

ББК 85.15
М 82

Издательский Дом «ПетроПресс»
Редактирование Александра Радчени
Набор, верстка Ольги Ромашкиной
Компьютерная обработка иллюстраций Алексея Титова
Дизайн обложки Максима Чумака
Корректра Елены Королевой

Москин Д. Н.

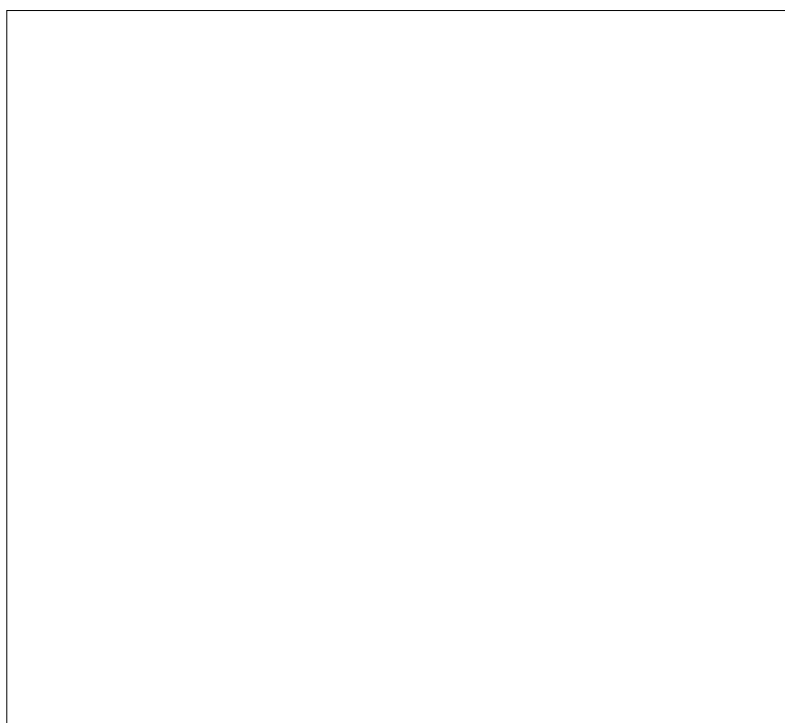
М 82 Краткая Энциклопедия Карикатуры. — Петрозаводск:
Издательский Дом «ПетроПресс». 2000. — 208 с.: илл.

