույրի առաջին պլանում՝ Լիմայի խորքին, պատկերված էին դիմակավոր արլեկիններ, որոնք ներկայացնում էին երեկույթի գլխավոր հերոսին՝ Ժակ Օֆենբախին և հրավիրում մուտք գործել երևակայական աշխարհ: Ոլորած գծերի բեկրեկուն, դիմանիկ ոիթմը և գումաշարը կամբողորշում էին ներկայացման «տոնայնությունը»: Արձագանքելով ռեժիսոր Մորիս Լեմանի խնդրանքին՝ Գառզուն ծևավորումը մատուցեց ողջ

¹⁸ Տես Յովիաննիսյան Նենրիկ, Միջնադարյան թեմ. թատրոն-էկելեցի հարաբերությունը և հայ հոգևորականացման երևան, 2004, էջ 174:

բեմատուվիը կազմակերպող ճարտարաբետական եղանակով: Առաջին արարի գործողության վայրը Լիմայի հրապարակն էր: Իր բեմանկարչության մեջ նկարիչը խոսացրեց Լիման բացառիկ, արտահայտիչ և քնարական դարձնող հիմնական հատկանիշները: Երկրորդ արարի գործողության վայրը փոխարքայի դյուակի անառաջին դահլիճն էր: Զևսպորումն աչքի էր ընկնում բարոկկոյի և ռոկոկոյի ոճական հատկանիշների նույր միահյուսմամբ: Գարզուի կերտածք յուրօրինակ էր ոչ միայն դեկորատիվ հնչողությամբ, այլ բազմիմաստությամբ, ակնարկներով, նույր հեգնանքով: Եվ դա օրինաչափ է. չէ՞ որ օպերետը «յուրահասուկ ժանր է, որը պահանջում է սրախոսություն..., նրին բառախառու...»¹⁹: Երրորդ արարի գործողության վայրը սկզբում բանտախուցն էր, այնուհետև՝ կրկին Լիմայի հրապարակը: Լուսանկարներից բարդ է դատել բանտախուցի դեկորի նկարագրի և բեմական տարածության մեջ դրա խաղային գործառույթի նաևին: «Պերիկոլայի» համար Գարզուն իրագործեց նույ վաթուն բեմազգեստ: Ենիսությամբ, գույների հնարամիտ համարդություններով, տարատեսակ գործվածքների միախառնումով աչքի ընկնող այդ հանդերձները բեմական էպենիզմի դրսերումներ էին: Բեմազգեստների զարդանախշերը և գունային երանգներն արտացոլվում էին մինյանց մեջ և արձագանքվում՝ դեկորում՝ կազմավորելով մեկ միասնական միջավայր: Զգեստները նաև սեմանտիկ էին իմաստակիր: Դրանք բնութագրում էին կերպարի սոցիալական կարգավիճակը, խառնվածքը, ազգային պատկանելությունը, բացահայտում օպերետի հեղինակների ծպոյալ թիրախը և իրական հերոսներին: Գարզուն ուսումնասիրել է ժամանակի աղբյուրները՝ ենթարկելով դրանք անհատական և ստեղծարար ոճավորման: Միաժամանակ հանդերձների ոճական առանձնահատկությունները՝ գունաշարը և գծային զարդանախշերի բուռն ռիթմը, համահունչ էին օպերետի կենսուրախ, «թերևամիտ» ժանրին, տոնական մրնուրտին ու երաժշտությանը և հիշեցնում էին օպերետի տոնավաճառային ակունքների մասին: «Պերիկոլայում» բեմազգեստների սեմանտիկ ֆունկցիան բացահայտվում էր նաև քատերական ծևավորման համակարգի ներսում դրանց փոխադարձ նմանությունների և հակադրությունների շնորհիվ: 1960-ականներին ֆրանսիական բեմում գերիշխող սցենոգրաֆիկ նոր միտումների համատեքստում այս ներկայացումն իրական տոն էր:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

