

ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию
Гурулевой Ирины Вадимовны
на тему: «Творчество Дмитрия Бушена в контексте
русского и европейского искусства»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности:
5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Актуальность темы диссертации

Дмитрий Дмитриевич Бушен (1893–1993) принадлежит к числу художников русского зарубежья. Следует отметить, что известность этого талантливой живописца, графика и сценографа значительно уступает таким мастерам как Александр Бенуа, Зинаида Серебрякова, Константин Сомов. Ранее творчество Бушена интересовало российских и иностранных исследователей прежде всего в контексте изучения театрально–декорационного искусства. Однако художественное наследие Бушена очень велико и разнообразно. При этом до настоящего времени не существует специального научного издания, посвященного Бушену, и каталога его работ. Диссертация И.В. Гурулевой является первым монографическим исследованием творчества художника, и в этом заключается актуальность представленной работы.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации И.В. Гурулевой, подтверждается применением адекватных методов исследования, полной изученных художественных и документальных материалов из многочисленных отечественных и зарубежных источников. Особую ценность представляют рассмотренные в диссертации документы личного архива Бушена в Париже и фонд сестры художника Александры Бушен в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт–Петербурга. Историческая, теоретическая и эмпирическая части исследования взаимно дополняют друг друга, выступая своеобразными гарантом проверки полученных результатов.

Целостный характер исследования нашел отражение в цели и сформулированных задачах, решение которых стало возможным благодаря комплексному подходу к изучению исторических фактов творческой биографии Бушена и определению его места в культуре России и Европы XX века.

Новизна проведенного исследования и полученных результатов

Диссертация И.В. Гурулевой на сегодняшний день является наиболее полным исследованием творчества Д.Д. Бушена. В работе впервые произведен

научный анализ творческого пути мастера и процессов эволюционного развития его художественных приемов. Благодаря изучению обширного блока архивных материалов проведена систематизация 555 театральных эскизов; 261 произведения станковой графики; 9 живописных работ; 31 работы в области книжной и журнальной графики и других произведений Бушена. Введены в научный оборот ранее неизвестные работы: эскизы к оформлению Адмиралтейства к первой годовщине Октябрьской революции, росписи столовой виллы Клербуа во Франции, иллюстрации в книге И. Лапакаллери «Бархатный сезон» и оформления обложек журналов «La revue de la femme» и «Aux trois quartiers». Впервые целостно исследованы эскизы костюмов Бушена для спектаклей «Тесса» и «Электра», изучено формирование Бушеном коллекций модных домов Нины Риччи, Жанны Ланвен и Люсьена Лелонга.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Материалы исследования могут стать важным дополнением при изучении русского изобразительного искусства XX века. Широкий охват событий, оригинальная авторская трактовка художественных процессов, сравнительный анализ одновременно существовавших явлений на общеевропейском культурном пространстве – все это может представлять особый интерес для искусствоведов и культурологов, занимающихся изучением искусства рассматриваемого периода. Методология и приемы исследования могут быть использованы в практической работе при изучении творчества малоизвестных мастеров русского зарубежья.

Введение в научный оборот новых научных материалов обогатит теоретические знания отечественного искусствознания о театрально-декорационном искусстве, книжной и станковой графике.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Проведенное исследование, включающее художественные и документальные материалы, имеет теоретически обоснованные выводы и может быть положено И.В. Гурулевой в основу будущего монографического издания, посвященного творчеству Бушена и вопросам развития театрально-декорационного искусства XX века. Материалы диссертации могут быть использованы в научной и практической работе историков искусства, преподавателей, лекторов, искусствоведов-музейщиков и экспертов.

Оценка содержания диссертации

Содержание диссертации отвечает традиционной структуре научной работы, нацеленной на логическое и последовательное решение поставленных задач. Диссертация представлена в двух томах. Основной текст состоит из введения, четырех глав, заключения.

