

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

На правах рукописи

Гурулева Ирина Вадимовна

**ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ БУШЕНА В КОНТЕКСТЕ
РУССКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА**

Специальность 5.10.3 – Виды искусства (Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Автореферат
диссертации на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург

2024

Диссертация выполнена на кафедре русского искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Научный руководитель:

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕНЯШИН

доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой русского искусства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», вице-президент РАХ

Официальные оппоненты:

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ КРИВОНДЕНЧЕНКОВ

доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник-ответственный хранитель отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Русский музей»

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ХРИСТОЛЮБОВА

кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица». Факультет дизайна, кафедра искусствоведения

Защита состоится 27 февраля 2025 года на заседании диссертационного совета Д 23.2.019.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» и на сайте института <https://artsacademy.ru/MON/Гурулева%20И.В.%20текст%20диссертации.pdf>

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат искусствоведения,

доцент кафедры зарубежного искусства _____ Елена Вячеславовна Калимова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена исследованию творчества Дмитрия Дмитриевича Бушена (1893 – 1993), его связям с художественными кругами России и Европы. Бушен принадлежит к числу художников русского зарубежья. Он создавал эскизы театральных костюмов и декораций для опер и балетов в театрах Европы; активно работал как график-станковист и книжный иллюстратор, сотрудничал с модными домами.

Актуальность исследования. Имя Дмитрия Бушена прежде всего известно в связи с театральными эскизами. Однако художник работал в разных жанрах и видах искусства. Актуальность исследования заключается в том, что к настоящему моменту личность и творчество Бушена освещены не полно, как в российском, так и зарубежном искусствоведении. Его произведения в музейных собраниях опубликованы и изучены мало¹. Этапы и аспекты творческой деятельности Бушена имеют различную степень разработанности: театральные эскизы и оформление книг рассмотрены достаточно широко, но также не полно. Станковая графика и оформительская деятельность освещены довольно поверхностно. Проследить основные направления творчества Бушена, их общие черты и отличия является актуальной задачей.

Несмотря на то, что тема русского зарубежья активно освещается в отечественном искусствоведении с конца 1980-х годов, широко представлена публикациями, место Бушена в истории этого явления, в контексте своего времени требуют оценки и осмысления.

¹ Например, эрмитажная коллекция (45 листов) сформировалась сравнительно недавно (дарами Бушена в 1977 и в 1991 годах); рисунки были представлены зрителю четыре раза – полностью на персональной выставке в 1991 году и по два-три листа на сборных выставках 1970-х – 1980-х годов.

Степень разработанности исследования. Творчество Бушена в большей или меньшей степени упоминается, рассматривается или анализируется в достаточно широком круге источников, как российских, так и зарубежных. При этом монографии или отдельного исследования, посвященного Бушену, нет, как и каталога его работ. Имеющиеся публикации не охватывают полностью его творческое наследие.

Объект исследования: картины, рисунки, театральные эскизы Бушена; оформленные им книги, интерьеры; предметы прикладной графики.

Предмет исследования: жанровое и видовое разнообразие живописи и графики Д.Бушена в контексте современной ему российской и европейской художественной культуры.

Цель исследования. Полный анализ жизни и творчества Дмитрия Бушена, формирование связного представления о них, понимания места и роли художника в культуре России, русского зарубежья и Франции.

Задачи исследования:

1. Собрать в библиотеках и архивах все доступные сведения, касающиеся жизни и творчества Дмитрия Бушена, для создания максимально полной историографической базы.

2. Определить основные периоды развития творчества Бушена, обозначить их хронологические рамки, отметить характерные для каждого особенности художественного стиля. Рассматривать каждый период предполагается по видам и жанрам, соответственно группируя произведения.

3. Проследить эволюцию творческой манеры, жанровых предпочтений художника.

4. Систематизировать богатое в количественном отношении, разнообразное по содержанию и характеру художественное наследие Бушена.

5. Рассмотреть подробно те аспекты деятельности художника, которые прежде были мало освещены и сужали представление о фигуре Бушена.

Выявить и проанализировать его работы в области оформления интерьеров и заказы для модных домов.

6. Ввести в результате проведенной работы в научный оборот все творчество Бушена.

7. Проследить связь творчества Бушена с общим контекстом развития современного ему изобразительного искусства России и Европы. Отметить тенденции, объединяющие его работы с существовавшими художественными направлениями и, наоборот, выделяющие индивидуальные особенности Бушена. Определить влияние и роль учителей и наставников художника.

8. Определить основные творческие достижения Бушена и его место в изобразительном искусстве XX века.

Хронологические границы исследования: 1910-е – 1980-е годы. Отмеченные временные рамки охватывают период творческой активности Д.Бушена. К началу 1910-х годов относятся первые датированные художником работы. С 1980-х годов, в силу преклонного возраста и состояния здоровья, он перестал работать.

