

Fecha de recepción: marzo 2023

Fecha de aceptación: abril 2023

Versión final: mayo 2023

El color en los Ballets Rusos de Diaghilev y su influencia en el diseño de interiores del Art Deco

Jimena Vanina Odetti ⁽¹⁾

Resumen: A principios del siglo XX el fenómeno de los Ballets Rusos dirigidos por, Serge Pavlovich Diaghilev (1872-1929), significaron una revolución en las artes y generaron una gran influencia en la actividad artística y cultural de la época, y en particular en el movimiento del Art Deco. En el presente trabajo se analizan las paletas cromáticas utilizadas en diseños escenográficos de los ballets y su influencia en el desarrollo cromático del diseño de interiores del Art Deco.

La metodología seleccionada incluyó un relevamiento de los principales diseños de escenas realizados durante la historia de esta compañía de danza y sus presentaciones, para desarrollar un análisis de los colores protagonistas, que se repiten y se comparan entre los diseños de escenarios y ciertas propuestas particulares de interiorismo, a través del estudio cromático organizado por el sistema de ordenamiento de color Natural Color System.¹

El objetivo de este trabajo es resaltar al color como un elemento innovador y protagonista en el Art Deco y como un símbolo que permite reconocer la influencia del trabajo de Diaghilev como impulsor del arte y generador de vínculos multidisciplinarios desde una compañía de danza, hacia las artes visuales y el diseño.

Palabras clave: Ballets Rusos de Diaghilev - Color y Diseño - Interiorismo - Art Deco

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 155 y 156]

⁽¹⁾ **Jimena Vanina Odetti.** Nacida en Buenos Aires, Argentina. Doctora en Diseño, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Maestra en Promoción y Desarrollo Cultural, Universidad Autónoma de Coahuila, México. Licenciada en Artes Plásticas, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Líder del Cuerpo Académico Diseño e Innovación. Docente Investigadora, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Puerto Vallarta. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, México
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6889-8791> jimena.odetti@vallarta.tecmm.edu.mx

Los Ballets Rusos de Diaghilev

El mayor logro de Diaghilev fue su compañía de danza: los Ballets Rusos. Estos significaron un movimiento multidisciplinario que revolucionó el ballet y tuvo una gran influencia en el arte, el teatro, la moda y el diseño de interiores del siglo XX.

“La paradoja es que este hombre, que ni era bailarín, ni músico, ni pintor, ni coreógrafo, ni pensador, logró durante veinte años guiar a toda una generación de artistas en un proyecto común”. (Abad Carles, 2004, p. 219)

Así Diaghilev, al que le gustaba llamarse a sí mismo el “patrón de artistas”, reunió en su compañía de danza a los más importantes creadores de vanguardia del momento.

En su proyecto participaron prestigiosos diseñadores como León Bakst y Alexander Benois, con los que había fundado el grupo que editó la revista *Mir iskusstva* (Mundo del arte); bailarines y coreógrafos como Vaslav Nijinsky, Tamara Karsavina, Anna Pavlova a los que había conocido durante su etapa como productor en los Teatros Imperiales; coreógrafos como Mijail Fokine o Léonide Massine; compositores como Debussy, Chopin, Chaikovsky, Satie, Scarlatti, Strauss, Stravinsky, Schumann, Músorgski, Prokofieff, Ravel o Falla; pintores como Picasso, Matisse o Goncharova (RevistaDeArte-Logopress, 2011, p. 2).

El estreno de Los Ballets Rusos de Diaghilev, tuvo lugar en La Ópera de París el 19 de mayo de 1909 y desde sus inicios revolucionó el concepto de ballet creando un espectáculo en el que se fundían la danza, la música, y el arte en un todo impactante y vanguardista.

En 1911 comienzan sus giras internacionales y se independiza de los ballets imperiales, fundando una compañía independiente que tuvo presentaciones en París, Montecarlo, Londres, Roma, Viena, Ginebra, Barcelona, Madrid, y los estados unidos.

Tras la Primera Guerra Mundial, actúan en Bélgica entre 1922 y 1928; en Lausana y Berna en 1923; en los Países Bajos en 1924. La última representación de la compañía se dio en Vichy el 4 de agosto de 1929. (RevistaDeArte-Logopress, 2011)

Así se convirtieron en la compañía de ballet más prestigiosa de su tiempo y una de las corrientes que más ha influido en la cultura occidental europea durante las primeras décadas del siglo XX dentro de la corriente denominada como orientalismo (originarias de países árabes de norte de África y Oriente medio). (RevistaDeArte-Logopress, 2011)

También es importante señalar que Diaghilev sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y las revoluciones rusas. Se identificó con lo moderno y experimentó la vanguardia, ofreciendo un asombroso legado de música, danza y arte.