➤ Նշանակալի է Գարզուի ներդրումը ֆրանսիական բեմանկարչության և բեմական հանդերձների պատմության մեջ: Նա հարստացրեց բեմն իր բեմանկարների գեղարվեստական արտահայտչականությամբ, ինքնատիկ գեղագիտությամբ՝ դիտարկելով բեմանկարչությունը և բեմազգեստները որպես իրական արվեստ: Նկարչի ծևավորած գգեստներն ընդգրկվեցին Մուլենի՝ բեմական հանդերձների ազգային կենտրոնում, իրենց պատվավոր տեղը գրավեցին Փարիզի ազգային գրադարանի կայքում և ցայսօր ցուցահանդեսների տեսքով պարբերաբար ներկայացվում են հանրությանը: Արվեստագետի կերտածն իր նշանավորությամբ ուսանելի է, յուրօրինակ և կարող է դասվել ժամանակի ֆրանսիական լավագույն բեմանկարների շարքին:

➤ Գարզուն իր բեմանկարներում կիրառել է բեմական տարածության կազմակերպման և նկարչագեղ, և ճարտարապետական եղանակները: Նրա

¹⁹ Հյուկովա Լ. В мире оперетты. Москва, 1976, с. 6.

բոլոր ձևավորումների հիմքում միանույն սկզբունքն էր. դերասաններն ընկալվում էին որպես բժնանկարի նաև կազմող գունային և գծային բժեր, դիմամիկ և վառ զանգվածներ: Այսինքն՝ բժնական գործողությունը դիտարկվում էր որպես մեկ միասնական նկար:

➤ Յնչեղ գույների լայն մասուցումներով և գրաֆիկական սուր մաներայով կերտված թատերական ձևավորումները և բժնական հանդերձները կրում էին Գաղղուի հաստոցային նկարչության ազդեցությունը: Գեղարվեստական բարձր հատկանշները հանահունչ էին նկարչի պոետիկ երևակայությանը, խորին մտահյեցողությանը և ռոմանտիկ խառնվածքին: Ակնհայտ են գուգահեռները արվեստագետի գեղանկարչական, գրաֆիկական և նոնումենտալ ստեղծագործության հետ. «Եղեմից հետո» բալետի նկարչագեղ ետնապատարը մտածել է տալիս «L'Apocalypse» պատկերաշարի (1957), Մանոսկի որմնանկարների (1991) մասին: Ժիգելի («Ժիգել», 1954), Եվայի («Եղեմից հետո», 1966), Պերիկոլայի («Պերիկոլա», 1968) և այլ բժնական կերպարներն իրենց բժնագետների շնորհիվ հիշեցնում են Գաղղուի հաստոցային ստեղծագործությունը հաճախ հանդիպող կին-ծառի պատկերը և այլն:

➤ Իր ձևավորումներում և բժնագետներում Գաղղուն ձգտել է համատեղել անհատական մոտեցումը ներկայացնան գեղարվեստական մտահյացման, էմոցիոնալ-կերպարային կարգի, ռեժիսորական վճիռների հետ: Որոշ դեպքերում («Եղեմից հետո», 1966, «Ժաննան և դատավորները», 1968) նկարչի ձեռագիրը գերիշխում էր, ինչը, սակայն, չէր աղավաղում ռեժիսորական կամ պարագրային գաղափարը, այլ՝ օգնում դրա բացահայտմանը: Սակայն «Ժիգելի» բժնանկարներում (1954) Գաղղուի նորարարությունը, որն արտահյուսում էր գերմանական առասպելի մոայլ ֆանտասմագորիան, խախտում էր բալետի՝ ավանդական դարձած կերպարը: Փոխարենը՝ «Գայլի» (1953) և «Պերիկոլայի» (1969) համար նրա իրագործած բժնանկարչությունը կատարելապես հաճահունչ և համազոր էր ներկայացնելու երաժշտությանը և լիրետոյին: Մեր հանողնամբ, «Բարեկիրը հնդիկների» և «Պերուի հնկերը» արարի (1952) և «Գորողիայի» (1955) համար Գաղղուի առաջադրած սցենոգրաֆիկ լուծումները նույնպես հաճապատճախանում էին բժնադրությունների բժնատիկ և ոճական առանձնահատկություններին և ռեժիսորական «ընթերցնանք»:

➤ Գեղարվեստական կատարման բարձր մակարդակով և իմաստային ուղերձի ինքնատիպությամբ աչքի էին ընկնում Գաղղուի հեղինակած բժնավարագույները: Նկարչի քնահած կամքով ստեղծված պատկերները կարող էին ընկալվել որպես հաստոցային գործեր, քանզի ինքնարավ էին և պարունակում էին նրա ստեղծագործության մեջ հաճախ հանդիպող մոտիվներ, ինչպահիք են՝ անիվները, նավը, սրածայր գործիքները, դուռը և այլն: Միևնույն ժամանակ, դրանք այլաբանությունների լեզվով առաջարկում էին դեպերի սիմվոլիկ մեկնությունը («Գորողիա», 1955) և կերպավորում էին ներկայացնան կուլմինացիան («Ժիգել», 1954, «Գայլ», 1953) կամ ուղղակի ընդիհանուր գծերով բնութագրում էին ներկայացնան գործողության վայրը («Պերուի հնկերը», 1952) և ոճական առանձնահատկությունները («Պերիկոլա», 1969):

➤ 1956-ին ժան Գաղղուի թատերանկարչությունը «Ժիգել» բալետի համար (1954) փոխարինվեց ականավոր նկարիչ, արվեստի քննադատ Ալեքսանդր Բենուայի՝ 1910-ի դեկորմերով: Դրա պատճառները մի քանիսն էին: Նախ՝ փոխվել էր Ազգային երաժշտական թատրոնների միավորման աղմի-

Այստրատորը: Այնուհետև՝ 1956-ին պետք է նշվեր Աղոլֆ Աղանի մահվան հարյուրամյակը, ինչի համար ընտրվել էին կոմպոզիտորի քնարական երաժշտության արավել հանապատասխանող դեկորմերը: Բալետն ուներ կայուն հայեցակարգ, որը սրբագրվել էր ռուսների կողմից և դարձել ավանդույթ: Չենց այդ ռուսական «ժիգելի» միասնական ոճը ժամանակին ամբողջացրել էր Բենուան, ինչը նույնպես վճռորոշ էր:

➤ Գառզուն ամենայն պատասխանատվությամբ և բժախնդրությամբ է աշխատել թատերական ծևավորումների և բենազգեստների վրա: Նկարչի նախապատրաստական աշխատանքի խոսուն վկայությունն են բազմաթիվ էսքիզները և ծավալյային մանրակերտները: Նա ուսումնասիրել է ներկայացման գործողության վայրի և ժամանակաշրջանի նշակույթը և տարագները:

➤ Գառզուի բենանկարներում և բենական հանդերձներում հնագիտական և ազգագրական արժանահավաքությունն երբեւ առաջնային չի եղել: Նա իր տրամադրության տակ եղած աղբյուրները ենթարկել է ստեղծարար ոճավորման՝ առաջնորդվելով սեփական ներշնչանքով: Արվեստագետի նպատակը ներկայացման գործողության վայրի ամենաբնորոշ հատկանիշների մաքրագույն ու պատկերումն էր, երաժշտության կամ դրամայի գեղարվեստական ոճի արտահայտումը և յուրահաստուկ մթնոլորտի (ֆերիկ-տոնական, առեղջվածային կամ ծիսական) փոխանցումը:

➤ Գառզուի նոդելավորած բենազգեստներն ունեին բազում գործառույթներ: Գեղարվեստական բարձր կուլտուրայի կոնֆը կրող այդ հանդերձները դեկորատիվ էին և հետաքրքրական իրենց շքեղությամբ, նորագեղությամբ, գումային համադրություններով, մտածվածությամբ, մի քանի գործվածքների համադրումով: Դրանք նաև սեմանտիկ էին՝ իմաստային: Զգեստների ծևավածքի, զարդարանքի մանրանասները, նկարագրական կամ խորհրդանշական զարդանախշերը բնութագրում էին կերպարի բնավորությունը, սոցիալական դիրքը, խառնվածքը, զբաղմունքը, արտահայտում նկարչի համակրանքը և փոխանցում բազում այլ բովանդակային լիցքը: Բենազգեստների գույնը նույնպես իմաստակիր էր: այսպես՝ սպիտակը և երկնագույնը մաքրության, դեղինը՝ դավաճանության խորհրդանշերն էին («Գայլ»), կարմիրը կերպավորում էր Գրողիայի արյունարու բօնապետական երթյունը և բարձր թագավորական դիրքը («Գորողիա») և այլն: Երբեմն գիծն էր մասնակցում ասոցիատիվ խաղի մեջ. Սիբայել հրեշտակապետի սաղավարտի «ասեղնածածկությունը» արտահայտում էր սրբի խստությունը («ժանճան և դատավորները»): Գառզուի ծևավորած հանդերձները զուրկ էին առօրենականությունից, գեղեցիկ էին, ճոխ, երբեմն՝ արտասովոր և տարօրինակ կամ ծիսական և հանդիսավոր: Այսինքն՝ դրամք նաև թատերային էին:

➤ Գառզուի թատերանկարչությունը 1950-1960-ականների ֆրանսիական բենանկարչության մեջ ունի իր ուրույն տեղն ու դերը: Ինչպես այդ ժամանակաշրջանում աշխատած մյուս նշանավոր գեղանկարիչ-դեկորատորները՝ ժամ Գառզուն և ներմուծեց սեփական գեղագիտությունը, ծեռագիրը և բենանկարչությանը ու բենազգեստներին հաղորդեց բարձր գեղարվեստական որակ: Նա բենական գործողությունն ընկալում էր որպես ամբողջական նկար, ինչը բնորոշ էր թատրոնում աշխատող մյուս նկարիչների համար: Գառզուն՝ Սալվադոր Դալիի նման, այն սակավաթիվ նկարիչ-դեկորատորներից էր, ովքեր, լինելով ոչ պրոֆեսիոնալ, խորապես ուսումնասիրել էին բենանկարչության

ասպարեզի բոլոր մանրութները: Որպես բեմանկարիչ Գառզուն աշխատեց նաև 1960-ականների երկրորդ կեսին ու ետ չմնաց նորարարական միտումներից. «Ժամանակ և դատավորները» դրամայում, «Պերիկոլա» օպերետում նա առաջարկեց բեմական տարածության կազմակերպման ֆունկցիոնալ-նպատակամետ լուծումներ: Գառզուի բեմանկարչության մեջ և բեմագեստներում առկա բազմիմաստ շերտերը համահունչ էին 1960-ականների սցենոգրաֆիան բնութագրող կարևորագույն հատկանիշին՝ իմաստային ուղերձի առաջնայնությունը: Ավելին՝ Գառզուի ծևավորումները «Պերիկոլա» օպերետի համար այդ ժամանակվա ֆրանսիական բեմանկարչության համեստ փորձերի կողքին լավագույն ավանդույթների պահպանման և արդիական մատուցման հիանալի օրինակներ էին:

ԱՏԵՆԱՍԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Թամայլան Մ., Գառզուի բեմանկարչությունը. «Գայլ» բալետի ծևավորումը, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2009, էջ 14-19:

2. Թամայլան Մ., Գառզուի բեմանկարչությունը. Ժան Ռասիմի «Գորոդիան» ("Athalie"), Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2010, էջ 20-28:

3. Թամայլան Մ., Ավանդականն ու նորարարականը Գառզուի բեմանկարչության մեջ. Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Երբակիրք հնդիկներ» օպերա-բալետը, «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, N 4 (45), Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2010, էջ 209-214:

4. Թամայլան Մ., Գառզուի բեմանկարչական վերջին ծևավորումը. Ժակ Օֆենբախի «Պերիկոլա» ("La Périchole") օպերետը, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2011, էջ 13-21:

5. Թամայլան Մ., Գառզուի բեմանկարչությունը. Թիերի Մոլնիեի «Ժաննան և դատավորները» դրաման, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2012, էջ 12-19:

6. Թամայլան Մ., «Եղենից հետո» բալետի սցենոգրաֆիկ լուծումները Ժան Գառզուի և Ռուբեն Տեր-Ջարությունյանի արվեստում, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013, էջ 33-39:

7. Թամայլան Մ., 1950-1960-ականների ֆրանսիական բեմանկարչության հիմնական միտումները, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013, էջ 344-349:

8. Թամայլան Մ., Աղոլֆ Արամի «Ժիզելը»՝ Ժան Գառզուի աշքերով, «Երիտասարդ արվեստաբան - 1», գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013, էջ 149-159:

КАМАЛЯН МАРГАРИТА АРСЕНОВНА СЦЕНОГРАФИЯ ЖАНА ГАРЗУ

Резюме

Диссертация посвящена всестороннему и комплексному изучению сценографии выдающегося французского художника армянского происхождения Жана Гарзу (Гарник Зулумян, 1907-2000).

Театральные декорации принесли Гарзу всемирную славу. Они украсили сцены престижнейших театров мира: Гранд-опера, Комеди Франсез, Ла Скала... Гарзу сотрудничал с величайшими хореографами и режиссерами Франции того времени, а именно: Сержем Лифарем, Роланом Пети, Морисом Леманом и др. Балет А. Дютийе "Волк" в декорациях художника был внесен в репертуар Гранд-опера, благодаря чему парижский зритель по сей день периодически имеет возможность видеть их на сцене. Часть созданных художником костюмов стала народным достоянием, пополнив фонды Национального центра сценических костюмов в Мулене, что указывает не только на их высокий художественный уровень, но также говорит о таланте и популярности их автора. Очевидно, что интерес к декорациям и костюмам художника не иссякает, а значит – необходимость изучить и исследовать эту область его творчества также остается актуальной.

Исследование опирается на эскизы декораций и костюмов, фотографии спектаклей, на французские публикации 1950-1960-ых гг., программы спектаклей, неопубликованные письма художника, режиссерские заметки, а также на малочисленные очерки, посвященные сценографии художника, которые являются частью монографий о творчестве Гарзу в целом. Материалы для нашего исследования были предоставлены сыном художника – Жаном-Мари Гарзу, а также государственными архивами и библиотеками Гранд-опера, Национальной библиотеки Франции, Муниципальных архивов Версаля, Публичной библиотеки Нью-Йорка.

В диссертации впервые был проведен комплексный анализ художественно-стилистических особенностей театральных декораций, живописных занавесей и сценических костюмов, созданных художником-декоратором.

Сценография Гарзу исследуется в контексте художественной целостности спектакля, с учетом режиссерского, хореографического и композиторского замыслов. Впервые, с целью выявления роли и места театрально-декорационного искусства художника, дается краткий обзор основных тенденций французской сценографии 1950-1960-ых годов. Данный аспект творчества Гарзу рассматривается также в контексте его эстетических взглядов и искусства в целом.

Впервые исследуется сценография художника для балета Л. Хойби "После Рая", сопоставляются декорации Гарзу и американского армянина Рубена Тер-Арутюняна с целью выявления причин замены гарзуевской версии. В научный обиход впервые вводятся фотографии постановок, многочисленные эскизы костюмов, а также другие архивные материалы. Богатый иллюстративный ряд дал возможность для новой, комплексной и более детальной интерпретации сценографии художника-декоратора.

Гарзу обогатил сцену художественной выразительностью своих декораций и костюмов, создавая их как подлинные произведения искусства. Не случайно платья для исполнительниц Периколы и Гофолии по сей день выставляются на официальном сайте Национальной библиотеки Франции. Созданное худож-

ником было вдохновенно, оригинально и может быть отнесено к лучшим сценографическим решениям того времени.

Театральные декорации художника носят отпечаток его неповторимого творческого почерка, а также поэтического вдохновения и романтического склада ума. Очевидны параллели между сценографией балета Л. Хойби “После Рая” и серией графических и живописных работ Гарзу “Апокалипсис”. Сценические образы, созданные для Жизели (“Жизель”), Евы (“После Рая”) и Периколы (“Перикола”), напоминают часто встречающиеся в станковом творчестве художника изображения женщины-древа.