ISBN 5-8430-0055-9

© Москин Д. Н., 2000
© Издательский Дом «ПетроПресс», 2000

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Что такое карикатура	6/7	52. Куклы смеются	108/109
2. Когда появилась карикатура	8/9	53. Смех-1	110/111
3. Схема	10/11	54. Смех-2	112/113
4. Мода	12/13	55. Шарж (Россия)-1	114/115
5. Музыканты улыбаются	14/15	56. Шарж (Россия)-2	116/117
6. Церковь (Россия)	16/17	57. Шарж (Россия)-3	118/119
7. Церковь (Европа)	18/19	58. Библиотека «Крокодила»	120/121
8. Медики шутят	20/21	59. Медали и ордена	122/123
9. «Хмельная» карикатура.....	22/23	60. Автомобиль.....	124/125
10. Спорт.....	24/25	61. Комикс. Стрип.....	126/127
11. Фольклор-1	26/27	62. Детский комикс.....	128/129
12. Фольклор-2	28/29	63. Эвристическая роль юмора (Н. Дмитриева)	130/131
13. Мистика	30/31	64. Школа	132/133
14. Театр (Россия)-1	32/33	65. Мультипликация	134/135
15. Театр (Россия)-2	34/35	66. Детская иллюстрация (Россия)-1	136/137
16. Театр-3	36/37	67. Детская иллюстрация (Россия)-2	138/139
17. История.....	38/39	68. Детская иллюстрация (Европа)	140/141
18. Образ свиньи в карикатуре	40/41	69. Маска	142/143
19. Эротика (Россия)	42/43	70. Пародия.....	144/145
20. Эротика (Европа)	44/45	71. Политическая карикатура.....	146/147
21. Время	46/47	72. Телевидение	148/149
22. Цирк и эстрада	48/49	73. Плакат (Россия)-1	150/151
23. Деятели культуры-карикатуристы-1	50/51	74. Плакат (Россия)-2	152/153
24. Деятели культуры-карикатуристы-2	52/53	75. Плакат	154/155
25. Венера и Джоконда	54/55	76. Русский юмор	156/157
26. Скульптура	56/57	77. Юмористическая иллюстрация (Россия)	158/159
27. Война.....	58/59	78. Образ обезьяны в карикатуре	160/161
28. Книга	60/61	79. Иллюстрация (Европа)	162/163
29. Образ осла в карикатуре	62/63	80. Игрушка	164/165
30. Женщины-карикатуристы	64/65	81. Шарж. Политические деятели	166/167
31. «Апропо»	66/67	82. Шарж. Деятели культуры Запада.....	168/169
32. Он и Она	68/69	83. Зеркало.....	170/171
33. Цари, короли, императоры	70/71	84. Театр вещей	172/173
34. «Кулинарная» карикатура	72/73	85. Авангард смеется	174/175
35. Юмор как игра-1	74/75	86. Открытка-1	176/177
36. Юмор как игра-2	76/77	87. Открытка-2	178/179
37. Литература (Россия)-1	78/79	88. Авторская открытка	180/181
38. Литература (Россия)-2	80/81	89. Ф. Кривин — «изобретатель смеха»	182/183
39. Литература (Европа)	82/83	90. Охота и рыбалка	184/185
40. Экология	84/85	91. Смешные деньги	186/187
41. Реклама.....	86/87	92. Физиогномика	188/189
42. Ученые смеются	88/89	93. Отцы и дети.....	190/191
43. Габрово.....	90/91	94. Музы и Пегасы	192/193
44. Марки, значки, этикетки, экслибрисы	92/93	95. Архитектура.....	194/195
45. Черный юмор-1	94/95	96. Веселый космос	196/197
46. Черный юмор-2	96/97	97. Азбука	198/199
47. Комический bestiарий	98/99	98. Кино.....	200/201
48. Карикатуристы-изобретатели	100/101	99. Анекдот	202/203
49. Фантастика	102/103	100. Афоризм	204/205
50. Фотография	104/105	Ю. В. Линник. Смех в ноосфере	206
51. Фотомонтаж. Коллаж	106/107	Послесловие автора	207

Краткая Энциклопедия Карикатуры

ИЗ ИСТОРИИ ЮМОРА И САТИРЫ В ГРАФИКЕ

Идея книги, текст, подбор иллюстраций, дизайн
Д. Н. Москина

ИД «ПЕТРОПРЕСС»
ПЕТРОЗАВОДСК, 2000

КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАРИКАТУРЫ

(из истории юмора и сатиры в графике)

Формат 84x108/16

Книга состоит из 100 глав (по 2 страницы в каждой) и около 1500 черно-белых иллюстраций.

- Это первое в России (и бывшем СССР) издание с энциклопедическим уклоном, популярно рассказывающее о карикатуре, как виде искусства. Понятие «карикатура» раскрывается в книге широко — от бытовой до политической, от юмористической иллюстрации до философской («черный юмор») или «проблемной» графики.
- Имея за плечами 25 лет работы в карикатуре, десятки выставок, российские и международные премии, автор попытался избежать искусствоведческой сухости изложения и псевдоучености. Работа сделана без особой оглядки на авторитеты. Например, Бориса Ефимова, много писавшего о политической карикатуре и ставившего ее на первое место среди других видов юмористической и сатирической графики. Я же считаю любые виды карикатуры равноценными: бытовая изошутка, шарж, театральная и т. д. А художественная ценность рисунка зависит от таланта художника.
- В книге автор восстанавливает историческую справедливость, показывая роль неофициальной карикатуры в России второй половины XX века, лучшие представители которой сейчас определяют «лицо» этого вида искусства.
- В работе представлены мастера предшествующих веков и современники, иностранные художники и наши современники, известные карикатуристы и малознакомые широкой публике. В качестве иллюстраций автор использует карикатуры «без слов», ибо рисунок должен говорить сам за себя. Это один из критериев профессионализма.
- Идея книги родилась на заре «перестройки», когда появилась возможность не только более объективно писать о роли карикатуры в общественной и культурной жизни, а просто свободно пользоваться ксероксом.
- Необычный дизайн книги возник благодаря тому, что первые публикации ее глав, происходили в городской газете «Петрозаводск». Они продолжались более пяти лет, позволив найти форму размещения текста и иллюстраций, когда читатель, по мере чтения, остается в состоянии поиска, игры, хватая всякий раз ускользающую строку «за хвост». Из-за дефицита площади иногда используются фрагменты карикатур.
- Каждая глава-разворот — это отдельная тема, мини-рассказ, снабженный иллюстрациями. Главы начинаются с названия и эпиграфа-высказывания людей культуры о карикатуре, юморе, сатире, смехе. Несколько глав посвящены теории смеха, есть схема форм карикатуры, их развития в исторической перспективе. В работе проводится мысль о тесной связи литературного и графического юмора, их взаимопроникновении и взаимообогащении.
- Автор ставил перед собой задачу показать влияние карикатуры на другие виды искусства особенно в XX веке. А сама идея подобной работы появилась только потому, что в нашей стране не написано книги по истории карикатуры, нет музея карикатуры. Хотя материалов для подобного музея более чем достаточно. Они есть почти в каждой европейской стране.

