

4. Сунь Лися. Исследование образа Ли Бая в традиционной китайской фигурной живописи / Сунь Лися // Восточно-Китайский пед. ун-т Цюйфу. – 2021. – 52 с. – На кит. яз.: 孙丽侠. 中国传统人物画中的李白形象研究[D]// 曲阜师范大学. – 2021. – 52页.

УДК 741.5:[75+76](4-15)

Ли Мэн,

*соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
учреждения образования*

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

СТАНОВЛЕНИЕ КОМИЧЕСКОГО ЖАНРА «КАРИКАТУРА» В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Аннотация. Рассматривается комический жанр «карикатура», становление которого отчетливо прослеживается в творчестве западноевропейских художников. Аккумулируя важные явления различных сторон действительности определенного исторического периода и наглядно их иллюстрируя, карикатура является зеркалом эпохи. Благодаря иносказательному эзоповскому языку карикатура с оттенком комического способна обличать, высмеивать различные стороны общественной жизни, политику, человеческие пороки и т. д., вызывая у зрителей улыбку и смех, а не страх и ужас. Гармоничное сочетание задорной шутки и невозмутимого спокойствия, смеха и сдержанности, способность увидеть многие вещи и события в непривычном, неожиданном ракурсе определяют специфику карикатуры и ее комический эффект в воздействии на зрителя.

Ключевые слова: комический жанр «карикатура», изобразительное искусство, графика, творчество западноевропейских художников.

Li Meng,

*Applicant for the degree of Candidate of Art History of the Educational
Institution "Belarusian State University of Culture and Arts"*

FORMATION OF THE COMIC GENRE "CARICATURE" IN THE WORK OF WESTERN EUROPEAN ARTISTS

Abstract. The article examines the comic genre "caricature", the formation of which can be clearly seen in the works of Western European artists. Accumulating important phenomena of various aspects of reality of a certain historical period and visually illustrating them, a caricature is a mirror of the era, its artistic and historical-cultural artifact. Thanks to the allegorical

Aesopian language, a caricature with a touch of comedy is able to expose and ridicule various aspects of social life, politics, human vices, etc., causing the audience to smile and laugh, rather than fear and horror. The harmonious combination of a lively joke and imperturbable calm, laughter and restraint, the ability to see many things and events from an unusual, unexpected perspective determine the specifics of the caricature and its comic effect on the viewer.

Keywords: comic genre "caricature", fine arts, graphics, works of Western European artists.

Карикатура, будучи комическим жанром изобразительного искусства, способна визуально рассказать о значимых серьезных, драматичных явлениях. Аккумулируя особенности исторических отрезков времени посредством наглядной иллюстрации различных сторон действительности той или иной страны, карикатура вполне может считаться не только художественным, но и историко-культурным артефактом определенной эпохи. Истоки карикатуры восходят к Древнему миру (карикатурные изображения царицы Хатшепсут, фараонов Рамзеса II и Эхнатона). В эпоху Античности наиболее благоприятные условия для развития карикатуры были созданы в Афинах. Надеясь богов и героев чертами, недостатками, качествами простых людей, греки смеялись над ними и запечатлевали это в произведениях искусства. Римляне всячески старались унижить, высмеять противников (варваров), представив их в самом неприглядном виде. Например, на римских мозаиках и свитках гунны и готы изображены в виде длинноволосых косматых великанов с дикими, свирепыми, тупыми лицами, а также в отличие от цивилизованных римлян одетыми в шкуры зверей.

Мощным стимулом для развития карикатуры стала Реформация, возглавляемая М. Лютером. Карикатура была средством в борьбе с алчностью пап и кардиналов, ленью и распутством священнослужителей. Так, например, гравюра «Четыре всадника» из серии «Апокалипсис» немецкого художника А. Дюрера высмеивает главу католической церкви – Папу Римского, а также его епископов и дворян. Популярностью у народа пользовались и гравюры немецкого мастера острой сатиры Л. Кранаха Старшего. Будучи иллюстратором книги «Страсти Христа и Антихриста», художник наглядно противопоставил