Материалы и источники исследования. Произведения Бушена находятся в собрании многих музеев Европы, США и России. Автор работала в фондах музеев России: Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Государственного музея политической истории России (Санкт-Петербург); Государственного литературного музея (Москва); консультировалась с хранителем Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Были изучены произведения Бушена в европейских собраниях: Музее Виктории и Альберта (Лондон), Ашмолеанском Музее (Оксфорд), Библиотеке-музее Оперы (Париж).

По цифровым коллекциям изучены эскизы Бушена в Музее изобразительных искусств Сан-Франциско, в Библиотеке Хоутона

Гарвардского университета, в Библиотеке Амстердамского университета. Подробными аннотациями снабжено подавляющее меньшинство опубликованных работ, а также музейных каталожных карточек, и это предоставило автору большую свободу для самостоятельного анализа произведений.

Личный архив Бушена хранится в фонде Кустодиа (Коллекция Фрица Люгта) в Париже. Работа с ним позволила использовать в исследовании переписку, личные записи, наброски работ, фотографии. Бушен формировал своего рода досье по почти каждой из оформленных им постановок: программы, вырезки из газет и журналов с отзывами о спектаклях, фотографии с репетиций или со сцены.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга находится архив музыковеда Александры Дмитриевны Бушен, сестры художника. Частью архива является ее переписка с Д.Бушеном, а также семейные фотографии. Эти данные значительно обогатили исследование и фактами из биографии Бушена, и иллюстративным материалом.

В работе использованы документы, составленные художником при передаче рисунков в Государственный Эрмитаж в 1977 и 1991 годах: рукопись краткой автобиографии, подробный список оформленных театральных постановок, экспликации к произведениям, подаренным в музей, переписка, фотографии.

Ценные фактические данные, касающиеся периода работы Бушена в Эрмитаже, были получены в архиве музея.

Автору также представилась возможность ознакомиться и использовать в работе уникальные материалы архива сестры художника А.Д.Бушен и коллекцию работ, сохраненных ею в течение многих десятилетий.

Методология исследования. В работе использован комплексный

метод исследования, включающий:

1. Исторический и формальный анализ: наследие художника и его эволюция его творчества рассматриваются в сопоставлении с аспектами культуры своего времени, через контекст эпохи, текущий исторический момент и понимание того, насколько общее развитие художественного языка повлияло или не повлияло на индивидуальную манеру Бушена.

2. Образно-стилистический анализ для изучения средств художественной выразительности творческого произведения.

3. Типологический метод как способ классификации работ художника по группам, в соответствии с жанром и техникой (карандашные и перовые рисунки, акварели, гуаши, работы маслом; пейзажи, портреты, натюрморты; эскизы костюмов и декораций; живопись, станковая, книжная и прикладная графика).

4. Иконографический метод: помимо типологической классификации, анализируются сюжеты и мотивы произведений Бушена, используемые им приемы; отмечается как их преобладание в определенный период творчества, так и постоянное присутствие в работах художника.

Данные визуального исследования произведений сопоставляются с письменными источниками, изученными и обобщенными системным и аналитическим методом.

Научная новизна исследования:

1. Впервые все этапы деятельности художника проанализированы в комплексе и единстве, что позволяет выявить его вклад в культуру и искусство рассматриваемого периода. Прослеживаются аспекты творческой эволюции Бушена, от первых ученических работ до формирования зрелого стиля.

2. Собранный и изученный материал позволил впервые развернуто представить творческую биографию Дмитрия Бушена.

3. По результатам изучения фондов музеев, архивов, библиотек, а также доступных данных по частным собраниям впервые максимально полно систематизировано творческое наследие художника. В общей сложности в процессе работы было выявлено и изучено: 555 театральных эскизов; 261 произведение станковой графики; 9 живописных работ; 31 работа в области книжной и журнальной графики; 5 оформительских проектов; 15 работ в сфере модной индустрии.

4. Впервые подробно изучены личные архивы Бушена: архив в Фонде Кустодиа в Париже и архив А.Д.Бушен в Санкт-Петербурге.

5. Впервые представлены данные о ранее неизвестных работах Бушена:

- эскизах к проекту праздничного оформления Адмиралтейства к первой годовщине Октябрьской революции;
- росписях столовой виллы Клербуа во Франции;
- иллюстрациях в книге И.Лапакаллери «Бархатный сезон»
- оформлении обложек журналов «La revue de la femme» и «Aux trois quartiers».

6. Впервые собраны воедино разрозненные данные и изображения, связанные с созданием Бушеном:

- костюмов для спектаклей «Тесса» и «Электра» в театре Луи Жуве «Атеней»;
- костюмов для танцовщицы Алисы Алановой;
- эскизов для дома Нины Риччи;
- эскизов одежды для модных домов Жанны Ланвен и Люсьена Лелонга.

7. Благодаря данным из различных источников стало возможным сравнить эскизы декораций и костюмов Бушена для оперных и балетных постановок с фотографиями, запечатлевшими их воплощение на сцене (оперы «Коронация Поппеи», «Сирано де Бержерак», «Евгений Онегин»;

балеты «Элементы», «Дивертисмент», «Белоснежка», «Симфония № 1», «Лебединое озеро»).