Дмитрий Москин

Ж. Эрффель. Дьявол

Ряженный демон. Готическая карикатура

Из истории юмора и сатиры в графике

ЧТО ТАКОЕ КАРИКАТУРА

А. Митник

ИСТОРИЯ КАРИКАТУРЫ — ЭТО ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.

Р. Сёрль

Карикатура — это произведение или отдельный художественный образ, в котором в юмористической или сатирической форме преувеличиваются характерные особен-

А. Орловский. Шарж на П. Шаликова. 1809-1812

1

ности, чаще отрицательные, а иногда и положительные как у отдельного человека, так и у общества или явления с целью их осмеяния или возвеличивания.

Б. Виппер среди средств карикатуры подчеркивает три основных:

1. Одностороннее преувеличение или подчеркивание уродства, безобразия, низости и т. п.

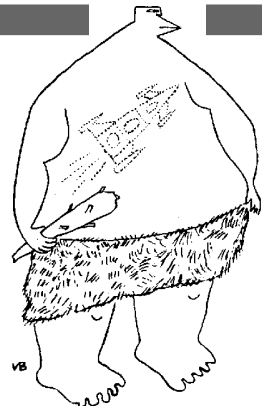
2. Однако, изображение отклонения от нормы, нарушения естественности допустимо, но до известной границы.

3. Карикатура, даже если она не изображает человека, должна иметь какое-то родство, сходство с человеком.

2

3

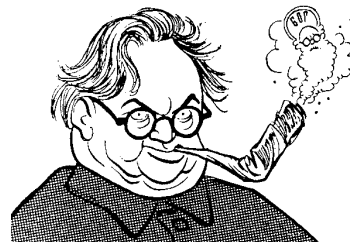
Карикатурист показывает нам нас самих и окружающий мир с неожиданной, остроумной точки зрения. Причем степень ее остроумия по своему отражает уровень

В. Иванов. 1970-е

7

«Карикатура», «Бацилла смеха», «Юмористический рассказ».

Бор. Ефимов. Шарж на Д. Моора. 1925

9

ристы и актеры. Им не нужны помещения, инвентарь, аплодирующая публика. Нужны только лист бумаги и карандаш. Каждый выбирает свое направление в карикатуре, но какое бы направление ни было выбрано, надо быть готовым к наказанию (как юный

Чертова волынка. Карикатура на Вильгельма II. 1914

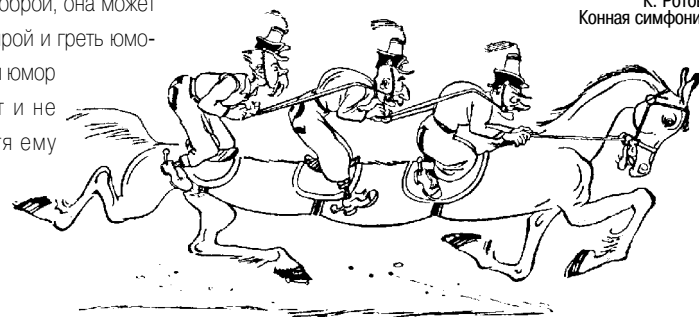
12

духовной культуры любого народа, общества и эпохи. Карикатура — это образ мыслей, это рисунок времени, который может создаваться лишь развитым умом, ведь над собой способны смеяться лишь духовно здоровые и сильные человек и общество.

В то же время карикатура может быть сложной закодированной системой, эзоповым языком в зависимости от времени, когда она была создана. Карикатура может

5

быть злой и доброй, она может обличать сатирой и греть юмором. При этом юмор не моралист и не санитар, хотя ему постоянно хотят приписать эти функции. Чтобы воспринимать

К. Ротов. Конная симфония

6

И. Тербенев. Разрушение всемирной монархии. 1812-1813

видом и поведением способствовал зарождению чувства юмора.