Первая глава посвящена анализу степени разработанности темы исследования и обстоятельному обзору литературы. Он проводится «по периодам творчества Бушена и по направлениям его творческой деятельности; внутри каждого периода и направления выделены наиболее значимые и активно использовавшиеся в работе источники» (с. 14). И.В. Гурулева

демонстрирует вдумчивый и глубокий подход к большому объему изученной литературы; анализируя ее по разделам, она подчеркивает необходимость использования общих трудов по тематике и акцентирует внимание на изданиях, давших фактическую и критическую информацию, касающуюся жизни и творчества Бушена. Следует отметить, что И.В. Гурулева привлекала к работе личные архивы самого художника и его сестры Александры Бушен, хранящиеся во Франции и в России. Последний источник ценной информации был изучен впервые.

Тот факт, что Бушен прожил долгую жизнь и умер в 1993 году, позволил автору диссертации получить ценную информацию от людей, которые знали художника лично.

Во **второй главе** И.В. Гурулева анализирует петербургский период творчества Бушена. Глава имеет 4 раздела, которые освещают разные виды деятельности художника до эмиграции: станковую масляную живопись, станковую графику, любительские театральные эскизы и книжную графику. Ирина Вадимовна впервые определяет хронологические рамки петербургского периода (1910-е – 1925) и отмечает, что Бушеном датирована лишь малая часть ранних произведений. Автор выделяет основные черты, присущие творчеству Бушена в рассматриваемый период: «это время ученичества, поисков собственного стиля» (с. 37), а также «значительная степень подражательности, в первую очередь – художникам «Мира искусства», оказавшим на Бушена глубокое влияние, особенно заметное в композициях на театральную тему» (с. 38).

Одним из важных моментов петербургского периода является утверждение в творчестве Бушена ретроспективных черт, своеобразное отражение в его произведениях мира фантазий и сказок. В качестве характерных примеров И.В. Гурулева приводит рисунки, созданные в имении Борисково Тверской губернии и поздравительные композиции.

Третья глава имеет 4 раздела и охватывает продолжительный парижский период творчества Бушена. В этой главе рассматриваются различные жанры станковой графики, книжная графика, работа Бушена в качестве оформителя и его сотрудничество с модными домами.

Ирина Вадимовна подчеркивает ключевой для исследования момент: Бушен не примкнул во Франции к какому-либо художественному течению, но старался осмыслить творческие поиски своих современников (отмечается, например, влияние художников-сюрреалистов).

Автор анализирует эволюцию художественной манеры Бушена. Отмечается уверенная и твердая линия в рисунках художника, тенденция к обобщению форм, акцент на активную работу цвета. От использования пастели, с ее плавными контурами и нежным колоритом, художник постепенно переходил к созданию работ преимущественно гуашью, носящих достаточно экспрессивный характер. Автор удачно выбирает группу пейзажей с видами Венеции для показательного анализа подобной тенденции.

И.В. Гурулева систематизирует сведения о парижских работах Бушена в области книжной графики. В процессе обзора подобных произведений, автор представляет ранее неизвестную в контексте творчества художника книгу с иллюстрациями Бушена – роман «L'été indien» Ивона Лапакарелли.

Раздел, освещающий сотрудничество Бушена с модными домами и его проекты в области дизайна, представляет небольшие, но важные для изучения творчества художника научные открытия. Как отмечает И.В. Гурулева, это наименее изученная сфера деятельности Бушена; собрать воедино комплекс сведений о ней являлось одной из важных задач диссертации, что было успешно реализовано автором исследования. Работы, созданные Бушеном для домов Ланвен и Лелонг, вводятся в контекст модной индустрии 1920 – 1930-х годов; определяется взаимосвязь его интерьерных росписей с образами станковой и театральной графики, влияние на художника стиля ар-деко. В исследовании впервые приводятся сведения об оформлении Бушеном столовой в вилле Клербуа в городе Рамбуйе.

В четвертой главе рассматриваются театральные работы Бушена и его композиции на тему театра. Несмотря на то, что театрально-декорационные произведения Бушена получили наибольшее освещение в литературе, И.В. Гурулевой удалось также выявить неизвестные работы, систематизировать разрозненные эскизы к различным сценографическим проектам (костюмы для Анны Павловой, Алисы Алановой, Иды Рубинштейн, сотрудничество с Куртом Йоссом и Луи Жуве). Например, Ирина Вадимовна нашла сценические фотографии Алановой и, благодаря газетным заметкам, определила, какие из изображенных костюмов были выполнены по эскизам Бушена. Не были ранее проанализированы и приобщены к корпусу его наследия эскизы к костюмам для постановок Жуве – «Тесса» и «Электра».