8. Изучен вопрос о принадлежности Бушену приписываемых ему портретов Анны Ахматовой.

Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе означен вклад Бушена в культуру и искусство России и Европы, что заполняет определенный пробел в искусствоведении. Исследование вводит в научный оборот ранее не известный обширный материал о биографии и творчества художника, расширяет представление о характере его наследия.

Работа может лечь в основу монографического исследования творчества художника. В диссертации освещен широкий круг вопросов, и ее фактический материал может быть использован в докладах, статьях; в преподавательской работе; музейной и выставочной деятельности, при подготовке исследований по темам, связанным с театральным искусством, книжной и станковой графикой.

Положения, выносимые на защиту:

1. Проведенный комплексный анализ произведений Дмитрия Бушена, с учетом данных письменных и архивных источников, впервые дает развернутое представление о его биографии и творчестве. Модель реконструкции творческого наследия Бушена включает целостное воссоздание этапов жизни и творчества, раскрытие логики и динамики развития индивидуальной манеры и эволюции стиля; выявление особенностей личности художника, факторов ее формирования и развития.

2. Бушен является разносторонним художником, успешно проявившим себя во многих видах изобразительного искусства: станковой, книжной и прикладной графике, живописи, сценографии.

3. Сохраняя верность традициям объединения «Мир искусства», Бушен обращался в своем творчестве к разным стилевым тенденциям: конструктивизму, ар-деко, сюрреализму.

4. Бушена можно рассматривать как фигуру-хранителя культурной нормы Серебряного века. При этом его жизнь и творчество составляют существенный элемент современной ему художественной среды.

5. Дмитрий Бушен является «стыковым» художником, работавшим в разных жанрах, направлениях как изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства, сценографии и оформительского дела. Общие черты и художественная манера Бушена проявляются в большинстве его работ, создавая узнаваемый, характерный стиль.

6. Творческое наследие Дмитрия Бушена составляет значительную и важную часть искусства России и Франции первой половины и середины XX века; имеет большую художественную ценность.

Достоверность и надежность полученных результатов и выводов, обеспечиваются полнотой и фундаментальностью использованных теоретических источников, а также произведений в музейных фондах; опорой на верифицированные положения науки, применением методов, адекватных предмету и задачам исследования, проработкой и анализом публикаций в соответствии с требованиями истории науки.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования изложены и обсуждены на VII международной конференции «Люди и судьбы Русского зарубежья» (Москва, февраль 2015); Чтениях памяти Б.Б.Пиотровского (Санкт-Петербург, февраль 2019); Международной научной конференции «Опера в музыкальном театре: история и современность» (Москва, ноябрь 2019); VI Всероссийской научно-практической конференции «Искусство и дизайн: история и практика» (Санкт-Петербург, май 2021); а также во время подготовки выставки «Дмитрий Бушен. К 100-летию окончания гимназии» в Мемориальном музее Второй Санкт-Петербургской гимназии (Санкт-Петербург, 2012).

По теме диссертации опубликовано 9 статей общим объемом 8 печатных листов. Из них 5 опубликованы в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, 3 – в сборниках научных конференций, 1 – в научном журнале.

Структура и объем исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав (разделенных на 13 разделов), заключения и восьми приложений. Работа снабжена справочным аппаратом: ссылками, списком сокращений и иллюстраций. Список литературы насчитывает 260 наименований (164 на русском языке; 96 на английском, французском, итальянском и чешском языках), перечень архивных материалов – 27 наименований (на русском, английском, французском, итальянском, шведском и голландском языках). Альбом иллюстраций содержит 331 изображение. Основной текст работы составляет 190 страниц, общий объем диссертации с приложениями – 458 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение. Во введении обоснована актуальность темы исследования; отмечена степень изученности проблемы; определены цель, задачи, объект и предмет диссертации; описаны методология и материал исследования; раскрыта его научная новизна, представлены положения, выносимые на защиту. Отмечены теоретическая и практическая значимость работы, обозначена структура и объем диссертации.

Глава 1. Историография. Из списка используемых в работе изданий можно выделить несколько смысловых групп:

1. **Каталоги музейных и галерейных выставок,** в которых участвовали и были опубликованы работы Бушена. Довольно широко театральная графика художника представлена в каталоге выставки из

собрания Музея изобразительных искусств Сан-Франциско «Russian theater and costume designs: from the Fine Arts Museums of San Francisco» (1979).

2. Каталоги аукционов, представлявших графику и живопись Бушена. Особо отметим каталоги трех аукционов, прошедших в 1980-х годах в парижской галерее Друо: «Hommage à Dimitri Bouchène : vente Nouveau Drouot» (1981), «Dimitri Bouchène : vente Nouveau Drouot» (1982, 1983). На каждом из них было представлено более двухсот работ. Каталоги снабжены справочными данными об оформленных Бушеном спектаклях. Иллюстрации в изданиях черно-белые, но многие из них являются воспроизведением работ, более нигде не встречающихся, и потому чрезвычайно важны.