Как рождается улыбка, как действует «бацилла смеха» прекрасно показывает Х. Бидstrup в своих юмористических рассказах в картинках: «Классический юмор»,

8

рождаются. Карикатуристы сами себе режиссеры, сцена-

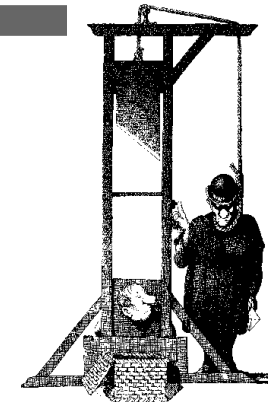
М. Добужинский. Автошарж

10

11

Серре

Гойя) — от непонимания обывателя до непонимания государства, закончиться все может тюремным заключением, как у О. Домье или Г. Гросса. Такова стезя карикатуриста — мастера «юмористических деформаций и сатирических катаклизмов».

В. Богорад, исходя из того, что современная карикатура (а иначе — проблемная графика) не что иное, как специфическая комбинация общеизвестных символов,

13

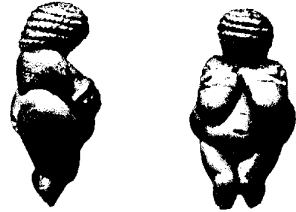
сделал попытку их классифицировать: эзоповская (животные как символы человеческих свойств характера и интеллекта), мифическая (символы, взятые из легенд и мифов Древней Греции и Рима), средневековая (смерть, король, шут, рыцарь, палач), пиктографическая, «платяная», «вещевая» и другие. А если проще, то карикатуру можно разделить на злободневную, время которой коротко, и универсальную.

Л. Тишков

14

Венера из Виллендорфа

Из истории юмора и сатиры в графике

Скульптура с острова Пасхи

Искусство карикатуры возникло задолго до того, как появилось само слово «карикатура». Это искусство было рождено уникальным свойством человеческой природы

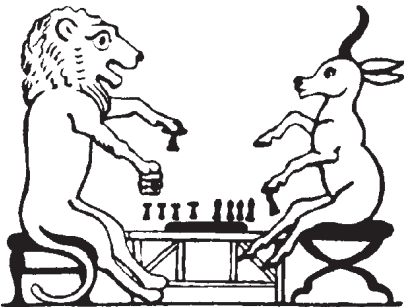

Личины — маски из святилища Мургур-Саргол

КАРИКАТУРА — ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ МЫСЛЬ, ОБЛАЧЕННАЯ В ШУТЛИВУЮ ФОРМУ.

С. Нечаев

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ КАРИКАТУРА

Карикатура на папирусе

— чувством юмора, способностью смеяться. Кто же был первым пересмешиком? Вовсе не дьявол — антипод Бога, который придумал обезьяну — «живую карикатуру» на создателя. Карикатуристом номер один был сам Бог, который создал дьявола, первую и лучшую «карикатуру» всех времен и народов. Возможно, в минуты творчества он и улыбался, не ведая, что творит, и даже рассмеялся,

Гришка едет на Есифе

Береста. Новгород. XIII в.

увидев конечный результат, но позже ему уже было не до смеха. «Произведение искусства» зажило своей жизнью.

Ж. Эффель. «Сотворение мира» — Кто посмел сделать на меня карикатуру?

3

В каменный век рисованная карикатура в нынешнем ее виде появиться не могла, потому что не было ни карандашей, ни бумаги. Разве что люди той поры разрисовывали сажей лица и тела друга — для смеха, конечно.

Карикатуры «рисовались» на камне, т. е. вырубались. Осмеиваемые этого очень боялись, потому что позорились на века.

ливість переключились полностью на мужчин, которые, в большинстве своем юмора не понимая, убивали и съедали карикатуристов на месте преступления. Но до конца извести их не смогли. Поэтому ученые до сих пор находят карикатуры тех времен. Они все же были необходимы и двигали

Сатириков задабривали или попросту убивали.