Сотрудничество Бушена с музыкальными театрами в зрелый период творчества (1940 – 1960-е) рассматривается соискателем исходя из географии постановок. Бушен имел дело преимущественно со сказочным или историческим репертуаром («Коппелия», «Белоснежка», «Лебединое озеро», «Пеллеас и Мелисанда», «Сирано де Бержерак», «Фауст», «Жар-Птица»); оформлял балеты в сотрудничестве хореографами Лифарем, Мясиним, Баланчиним, Фокиным.

И.В. Гурулева выделяет присущие эскизам Бушена черты: они нарядны, полны причудливых, сказочных элементов и волшебных образов. Характерной особенностью творчества Бушена является использование в эскизах декораций замысловатых архитектурных форм. Как отмечает диссертант, «художник демонстрирует понимание цветовой выразительности костюмов, возможности разнообразных фактур и умение соединить их между собой, подчеркнуть украшениями, отделкой... можно смело сказать, что Бушен не грешил пестротой и не форсировал цвета. Его декоративность складывалась из тонкости нюансов и разнообразия гармонических сочетаний» (с. 148).

Автору исследования было не легко вписать театральные работы Бушена в контекст развития современной сценографии и изобразительного искусства. При этом Ирина Вадимовна называет имена художников, в творчестве которых видит определенные стилистические пересечения с работами Бушена – Кристиан Берар, Джорджо де Кирико, Рауль Дюфи, Евгений Берман, Павел Челищев. В период формирования индивидуальной творческой манеры Бушена его стиль «сохраняет под собой основу в виде традиций русской театральной сценографии, и в эскизах по-прежнему можно отметить влияние динамики и пышности красок Льва Бакста, масштабности и широты письма Николая Рериха, изысканности и тонкости Александра Головина и Александра Бенуа» (с. 174).

В заключении И.В. Гурулева подводит итоги проведенного исследования: «Бушен может быть выделен из фигуры фоновой, остававшейся часто в тени других художников-современников, в самостоятельную и значимую творческую единицу» (с. 181). Автор признает, что творчество Бушена не оказало влияния на развитие современного ему искусства, но говорит о его значимости как художника «эталонного для меры культурной нормы ... Бушен принадлежал к числу мастеров, создававших вокруг себя культурное поле и пространство, задававших высокий уровень общей художественной атмосферы» (с. 181).

Основной текст диссертации составляет 190 стр. В целом, он отвечает требованиям научно-исследовательской работы и нормам литературного языка. Текст исследования дополняют перечень архивных материалов (27 наименований), библиография (260 наименований на русском и иностранных языках) и девять приложений, в том числе альбом иллюстраций (331 изображение). В соответствии с содержанием текстовой части диссертации построена структура автореферата. Опубликованные работы автора по теме диссертации отражают основные положения и выводы исследования.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, мнение о научной работе соискателя в целом

Из несомненных плюсов исследования следует отметить вдумчивый, материаловедческий подход автора к анализу произведений. И.В. Гурулева не только подробно рассматривает композиционное построение и колорит работ, но также обращает внимание на особенности техники и ее использования художником: отмечают тип и фактура бумаги, наложение на нее гуаши, карандаша, пастели; описывается тонкость или пастозность мазка и то, как характер исполнения влияет на эмоциональный строй произведения. Здесь очевиден музейный опыт автора и его знакомство с технологией и материальной стороной произведений, ввиду многолетней работы в качестве реставратора графики. Характерно внимание И.В. Гурулевой к деталям, фиксация удачных приемов и нюансов, придающих произведениям особую выразительность. При этом следует отметить, что, при явной любви к герою своего исследования, автор признает и слабые места художника, в том числе, например, и определенную повторяемость набора образов, за которую Бушена

порой критиковали. Ирина Вадимовна с особым вниманием относится к анализу работы линии в произведениях Бушена; с годами художник переходит от мягких плавных контуров к резкой, ломаной линии, которая придает рисункам сильное эмоциональное начало, автор характеризует их как «нервные», «надрывные». Введение линий–штрихов как элемента оформления фона композиции становится определенной визитной карточкой Бушена, что часто отмечается автором.