3. Мемуары, опубликованная переписка, издания биографического характера, касающиеся жизни и творчества художников, хореографов, модельеров и дизайнеров, с которыми работал или близко общался Бушен. Наибольшее количество данных и оценок современников предоставляют издания, связанные с именами А.Н.Бенуа, К.А.Сомова, З.Е.Серебряковой, М.В.Добужинского, Н.К.Рериха, М.М.Фокина, Л.Ф.Мясина, Дж.Баланчина, С.Лифаря, К.Йосса. Наиболее ценными источниками стали дневники А.Бенуа и Сомова («Александр Бенуа. Дневник 1916 – 1918» (2011), «Александр Бенуа. Дневник 1918 – 1924» (2010), «Константин Сомов. Дневник. 1917 – 1923» (2017), «Константин Сомов. Дневник. 1923 – 1925» (2018), «Константин Сомов. Дневник. 1926 – 1927» (2019)).

4. Российские и иностранные издания по истории театра. При работе над главой о петербургском периоде творчества Бушена активно использованы труды Р.И.Власовой «Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров» (1984) и М.Н.Пожарской «Русское театральное-декорационное искусство конца XIX – начала XX века» (1970). Театральные работы Бушена, его постановки в Европе имели отклик в литературе, в работах историков театра и критиков, например, Дж. Амберга «Art in modern ballet» (1946), Л.Вайя «La Danse a

l'Opéra de Paris» (1951), С.Бомонта «Ballet Design. Past and present» (1946), К.Буриана «The story of world ballet» (1963), М.Кларка и К.Криспа «Design for ballet» (1978).

5. Публикации в отечественной и зарубежной периодике, посвященные выставкам или театральным постановкам Бушена. Среди них есть как короткие упоминания работ художника, так и подробные их разборы (например, А.Warnod «J'ai épousseté le buste d'ELECTRE, nous dit. M.Jean Giradoux», Le Figaro, 1937; С.Salvy «Decorateurs de théâtre : Bouchène», Les Nouvelles Littéraires, 1960). Некоторые материалы стали источником сведений по ранее не освещенным проектам художника, как, например, статья Лоллия Львова «Искусство Алановой» (Россия и Славянство, 1932).

В отечественной литературе, вышедшей до эмиграции Бушена, можно найти сведения о нем как о молодом, начинающем художнике. Рассматривается в основном книжная графика, наиболее подробно в труде А.А.Сидорова «Русская графика за годы революции: 1917 – 1922» (1923).

В работе была использована литература на тему послереволюционной эмиграции из России. Среди большого списка авторов в контексте темы исследования особенно полезны были публикации, связанные с художественной средой Русского Парижа, в первую очередь это биографический словарь О.Л.Лейкинда, К.В.Махрова и Д.Я.Северюхина «Художники Русского Зарубежья. 1917 – 1939» (1999) и каталог выставки «Русский Париж. 1910 – 1960» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург; Фон дер Хейдт-музей, Вупперталь; Музей изящных искусств, Бордо, 2003).

В 1991 году, к выставке Бушена в Эрмитаже, вышел небольшой каталог «Димитрий Бушен (Франция): Дар художника Эрмитажу» со вступительной статьей А.С.Кантор-Гуковской. Это скромное издание стало первым и пока единственным русскоязычным каталогом художника.

Оформительская работа Бушена и заказы для модных домов мало освещены в литературе. В исследовании были использованы книги историка моды А.Васильева: «Красота в изгнании. Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода» (1998) и «Этюды о моде и стиле» (2007); ряд изданий на иностранных языках, посвященных модельерам, являвшимся заказчиками Бушена. Наиболее ценным источником стало исследование Ж.Фонтан, посвященное флаконам для духов «Нины Риччи»: «*Générations Nina Ricci: flacons et miniatures, guide et valeur*» (2007).

Глава 2. Творчество Д.Д.Бушена в петербургский период. Хронологически период предлагается определять 1910-ми – 1925 годами. Начало определяется первой датированной работой, конец – годом эмиграции Бушена во Францию.

В разделе 2.1. дается **обзор периода и рассматриваются работы Бушена маслом.** Петербургский период – время ученичества, поисков художником собственного стиля. Бушен с юности работал в разных жанрах и техниках, преимущественно графических. Круг его ранних работ составляют рисунки карандашом и углем, акварели, гуаши и пастели, масляная живопись и книжная графика. Их отличают ученический характер и значительная степень подражательности художникам «Мира искусства».

В раннем творчестве Бушена выделяются несколько произведений в технике масляной живописи. Стилистически они создают единую группу: их сюжеты (восточные или древнерусские), цветовые сочетания, характер мазка явно навеяны картинами Рериха, у которого Бушен брал уроки. Можно отметить, что эти опыты дали результаты в эволюции декоративности стиля Бушена, в его работе с цветом.

2.2. Станковая графика Бушена в петербургский период представлена ученическими рисунками и натюрмортами, пейзажами и интерьерными видами, рисунками-поздравлениями. Среди ранних работ стоит отметить рисунки черным мелом и углем – «Аббатство Нуарлак»,

«Изображение фейерверка». Их отличают наложение густых, сочных штрихов, преодоление скованности рисунка, нарастание динамики композиций за счет работы линии.