Гарзу стремился совместить свой индивидуальный стиль с художественной целостностью спектакля. В некоторых случаях (“После Рая”, “Жанна и судьи” и т.д.) почерк художника превалировал, но, тем не менее, не искал замысла режиссера или хореографа, а способствовал его раскрытию. Однако в “Жизели” нововведения Гарзу несколько изменили веками установленный балетный образ. Но сценография, созданная для “Волка” и “Периколы”, была полностью созвучна музыке и либретто.

Гарзу относился к данной области своего творчества с присущей ему ответственностью и тщательностью, о чем свидетельствуют многочисленные эскизы и объемные макеты. Он также изучал время и место действия спектакля. Однако топографически четкое и натуралистическое воссоздание места действия не являлось его целью: он творчески переосмысливал фактические данные для создания неповторимой атмосферы или характеристики образов, при этом часто используя также воображаемые элементы.

Сценические костюмы Гарзу декоративны, семантически многозначны, чужды повседневности, роскошны, порой причудливы, праздничны, т.е. театральны.

Как и другие талантливые художники-декораторы 1950-ых гг., Гарзу привнес в театр свой стиль, свое мировоззрение и использовал принцип спектакля-картины, где актеры как бы являлись ожившими элементами живописного задника. Гарзу, как и Сальвадор Дали, освоил все нюансы сценографии – новой для него области. В 1960-ых гг. Гарзу не отстал от передовых тенденций, создав неоконструктивистский декор (“Жанна и судьи”), трехмерные объемные декорации (“Перикола”), придав им многозначность и содержательность. Более того, оформление для “Периколы” на фоне скромных декораций французской сцены конца 1960-ых годов воспринималось как образец сохранения и современной интерпретации лучших традиций прошлых веков.

Диссертация состоит из предисловия, трех глав (Глава 1 – Основные тенденции французской сценографии 1950-1960-ых годов; Глава 2 – Сценография Жана Гарзу 1950-ых гг.: 2.1. Опера-балет Ж.-Ф. Рамо “Галантная Индия”, 2.2. Балет А. Дютие “Волк”, 2.3. Балет А. Адана “Жизель”, 2.4. Драма Ж. Расина “Гофолия”; Глава 3 – Сценография Жана Гарзу 1960-ых гг.: 3.1. Балет Л. Хойби “После Рая”, 3.2. Драма Т. Молье “Жанна и судьи”, 3.3. Оперетта Ж. Оффенбаха “Перикола”), заключений, списка использованной литературы, а также отдельного альбома иллюстраций.

KAMALYAN MARGARITA
THE SCENOGRAPHY OF JEAN CARZOU
Summary

This thesis is dedicated to a comprehensive study of the scenography of Jean Carzou (1907-2000), an outstanding French painter of Armenian origin.

Carzou's theatrical decors brought him worldwide acclaim. They adorned some of the most prestigious stages of the world, including the Comédie-Française, Grand-opéra and La Scala. Carzou cooperated with the greatest choreographers and directors of his time, such as Serge Lifar, Roland Petit and Maurice Lehmann. The opportunity to admire one of Carzou's decors still arises whenever Anri Dutilleux's ballet "Le Loup" ("The Wolf"), for which he did the scenography, is performed at the Grand-opéra. Some of the scenic costumes designed by the painter have entered the collection of the National Centre of Stage Costumes in Moulins (CNCS). This fact demonstrates not only the high artistic quality of the costumes but also the talent and popularity of their creator. Clearly, interest in the artist's stage designs and costumes continues, and research of this area of his oeuvre therefore remains both important and relevant.

This thesis is based on sketches of decors and costumes, photographs of performances, French publications of the 1950s and 1960s, performance programs, Carzou's unpublished letters, directors' notes and the studies of the painter's scenography that have been presented in monographs about his art in general. The materials for our research were kindly provided by the son of the painter, Jean-Marie Carzou, and the staff of the following state archives and libraries: Grand-opéra (BMO), The National Library of France (BNF), the municipal archives in Versailles and New York Public Library (NYPL).