Visualmente, las primeras temporadas de los Ballets Rusos estuvieron caracterizadas por los diseños exóticos del artista de origen ruso León Bakst. La particularidad cromática de sus diseños, y su sentido de lo exótico reinventaron las producciones de danza como obras de arte totales.

La gran revolución del montaje de cada presentación de los ballets rusos, tuvo que ver con la fuerza impulsora de Diaghilev y con su capacidad para reunir a una amplia gama de compositores, coreógrafos, diseñadores e intérpretes, manteniendo el control final sobre todos los aspectos de las producciones. Su mayor logro integrar la música, la coreografía,

las historias y el diseño, en espectáculos con una fuerza una unidad destacable.

Desde el principio, la ambición de Diaghilev fue generar ballets completamente nuevos en lugar de repetir los éxitos de otros. Por lo general, cada temporada de Ballets Rusos podía incluir dos o tres nuevas producciones y su creación, a menudo prolongada, consumía una gran parte de su tiempo y energía. (Victoria and Albert Museum, 2010)

Los logros de Diaghilev continuaban inspirando los mundos del arte, el teatro, la música y la danza.

Los diseños y colores utilizados en las producciones de los Ballets Rusos forjaron una nueva estética en el siglo XX. El conocimiento de los ballets revolucionarios de la compañía se filtró al teatro, la moda y la vida cotidiana, incluido el diseño de interiores. La presentación de Diaghilev de su tierra natal en particular creó un hilo notable al estilo ruso. (Victoria and Albert Museum, 2010)

Las paletas cromáticas de los diseños escenográficos de los ballets rusos

Uno de los aportes más llamativos y protagonistas en el aspecto visual de cada una de las presentaciones de los ballets rusos, fue sin duda cada uno de los diseños escenográficos.

Con fines de análisis cromático de los mismos se seleccionaron cuatro diseñadores, que, a lo largo de la cada etapa de las presentaciones de la compañía, desarrollaron una paleta cromática particular y comparable con el diseño cromático de ciertas producciones de interiorismo de la época.

Para el estudio cromático de cada uno de los diseños, se generaron una paleta de colores que seleccionó a diez colores que representen la diversidad cromática de cada imagen. Elegidos en función de aquellos colores que más se repiten y constituyen la paleta dominante, seguidos por aquellos colores que completan la diversidad cromática en un punto subordinado, y aquel o aquellos pocos colores que generan un contraste y acento cromático.

Cada color se identificó en el sistema de ordenamiento del color Natural Color System, y se indicó la nomenclatura correspondiente, para poder posteriormente compararlos y llegar a ciertas conclusiones.

El primer caso seleccionado son los diseños de Leon Bakst. célebre principalmente por los decorados y los vestuarios que diseñó para la compañía.

Sus deslumbrantes creaciones contribuyeron al triunfo mundial de espectáculos icónicos como Shéhérazade, Le Specter de la rose, Narcisse, L'Après-midi d'un faune, Daphnis et Chloé, Le Dieu bleu y La Belle au bois dormant. Inspirándose en las antiguas culturas de Grecia, Persia y Siam, así como en el arte popular ruso, Bakst desarrolló una síntesis entre el arte de Oriente y el estilo moderno. (Bernasconi & Bowlt, 2016)

Para este análisis se incluyen los siguientes diseños, 'Le Carnaval' 1910, 'Sheherazade' 1910 y 'Daphnis and Chloé' 1912 que podemos observar en las figuras 1,2 y 3 con sus correspondientes paletas cromáticas.