Самыми яркими из юношеских работ Бушена можно назвать рисунки, выполненные в Борисково, имении в Тверской губернии, принадлежавшем родне художника. Изображения усадебного дома и сада очень лиричны, в некоторых из них сохраняется наивность и неумелость композиционного построения, но проявляется личное, эмоциональное начало.

Говоря о наиболее самостоятельных работах Бушена в петербургский период, можно также упомянуть поздравительные листы и рисунки, приуроченные к праздникам («Рождественский рисунок», «Елка»).

Отдельно рассматриваются два эскиза Бушена, подписанные им как рисунки к проекту М.В.Добужинского по украшению Адмиралтейства в 1918 году. Прежде имя Бушена не звучало в контексте этой работы. Некоторые из проектных эскизов самого Добужинского обнаруживают связь с рисунками Бушена, однако напрямую не пересекаются. В источниках не было найдено информации о возможном участии Бушена в данной работе, поэтому неизвестно, были ли эти эскизы просто «фантазией на тему» молодого художника, наблюдавшего за работой Добужинского, или же тот действительно предложил Бушену участие в проекте.

2.3. Ранние театральные эскизы. Любительские театральные композиции, навеянные, в основном, работами «мирискусников», интересны как первые опыты в этом направлении художника, чья деятельность в дальнейшем будет тесно связана с театральным-декорационным искусством. Ранние театральные эскизы Бушена – это интерьерные и пейзажные композиции, выполненные в основном пастелью. В контексте этих работ можно отметить тяготение к итальянским, особенно венецианским мотивам, интерес к культуре XVIII века.

2.3. **Книжная графика** принесла художнику наибольшую известность в петербургский (петроградский) период. В данном разделе рассматривается оформление книг для издательства «Аквилон»: «Три рассказа» А. де Ренье (1922), «О бронзе» П.Вейнера (1923) и «Венецианское стекло» А.Н.Кубе (1923). Иллюстрации в «Трех рассказах» отличает выразительность, соответствие пикантному характеру рассказов, передача галантной атмосферы XVIII века.

Особняком стоит еще одна работа художника в области книжной графики – рисунки к стихотворному рассказу Е.Олексенко «Ванька-пионер в Госцирке». Создавая их, Бушен отходит от изысканной декоративности и стилизации; рисунки в книге Олексенко отличаются резкостью, лапидарностью, присущая советской детской «книжке-картинке» 1920-х – 1930-х годов.

Глава 3. Станковая и книжная графика Д.Д.Бушена парижского периода. Работы в области дизайна.

3.1. **Станковая графика парижского периода. Общая характеристика. Карандашные и перовые рисунки. Натюрморты.** Бушен приехал во Францию в период, когда художественная жизнь была исключительно насыщена и предлагала художнику очень разные пути развития. Дмитрий Бушен, пробуя себя во многих жанрах и направлениях, сохранял верность культурным ориентирам, заложенным в юности. Он не увлекся модернистскими течениями, не тяготел к их художественному языку. Бушен грезил прекрасным, сказочным, волшебным.

В годы эмиграции Бушен продолжал активно работать как художник-станковист, много выставлялся. Ему удалось обрести профессиональную востребованность и известность. Как и в петербургские годы, Бушен обращался к разным, преимущественно графическим, техникам. Им выполнен ряд карандашных и перовых рисунков: портретов и пейзажей («Портрет Доры Вадимовой», «Венеция. Вид на площадь Сан-Марко из-под портика Наполеоновского корпуса», «Венеция. Остров Сан-Джорджо

Маджоре»). Они интересны тем, что, будучи созданными через четыре года после эмиграции из России, демонстрируют развитие стиля художника. Их отличают бóльшая уверенность, легкость пера и карандаша.

Художник часто и много писал букеты, сочетая их иногда с фруктами, вписывая в интерьер. Такие натюрморты Бушен создавал как пастелью (они выходили нежными, воздушными), так и гуашью, вводя более сочные тона и демонстрируя близость к тенденциям постимпрессионизма («Натюрморт с грушами», «Цветы в мастерской»).

3.2. Станковая графика парижского периода. Пейзажи, композиции-фантазии. Важной частью творческого наследия художника являются пейзажи. Бушен – очень плодовитый художник, и пейзажей он также писал очень много, создавая иногда серию видов одного и того же места, делая зарисовки с одного ракурса или обыгрывая неоднократно определенный мотив.

На примере пейзажей Франции и Италии можно проследить трансформацию творческой манеры Бушена. Нежные, мягкие пастели конца 1920-х – начала 1930-х годов полны очарования, лиризма («Порт в Тулоне», «Вид Венецианской бухты»). С годами в работах художника появляются размашистость, резкость линий, обобщение форм, работа с пятнами цвета. От манеры наносить изображение гладко, обволакивать контуры Бушен переходит к экспрессивности, больше использует гуашь и работает густыми, рельефными мазками. В его пейзажах все чаще встречаются фантастические мотивы («Пейзаж в Венето», «Посвящение Каналетто»).