This dissertation constitutes the first comprehensive study of the artistic and stylistic characteristics of the stage scenery, painted curtains and scenic costumes created by Carzou.

Carzou's scenography is examined within the context of artistic integrity of performance, in relation to the directors', choreographers' and composers' artistic conceptions and intentions. Carzou's decors are also considered within the framework of his aesthetic views and his art in general. In order to reveal the special role and importance of Carzou's stage design, a short overview of the main trends of French scenography of the 1950s and 1960s is given.

For the first time is investigated Carzou's scenography for L. Hoiby's ballet "After Eden", which is compared with the one created for the same ballet by the famous American scenographer of Armenian origin, Rouben Ter-Arutunian, with the aim of revealing why Carzou's version was substituted. For the first time are presented photographs of the performances, numerous sketches of scenic costumes and other archival materials. This rich illustrative material allowed an original, comprehensive and detailed analysis of Carzou's scenography.

Full of artistic expressiveness, Carzou's decors and costumes have enriched the stage as genuine works of art. Not accidentally the scenic dresses modelled for the

actresses of Perichole ("La Périchole") and Athalie ("Athalie") are exhibited on the official website of the National Library of France. The painter's creations were inspired and original and can be considered among the finest scenic designs of the epoch.

Carzou's theatrical decors wore the imprint of his unique signature, as well as his poetic inspiration and romantic frame of mind. Obvious are the parallels between Carzou's scenography for the ballet "After Eden" and his "Apocalypse", a series of pictorial and graphic works. The scenic images created by Carzou for Eve ("After Eden"), Perichole ("La Périchole") and Giselle ("Giselle") resemble the depictions of 'woman-tree' frequently met in Carzou's easel painting.

Carzou aimed at incorporating his unique style into the artistic integrity of the performance. In certain cases ("Jeanne et les juges", "After Eden", etc.) the painter's style predominated, nevertheless it never distorted the choreographer's or director's vision, but contributed to its revelation. However, in "Giselle" the novelties offered by Carzou somewhat changed the scenic image that had been established for centuries. En revanche, the scenography created for "Le Loup" and "La Périchole" was harmoniously integrated with the music and librettos.

Carzou treated this area of his oeuvre with his characteristic responsibility and thoroughness, as evidenced by numerous sketches and maquettes. He also studied the period and location in which the works were set, but a topographically exact and naturalistic reconstruction of place was never his aim. He used the facts creatively to generate a unique atmosphere or special characters, often using imaginary elements. Carzou's scenic costumes are theatrical, in that they are decorative, meaningful, uncommon, luxurious and festive.

As with other talented painters of the epoch, Carzou brought to the theatre his unique style and vision. He also treated the scenic action as a painting, where the actors were considered to be the moving parts of the backdrop. Carzou, like Salvador Dali, mastered all nuances of scenography, which was a new field for him. In the 1960s Carzou did not hold back from incorporating novel tendencies: creating a neoconstructivist setting ("Jeanne et les juges") and architectural scenic design ("La Périchole") and giving them polysemantic character. Moreover, the scenery for "La Périchole", in comparison with the modest decors common in late 1960s France, was considered as an effective model of modern presentation combined with the finest traditions of past centuries.

The dissertation consists of a preface, three chapters (Chapter 1. The general trends of French scenography of the 1950-1960s, Chapter 2. Jean Carzou's scenography of the 1950s: 2.1. J.-Ph. Rameau's opera-ballet "Les Indes Galantes", 2.2. H. Dutilleux's ballet "Le Loup", 2.3. A. Adam's ballet "Giselle", 2.4. J. Racine's "Athalie", Chapter 3. Jean Carzou's scenography of the 1960s: 3.1. L. Hoiby's ballet "After Eden", 3.2. Th. Maulnier's drama "Jeanne et les juges" ("Joan and the judges"), 3.3. J. Offenbach's operetta "La Périchole"), conclusions, a list of references and a catalogue of illustrations.