NCS 5 7005- G20Y	NCS 5 2010- Y10R	NCS 5 3010- Y10R	NCS 5 2020- G50Y	NCS 5 4010- G50Y	NCS 5 5010- G90Y	NCS 5 5005- R80B	NCS 5 4000- N	NCS 5 8505- G80Y	NCS 5 2050- Y90R
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

1

NCS 5 3010- Y40R	NCS 5 3030- G	NCS 5 8005- B20G	NCS 5 3010- G10Y	NCS 5 4040- R90B	NCS 5 6020- Y10R	NCS 5 6010- B90G	NCS 5 3050- Y60R	NCS 5 2050- R80B	NCS 5 6020- R80B
------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2

Figura 1. León Bakst (1866-1924). Daphnis y Cloe, Diseño de escena para el Acto I, 1912, Acuarela. Colección Howard D. Rothschild. pf MS Thr 414.4 (9). Legado, 1989. https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/iconic_designs/18_1.html

Figura 2. León Bakst (1866-1924) 'Sheherazade' Diseño de escena, 1910, Acuarela y gouache sobre lápiz sobre papel tejido grueso. Donación de Nikita D. Lobanov, 1969. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/335855>

NCS S 6005- G50Y	NCS S 2010- Y	NCS S 3010- Y20R	NCS S 7005- G50Y	NCS S 3030- G30Y	NCS S 3005- Y50R	NCS S 7010- B50G	NCS S 7005- G50Y	NCS S 3005- G80Y	NCS S 3050- Y40R
------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3

NCS S 7005- G20Y	NCS S 2010- Y10R	NCS S 3010- Y10R	NCS S 2020- G50Y	NCS S 4010- G50Y	NCS S 5010- G90Y	NCS S 5005- R80B	NCS S 4000-N	NCS S 8505- G80Y	NCS S 2050- Y90R
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	------------------------	------------------------

4

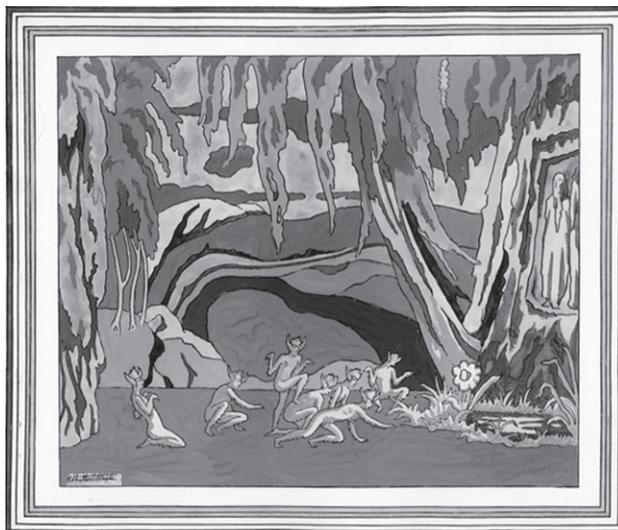
Figura 3. León Bakst (1866-1924) Le Carnaval, diseño de escena, 1910. Acuarela y carboncillo. Colección Pauline Billings Taylor. 1980. https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/fokine/8_1.html

Figura 4. Alejandro Benois (1870-1960). Le Pavillon d'Armide, Diseño de escena para el Jardín de Armide, Acto II, 1909. Acuarela, tinta y lápiz. Colección Howard D. Rothschild. pf MS Thr 414.4 (33). Legado, 1989. https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/first_season/2_2.html

NCS S 7502-Y	NCS S 4005- Y50R	NCS S 1502-R	NCS S 6005- G50Y	NCS S 5502-Y	NCS S 6502-R	NCS S 3005- B20G	NCS S 3010- R70B	NCS S 9000-N	NCS S 6010- R70B
-----------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	------------------------	------------------------	-----------------	------------------------

5

NCS S 4020-B	NCS S 1010- G50Y	NCS S 2020- G10Y	NCS S 3010- G10Y	NCS S 6020-B	NCS S 3560- R80B	NCS S 3020- B90G	NCS S 7005- G20Y	NCS S 3040- R80B	NCS S 3005- R20B
-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

6

Figura 5. Alejandro Benois (1870-1960). Les Sylphides, Diseño de escena, 1909. Acuarela, tinta y lápiz. Colección de Howard D. Rothschild sobre Ballets Rusos de Serge Diaghilev. pf MS Thr 414.4 (42). Legado, 1989. https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/first_season/4_1.html

Figura 6. White, Ethelbert (1891-1972). Sadko, Representación de escena. 1919. Estampa coloreada a mano. Colección Howard D. Rothschild. pf MS Thr 414.2 (253). Legado, 1989. https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/fokine/12_4.html

El segundo artista es Alexandre Benois, Benois quien comenzó su colaboración con los Ballets Rusos en París con *Le Pavillon d'Armide* en 1907, convirtiéndose en el principal asesor artístico de Diaghilev.