Трудно строго определить принадлежность Бушена к определенному течению. Но в том или ином аспекте его работы находят отклики в разных направлениях. Например, тенденции сюрреализма могли привлечь Бушена фантазмагорией сюжетов, парадоксальностью образов, смелостью отражения и переработки действительности, что выразилось в ряде его пейзажей и композиций-фантазий.

3.3. Книжная графика парижского периода. Наибольшую известность в эмиграции получило оформление Бушеном «Поэмы без героя» Анны Ахматовой (1977). Рисунки Бушена – черно-белые, выполненные ломаными линиями со сложным ритмом кружащихся силуэтов – гармонично сочетаются с тканью повествования, отрывочными образами «Поэмы...» Чаще всего отмечается, что «Поэма без героя» – единственная оформленная художником в эмиграции книга. Однако существуют другие издания, проиллюстрированные Бушеном, но мало известные в России. Это роман И.Лапакеллери «L'ete indien» (1933) и книга историка танца Л.Вайя «Ольга Спесивцева. Балерина Русских Балетов и Балетов Парижской Оперы» (1944).

3.4. Оформительские работы и сотрудничество с модными домами. В парижский период художник имел опыт оформительской работы, создания стенных росписей и моделей одежды. Бушен сотрудничал с крупной дизайнерской фирмой «Жансен» и оформил ванную комнату герцогини Виндзорской в Вилле Виндзоров в Париже. В ходе исследования удалось обнаружить еще один проект Бушена – роспись столовой в вилле Клербуа. В течение ряда лет художник работал для дома Нины Риччи, оформив несколько упаковок для духов. Бушен также выполнил эскизы костюмов и рисунки тканей для Ж.Пату, Л.Лелонга и Ж.Ланвен и создал ряд иллюстраций для журналов мод. В этих проектах сказалось влияние на Бушена тенденций стиля ар деко: им присущи динамичная орнаментика, использование черно-белых силуэтов, стилизация образов.

Глава 4. Театральные работы Д.Д.Бушена. Композиции на тему театра. В общей сложности Бушен выполнил эскизы костюмов и декораций более чем для 20 постановок. **Заказы Бушена в 1920-х – 1930-х годах** были связаны как с музыкальным, так и с драматическим театром, чаще он создавал только эскизы костюмов, а не декораций. В тот период Бушен сотрудничал с А.Павловой, И.Рубинтшейн; Л.Жуве, К.Йоссом, Дж.Баланчиным.

Эскизы костюмов и декораций зрелого периода рассматриваются группами: **Театральные работы 1940 – 1960-х годов, выполненные во Франции.** Наиболее известные проекты Бушен создал для Гранд-Опера. Это декорации и костюмы к «Дивертисменту» из «Спящей красавицы» П.И.Чайковского (1948), «Эндимиону» Ж.Легерне (1949), «Белоснежке» М.Ивена (1951), все три – в хореографии С.Лифаря; «Лебединому озеру» П.И.Чайковского (хореография В.Бурмейстера, Л.Иванова, М.Петипа, 1960). Сотрудничество Бушена с Лифарем стало одной из вершин творчества первого. Эскизы декораций Бушена очень выразительны по колориту. Фон художник чаще всего закрашивал разными оттенками синего и голубого, иногда черного цветов. Подобное оформление стало даже определенной визитной карточкой Бушена. Его гуаши отличаются темпераментной манерой, красочностью, смелым сочетанием цветовых пятен. От мягкости, даже расплывчатости красок на ранних эскизах Бушен переходит со временем к более насыщенному звучанию тонов, орнаментальной декоративности композиций.

Театральные работы 1940 – 1960-х годов в Италии. Художник сотрудничал с миланским театром Ла Скала, оформив оперы «Пелеас и Мелисанда» К.Дебюсси и «Коронация Поппеи» К.Монтеверди (1953), «Сирано де Бержерак» Ф.Альфано (1954), балет «Свадьба Авроры» (третий акт «Спящей красавицы» П.И.Чайковского, 1956). Эскизы костюмов к «Коронации Поппеи» демонстрируют интересную переработку античных образов, с введением замысловатых деталей костюма.

В оформлении оперы «Сирано де Бержерак» художник, что было не очень характерно для его творчества середины XX века, наиболее близок духу мирискусников, в первую очередь, А.Бенуа.

В Италии Бушен работал не только для Ла Скала. В 1954 г. в Оперном театре Рима был поставлен балет «Дриады» в хореографии Л.Мясина и оформлении Бушена.