страдания Христа и наполненную грехами, излишествами роскошную земную жизнь его наместников, придав этим оттенок комичности. Нидерландский художник И. Босх, часто высмеивавший в своих работах человеческую жадность, глупость и другие пороки, создал «Гротесковые наброски», которые служили пособием для художников, пробовавших свои силы в жанре «карикатура». В эпоху Возрождения итальянским художником Леонардо да Винчи была создана работа под названием «Пять гротескных голов», своего рода теоретическое пособие, наглядно излагающее особенности создания карикатурного рисунка. Вторым по счету основоположником теории карикатуры эпохи Возрождения по праву можно считать итальянского живописца А. Карраччи, который первым в истории изобразительного искусства начал преподавать в собственной школе живописи искусство создания карикатуры, а также ввел в употребление сам термин. Например, один из его рисунков демонстрирует гордые профили древних римлян, противопоставленные карикатурным изображениям современников художника.

В изобразительном искусстве Англии XVIII в. карикатура уже была очень популярным жанром, реализованном в сатирической и юмористической графике. Карикатуры визуализировали политические аферы, ссоры, грабежи в тавернах и игорных домах, любовные похождения, скандалы и т. д. В начале своего развития карикатура в Англии была представлена в основном именами иностранных художников (А. Куапель, Ф. Буатар и др.), поскольку она воспринималась как новое явление, пришедшее в страну из Италии. Помимо этого, слово «карикатура» в начале века писалось на итальянском языке. Например, в статье Хьюджеса «Достоинство человеческой природы», опубликованной в газете «Спектейтор» («Spectator») 15 ноября 1712 г., о карикатуре говорилось как о «тех бурлескных картинах, которые итальянцы называют карикатурами; в них искусство состоит в том, чтобы сохранить в искаженных пропорциях и преувеличенных чертах некоторое сходство с изображенным человеком, но таким образом, что самая привлекательная красота превращается в самое чудовищное уродство» [4, с. 47]. Особой популярностью пользовались произведе-

дения У. Хогарта, в которых он высмеивал нравы различных слоев английского общества, затрагивая тем самым разнообразные стороны общественной жизни (серии «Карьера мота», «Карьера проститутки», «Модный брак»). Его гравюра «Пузыри Южного моря» стала язвительным комментарием безумия англичан, которое их охватило в 1720 г. вследствие «строительства» группой купцов-мошенников известной в то время финансовой пирамиды под названием «Компании Южных морей». Наряду с У. Хогартом известным карикатуристом XVIII в. был Дж. Гилрей. Его карикатурам свойственны смелость, насмешка, непрезентабельность. Например, в карикатуре «Надежды партии 14 июля» король Георг III был изображен художником в неприличной позе на эшафоте, а премьер-министр и королева – повешенными на фонарях. Французский император Наполеон Бонапарт стал для Дж. Гилрея любимым персонажем, которого на карикатуре он изобразил в виде лилипута на ладони Георга III. В 1880–1890-е гг. стали появляться карикатуры, которые отображали очень тяжелое, трудное положение в стране. К примеру, карикатурист Дж. М. Вудворд создал серию сатирических листов «Сборщики налогов», посредством которой критиковал непомерный рост налогов и те последствия, к которым это может привести. Карикатурист Т. Роулэндсон достаточно гневно и злобно критикует продажность и тупость судей в работах «Советник», «Блюстители порядка: судьи, ночной сторож», Р. Ньютон показывает ужасное состояние домов для сумасшедших – «Посещение Бедлама», а также разоблачает представителей церкви в карикатуре «Портреты священнослужителей».

Наиболее известным карикатуристом Франции XIX в. считается О. Домье. Рисунки художника, опубликованные в журнале «La Caricature» («Карикатюр»), сделали впоследствии его карикатуры известными широкому кругу людей. Свое творческое призвание художника-карикатуриста он видел в раскрытии, изобличении сущности самодовольных и жестоких членов правительства, чиновников, бездушных врачей, лживых адвокатов, коррумпированных судей и т. д. Как отмечает Н. Калитина, «<...> по смелости и глубине критической мысли Домье поднимается в серии “Люди правосудия” до уровня лучших