Para este análisis se seleccionaron los diseños: *El Pabellón de Armide*, 1907 y *Les Sylphides*, 1909. Que se pueden observar en las figuras 4 y 5 respectivamente.

Otro de los artistas seleccionados fue White Ethelbert, pintor, ilustrador, grabador y cartelista, que ilustró varios libros, entre ellos: *Impresiones del ballet ruso*, de Cyril Beaumont, en 1919.

Para este trabajo se seleccionaron dos de sus diseños: *'Sadko'*, representación de la escena de *Narcisse*, 1919 que se puede observar en la figura 6 y *'Le Tricorne'*, 1919, figura 7.

Por último, se toman los diseños de la artista Valentine Hugo (de soltera Valentine Gross) quien colaboró en diseños para los ballets rusos incluidos para este trabajo un grupo de seis bocetos que muestran a Tamara Karsavina, Ludmilla Schollar y Vaslav Nijinsky en el ballet *Jeux* de 1912.

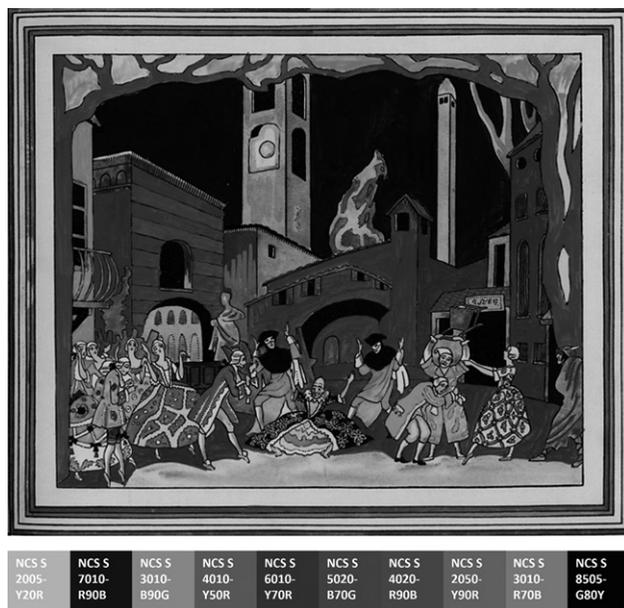

Figura 7. White, Ethelbert (1891-1972). *Le Tricorne*, Representación de escena. 1919. Estampa coloreada a mano. Colección de Howard D. Rothschild sobre Ballets Rusos de Serge Diaghilev. pf MS Thr 414.2 (253). Legado, 1989.

https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/massine/32_1.html

Figura 8. Valentín Hugo (1887-1968). *Jeux*, Diseño de escena, 1912. Pastel. Colección George Chaffee. https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/nijinsky/19_1.html

El interiorismo Art Deco y sus propuestas cromáticas

Para realizar la comparación y observar la influencia de los colores utilizados en los diseños de escenografías de los ballets rusos en el interiorismo Art Deco, se seleccionaron dos diseñadores de la época, elegidos por su particular protagonismo y por reconocerlos como impulsores del Art Deco en el mundo de la moda y el diseño de interiores.

Émile-Jacques Ruhlmann (1879-1933) con su obra personificó el glamur del estilo Art Deco francés de la década de 1920. Su propuesta estética, la selección de sus materiales y la inclusión de artesanía, lo ubicó como uno de los diseñadores referentes de las artes decorativas de su época.

Nacido en París en 1879, Ruhlmann era hijo de un contratista de decoración. En 1907, se hizo cargo del negocio familiar y pronto amplió la empresa para incluir el diseño de muebles y la decoración de interiores. En 1913, estaba produciendo obras en el nuevo estilo distintivamente elegante y descaradamente lujoso que se conocería como Art Deco. En la década de 1920, Ruhlmann era el diseñador más prestigioso y solicitado de su época, al mando de un equipo de más de quinientos trabajadores y asistentes calificados. (Met Museum, 2004)

Para este artículo se seleccionaron algunas representaciones de “Armonías” de Diseños de interiores de Ruhlmann publicadas originalmente en 1924. Como pueden observarse en las figuras 9, 10 y 11. Las representaciones individuales se produjeron entre 1913 y 1924 en el taller de Ruhlmann. Representan varios muebles e ideas de diseño de interiores que se hicieron para una variedad de clientes.