Театральные работы 1940 – 1960-х годов: Нидерланды, Португалия. Среди крупных проектов Бушена в Нидерландах можно отметить оперы «Мертвый дом» Л.Яначека (1954), «Фауст» Ш.Гуно (1955), «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (1955), «Бал-маскарад» Дж.Верди (1958). Оформление «Евгения Онегина» является одной из самых известных работ Бушена и выделяется среди его театральных проектов. Художник по-особому отнесся к живописному воплощению одного из самых известных произведений русской литературы и музыки, привнеся в него личное начало, воспоминания о России. В отличие от многих эскизов, имеющих скорее отвлеченный характер, декорации к «Евгению Онегину» более традиционные и классические. При этом в них сохраняются свойственные Бушену широта мазка, богатство цвета.

Бушен отзывался на предложения как знаменитых, так и начинающих хореографов. В 1954 году он исполнил костюмы для балета «Сон Вероники» А.Хачатуряна, поставленного в Нидерландской опере молодым хореографом Ф.Адре.

Последним крупным театральным проектом Бушена стала сценография к балету И.Стравинского «Жар-птица» в хореографии Лифаря (театр Тиволи, Лиссабон, Португалия. 1969 год). Декорации к нему производят очень яркое впечатление, одним из наиболее звучных эскизов является занавес. Он полон динамики, очень пышный и красочный. Для Бушена, любившего писать раскованно, импульсивно, вводить в изображение фантастические, сказочные образы, тематика «Жар-птицы» была выигрышной.

В главе, посвященной театру, отмечаются общие характерные тенденции сценографии Бушена. К концу 1940-х годов творческая манера художника полностью сформировалась, эскизы отражают его экспрессивный, динамичный стиль, имеющий под собой основу в виде традиций русской театральной сценографии. Чаще всего рисунки выполнены гуашью, пастозными мазками, которые ложатся резко, динамично. Листы отличает

красочность, игра насыщенных цветовых пятен, темпераментная манера. Преобладающие цвета эскизов – синий, голубой, черный, белый.

В творческом наследии Бушена выделяются **«фантазии» – композиции на сюжеты театра и цирка.** Художник в причудливой манере, ярко и красочно, изображает акробатов, бабочек, лошадей, архитектурные детали, растительные мотивы. Подобные композиции Бушен создавал в разные годы как отражение личного отношения к театру, любви к сказочным мотивам. Все то, что так часто отмечали критики – волшебство, мечты, замысловатые образы – можно встретить в этих работах.

Заключение. Ключевым моментом, определившим личность и творчество Дмитрия Бушена, можно назвать то, что, он жил и работал на стыке эпох, культур, жанров искусства. Он художник русский и французский; работавший в начале и в конце XX века; график и живописец; станковист и сценограф; книжный иллюстратор и дизайнер.

В данной работе Бушен впервые стал объектом системного изучения и выделен из фигуры фоновой в самостоятельную и значимую творческую единицу. Можно сказать, что без комплексного изучения жизни и творчества Бушена картина современной ему эпохи не является полной. Художник занимает достойное место в культуре России и Западной Европы. Нельзя утверждать, что он сам по себе оказал серьезное влияние на развитие современного ему искусства и творчество последующих мастеров. Но его фигура может быть названа эталонной для культурной нормы, профессионального уровня и достоинства.

Бушен принадлежал к числу художников, создававших вокруг себя культурное поле и пространство, задававших высокий уровень общей художественной атмосферы. Не будет преувеличением сказать, что он жил искусством, служил культуре и поднимал на высокий уровень работу, за которую брался, и это отражалось на всех проектах, к которым он, в прямом и переносном смысле, прикасался. Как художник, связанный с юности со

сферой сценографии, искусством синтетическим, он творил на пересечении жанров и сфер, улавливая их связи. В этом проявляется его истинная приверженность идеям «Мира искусства». Несмотря на то, что художник в зрелом творчестве ушел от самой художественной манеры, присущей мастерам объединения, он остался на всю жизнь «мирискусником» в следовании принципам, заложенным его ярчайшими представителями: приверженности символизму, ретроспективизму, театру как образу мысли и творческого взгляда, культу красоты.

В процессе исследования автором выделены как этапы творчества Бушена, так и эволюция его художественной манеры.

Период до эмиграции стал для художника школой, заложившей основы его творчества. Участие в выставках объединения «Мир искусства», работа в Эрмитаже, увлечение и знакомство с миром музыкального театра создали фундамент, на котором Бушен развивался как художник. Ранние поиски, стремление пробовать себя в разных жанрах и техниках нашли отклик и отражение в дальнейшем, в зрелых работах. В петербургский период и первые два парижских десятилетия можно наблюдать развитие, динамику и некоторую неровность в работах Бушена.

В трудных условиях эмигрантской жизни Бушен стал одним из тех, кто успешно продолжил творческую деятельность. В Париже он нашел основную сферу приложения своих способностей – театральное декорационное искусство, продолжая при этом писать пейзажи, портреты, натюрморты, участвовать в выставках. Формирование его зрелого стиля во Франции происходило, в том числе, в русле и под влиянием стилистики ар деко и образов сюрреализма.

Театральные работы знакомят с особой манерой Бушена: импульсивной, выразительной, подчас резкой. Наиболее яркими, значимыми его проектами можно назвать эскизы декораций к балетам «Белоснежка», «Лебединое озеро», «Клер», «Жар-птица», а также опере «Евгений Онегин».