политических карикатур 30-х годов» [2, с. 51]. Достаточно популярной является и карикатура «Законодательное чрево», в которой участники парламентского заседания изображены художником в комическом и вместе с тем жутком обличье. Еще одним известным французским карикатуристом, но уже XX в., является Ж. Эффель (настоящее имя Франсуа Лежён). За сатирические рисунки на сюжеты из Библии соотечественники заслуженно именовали его «Лучший карикатурист Всевышнего». Его карикатуры лишены антирелигиозной направленности или атеистической пропаганды, а отличаются особенным лиризмом, философской поэтичностью несмотря на обращение к священной книге. Подтверждением могут служить слова католического священника: «<...> пусть хоть в таком виде люди приобщаются к идее Творения. <...> Бог у Эффеля такой милый и добрый...» [3, с. 225]. Однако данной тематикой карикатуры Ж. Эффеля не ограничиваются: творческое наследие художника включает политические карикатуры, комическими средствами освещающие военные действия, оккупацию и т. д. И все же всемирно известным Ж. Эффель стал благодаря созданным им циклам работ «Сотворение мира» и «Сотворение человека», которые включают около полутора тысяч рисунков. Главными персонажами циклов являются: Бог – добрый старичок, его помощники – милые ангелочки; Адам и Ева; пакостливый и зловредный хулиган-сатана. Иронизируя над героями и сюжетами Библии, Ж. Эффель проявляет к ним любовь и теплоту. Художник смело соединяет библейские сюжеты и их толкование с известными к этому времени научными открытиями, вследствие чего изображения выглядят очень современно. Например, в карикатуре «Сотворение Богом Евы» Бог извлекает из Адама ребро по всем правилам современной хирургии, используя операционный стол, специальные медицинские инструменты и наркоз. Карикатуры Ж. Эффеля стали для Франции важным, значимым явлением, объединившим верующих людей и атеистов посредством смеха.

Видное место среди карикатуристов XX в. занимает и всемирно известный художник датского происхождения – Х. Бидstrup. Пользуясь авторитетом у сатириков, он был бессменным председателем жюри международного конкурса «Сатира

в борьбе за мир». Его творчество разделяют на два магистральных направления: карикатуриста и рассказчика рисованных историй. Однако он не сразу стал карикатуристом и об этом говорил следующее: «Над разящей силой карикатуры я задумывался еще в школьные годы. Изображая на классной доске кого-нибудь из учеников или преподавателей, я старался подметить и подчеркнуть в рисунке характерную особенность данного человека, его излюбленную позу, мимику, а это не только вызывало смех у других, но и задевало тех, кого я рисовал. Карикатура уже тогда была моим оружием» [1, с. 8]. Когда к Х. Бидstrupу пришла мировая слава, он прокомментировал специфику работы карикатуриста: «Карикатура означает преувеличение, хотя чаще всего она понимается как искажение. Я, однако, никогда не стремился к искажениям, но часто пользуюсь карикатурой как способом особого преувеличения» [Там же, с. 9]. Особой популярностью среди датчан пользовались карикатура «Плата за мир», а также серия «Храбрый страус», в которой он выразил свое отношение к правительству Дании во время ее оккупации. Источником для тем рисунков служит сама жизнь, гуманистические идеалы которой в своих карикатурах отстаивал Х. Бидstrup.

Таким образом, становление карикатуры как жанра изобразительного искусства отличается долгим, сложным и плодотворным развитием. Художники разных эпох черпали материал в различных сторонах действительности. Творчески перерабатывая, придавая черты иносказательности и насыщая комической составляющей, они создавали произведения-карикатуры, ставшие зеркалом своей эпохи.

1. *Бидstrup, Х.* Жизнь и творчество / Х. Бидstrup ; текст, перевод, сост. М. Б. Косова. – М. : Искусство, 1985. – 356 [3] с.

2. *Калитина, Н. Н.* Оноре Домье. 1808–1879 / Н. Н. Калитина. – М. : Искусство, 1955. – 258 с.

3. *Кротков, А. П.* Карикатура. Непридуманная история / А. П. Кротков. – М. : АСТ, 2015. – 320 с.

4. *Lynch, B.* A History of Caricature / B. Lynch. – London : Faber and Gwyer, 1926. – 126 p.