Наряду с многочисленными достоинствами в работе выделен ряд недочетов. В целом диссертацию отличают хороший язык и ясное изложение мысли, но в ряде случаев встречаются шероховатости, стилевые огрехи и небрежные формулировки, снижающие уровень восприятия текста. Например, во введении вызывают вопросы следующие моменты (выделения в тексте сделаны оппонентом): «Бушен, являясь последовательным сторонником универсального подхода к творчеству, свойственного художникам объединения «Мир искусства», подходил в равной степени **ответственно и индивидуально** к работам во всех жанрах искусства» (с. 4). «**Круг работ художника расширился** благодаря каталогам аукционов, на которых были представлены графические листы и картины Бушена» (с. 5). В отдельных случаях формулировки автора неясны. Например, в главе посвященной станковой графике, говоря о том, что Бушен не тяготел к художественному языку мастеров Парижской школы. Автор отмечает: «Его творчеству слишком мощный импульс был задан «Миром искусства»; он грезил прекрасным, сказочным, волшебным. Возможно, в современной ему станковой живописи и графике Бушен не нашел бы ни применения, ни развития таких импульсов. Но идеальной средой для них оказался театр» (с. 85). Не очень понятно изложенное мнение соискателя и связь между фразами. Имеется ли в виду то, что, выбери Бушен станковую графику как основную сферу деятельности, он не снискал бы успеха? Или речь о возможном сотрудничестве с определенным объединением? Но при этом автор отмечает успехи Бушена–станковиста.

Хотелось бы также обратить внимание на излишнюю повторяемость одних и тех же положений на протяжении работы. И.В. Гурулева с самого начала отмечает тот факт, что Бушен работал в разных видах искусства, подчеркивается «универсальный» характер его творчества. Этот тезис в разных вариациях повторяется в исследовании многократно. Вот лишь несколько примеров: «С юных лет художник был очень активен в творческой деятельности, чрезвычайно плодовит, работал в разных жанрах и техниках, преимущественно графических (с. 38); «Активно участвуя в очень разных сферах художественной деятельности, пробуя себя во многих жанрах и направлениях, он сохранял верность своим культурным ориентирам, заложенным в юности» (с. 82); «По приезде в Париж Бушен, как и в Петербурге, старался приложить свои силы в разных видах и направлениях художественной деятельности» (с. 85); «По своему личному и художественному склад он был открыт новому, увлеченно впитывал, учился и стремился охватить как можно больший круг деятельности» (с. 122); «Но в том

или ином аспекте работы Бушена находят отклики в разных направлениях, художник как бы впитывал здесь и там образы, сюжеты, цветовые и композиционные решения, действуя в характерном для него универсальном, синтетическом ключе» (с. 100); «Он последовательно развивал себя как универсальный художник, выражая в разных жанрах и произведениях свой индивидуальный стиль, манеру, подачу материала» (с. 182).

Стоит предложить автору четче обозначить результаты решения задач по определению места Бушена в культурном пространстве русского зарубежья, а также освещению его творчества именно в контексте русского и европейского искусства. И.В. Гурулева прослеживает влияние на Бушена художников-современников, проводит аналогии, сравнивает работы разных мастеров. При этом автор, очевидно, видит художника в определенной степени самостоятельной и индивидуальной фигурой; его творчество формировал не столько контекст, сколько его внутренние миры и поиски. Возможно, эти положения следовало обозначить более четко.

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки данной работы, которая является самостоятельным профессиональным исследованием, обладающим внутренним единством и глубиной.

Диссертация Ирины Вадимовны Гурулевой «Творчество Дмитрия Бушена в контексте русского и европейского искусства» соответствует критериям пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. в действующей редакции и требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а его автор заслуживает присвоения степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Кривонденченков Сергей Викторович,

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

191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4,

8 (812) 371–25–44, web-сайт: www.rusmuseum.ru

Электронный адрес: s.krivondenchenkov@rusmuseum.ru

«30» января 2025 г.

Кривонденченков Сергей Викторович

*Ободрись удостоверить,
начальник отдела
по организации работы
с персоналом
Семизкая И.В. Велюф*