Их выделяет гармоничное колористическое решение, богатство декоративных элементов, удачные композиционные задумки. Образы и мотивы театра художник использовал не только в чистом виде, а как элемент оформления многих работ: значительно влияние театрального начала в построении пространства пейзажей, книжных иллюстраций, оформительских проектов.

Бушен всегда оставался натурой ищущей и приобретал в течение жизни опыт в новых для него областях: прикладной графике и монументально-декоративном искусстве. В этих работах узнаваемы характерные для Бушена линия, штрих, колорит; встречаются любимые им театральные и цирковые образы.

В станковой графике, особенно в пастели, Бушен предстает художником как лиричным, так и экспрессивным. Его пейзажи и натюрморты 1920-х – 1930-х годов легки, нежны по колориту. Позже художник в этих же жанрах больше работает гуашью: ярко, энергично, выразительно. При этом Бушен, с его любовью к ярким краскам, блестяще проявил себя и в черно-белой графике: прорисовки в черном цвете он умел наделять глубокой образностью и эмоциональным началом. Книжные иллюстрации художника парижского периода – к «Поэме без героя» Анны Ахматовой и изданию, посвященному Ольге Спесивцевой – демонстрируют глубокое проникновение в содержание произведения, умение отобразить его смысл в ярких и емких образах.

Обобщая этапы трансформации творческой манеры Бушена, отметим, что, начиная с 1940-х – 1950-х годов складывается индивидуальный почерк художника, в его работах появляются равновесие, целостность стилевых характеристик. Среди них можно назвать особую линейную манеру с использованием ломаных штрихов, расчеркивающих пространство листа; работу с цветом: тяготение к разным оттенкам синего, к черному и белому тонам; импульсивное наложение цветowych пятен; оформление фона почти

сплошной густой заливкой. Типичным для его театральных декораций является введение необычных архитектурных форм. В костюмных эскизах Бушена, а также композициях-фантазиях и поздравительных открытках встречаются персонажи, наделенных смешанными признаками людей, зверей, птиц и бабочек.

Будучи вовлеченным в разные виды творчества и являясь активным участником современного ему художественного процесса, Бушен в основном шел путем, которым его вели внутренние, а не внешние ориентиры. Он относился к искусству как к исключительно возвышенной сфере, с уважением и искренним трепетом. В этом была его доля формирования контекста и атмосферы художественной жизни – в настоящем, глубоком служении красоте, сохранении профессионального достоинства, облагораживании искусства, шедшего в бурном двадцатом веке очень непростыми и часто спорными путями.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТРАЖЕНЫ В ПУБЛИКАЦИЯХ:

- 1. Гурулева И.В. Балетная феерия. Эскизы Дмитрия Бушена к постановкам Сержа Лифаря / И. В. Гурулева // Вестник Санкт-Петербургского университета : Серия 15 : Искусствоведение. – 2020 – Т. 10. – Вып. 1. – С. 132 – 151.**
- 2. Гурулева И.В. Д.Бушен – последний художник Серебряного века / И. В. Гурулева // Художественный вестник. – 2008 – № 2. – С. 79 – 87.**
- 3. Гурулева И.В. Дмитрий Бушен – дизайнер и модельер. Обзор работ художника в области французской модной индустрии / И. В. Гурулева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна : Серия 2 : Искусствоведение. Филологические науки. – 2019 – № 3. – С. 12 – 14.**

4. **Гурулева И.В. Портреты Анны Ахматовой работы Дмитрия Бушена. К вопросу об авторстве / И. В. Гурулева // Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина : Научные труды. – 2020. – Вып. 52 : Проблемы развития отечественного искусства. – С. 150 – 163.**
5. Гурулева И.В. Работы художника Дмитрия Бушена в области дизайна интерьеров / И. В. Гурулева // Искусство и дизайн: история и практика : Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (29 мая 2021 г.) : сб. науч. ст. / ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». – СПб. : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2021. – С. 78 – 84.
6. Гурулева И.В. Русская литература на голландской сцене. Сценография Д. Бушена к постановкам в Амстердамском оперном театре Опера в музыкальном театре: искусство и современность : Материалы Международной научной конференции, 11 – 15 ноября 2019 г. – Том 3. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2019. – С. 105 – 113.
7. Гурулева И.В. Русский французский художник Дмитрий Бушен (1893 – 1993). Творческий путь в эмиграции / И. В. Гурулева // Люди и судьбы Русского зарубежья. – Вып. 3. – М. : ИВИ РАН, 2016. – С. 77 – 89.
8. **Гурулева И.В. Дмитрий Бушен на сцене театра «Атеней». Эскизы для костюмов к спектаклям Луи Жуве / И. В. Гурулева // Pan-Art : 2024 – Том 4. – Выпуск 1. – С. 47 – 53.**
9. **Гурулева И.В. Образы Венеции в творчестве Дмитрия Бушена / И. В. Гурулева // KANT : Social science & Humanities : 2024 – № 2 (18). – С. 74 – 83.**