Вспоминать период матриархата как-то неудобно — уж больно неприглядно выглядели женщины-вожди, изображаемые карикатуристами. Эстетическое чувство народа, вернее, его зачатки, не выдержало, и поэтому матриархат продержался недолго. При патриархате борцы за правду и справед-

О. Домье Пресса

общество к прогрессу, культивируя самое человеческое из чувств — чувство юмора. У людей всегда сохранялась живая потребность смеяться над другими. Карикатура превращает недруга в жалкого пигмея

П. Клео. Герой с крылом. 1905

7

В более цивилизованные времена, например, в Древнем Египте, карикатуристы перешли на папирус и сатирой не злоупотребляли. Рамзесу III понрави-

О. Домье. Мир. «Шаривари». 1871

лось, что его изобразили львом, да еще выигравшим в шашки у придворного-ан-

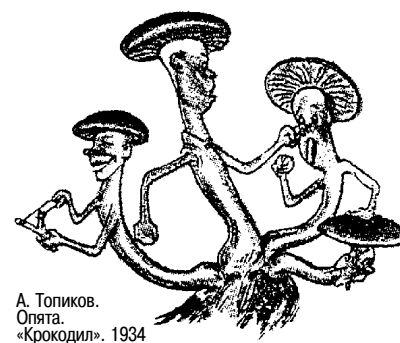

В. Иванов

9

тилопы мешочек с золотом. С тех пор и пошла «положительная» карикатура.

Оставили следы своей деятельности также сатирики Древнего Рима, ведь тамошние жители погрязли в рабовладельчестве, разврате, безбожии, поэтому их было за что критиковать. Может быть, будь их усилия поэффektivней, и Рим бы не пал. Римские карикатуристы расширили поле своей деятельности,

А. Топиков. Опята. «Крокодил». 1934

11

люди были пограмотнее. Увы, мало подобных карикатур сохранилось, иная влага постаралась. Ну, а когда появились газеты, журналы, книги, то карикатура — а иначе юмористическая и сатирическая графика — стала неизбежностью культуры.

Х. Бидструп. Ревность

Фрагмент истории в картинках

13

или урда и в этом превращении «черпает удовлетворение».

В переводе с латинского слово «сатира» означает смесь. Интересно, что объекты «смешения» почему-то всегда обижались — вероятно, сама ирония тогда была непопулярна. А зря, ведь многие каменные «карикатуры» представляют сейчас ценность как художественную, так и историческую.

Ре-Ми. Новый сардангал. Карикатура на Вильгельма II. «Сатирикон». Фрагмент. 1908

8

т. е. рисовали на глиняных сосудах, табличках, стенах домов.

В переводе с латинского слово «юмор» означает «влага». Да, пили римляне много, и при этом много веселились, шутили над варварами. И дошутились.

Наши предки славяне тоже любили юмор и уважали сатиру, а карикатуры рисовали, вернее, выцарапывали на бересте с XII века, особенно в Новгороде, где

12

Г. Доре. Заставка к «Озорным рассказам». О. де Бальзака. 1856

Из истории юмора и сатиры в графике

КАРИКАТУРА — ОДНА ИЗ САМЫХ УДАЧНЫХ ФОРМ ПЕРЕДАЧИ МЫСЛИ.
М. Кузьмин

СХЕМА

М. Эрнст. Демонический растительный орнамент. 1931

П. Брейгель. Шуг

Данная таблица — сокращенный вариант приложения к каталогу выставки «Карикатура — Карикатура?», состоявшейся в 1972 году в Берне. На выставке были показаны лучшие работы художников этого жанра из разных стран, с древнейших времен до середины XX века.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КАРИКАТУРЫ		РОДСТВЕННЫЕ ФОРМЫ		
<p>КАРИКАТУРА</p> <p>1 САТИРА Политико-религиозно-общественная сатира Сатирико-моралистические изображения</p> <p>2 САТИРИЧЕСКИ-ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ (ШУТОЧНЫЙ) РИСУНОК Карикатура на нравы и моду Портретная карикатура</p> <p>3 ЮМОР Безобидный (шуточный) рисунок. Картун (1) Комические истории в картинках Комический стрип Рисованный мультфильм</p> <p>ТЕНДЕНЦИЯ</p> <p>АГРЕССИВНАЯ САТИРО-ПАРОДИСТСКАЯ БЕЗОБИДНАЯ САТИРО-ПАРОДИСТСКАЯ</p>		<p>5 Гротеск Фантастика Сюрреализм Сюрреалистически-абсурдный, остроумный рисунок + графическая игра. Картун (2)</p> <p>6 Физиономические этюды</p> <p>ПАРОДИСТСКО-САТИРИЧЕСКАЯ</p>		
Функциональная цель	Политико-религиозно-общественные средства борьбы, нравственное отображение, сатирическая насмешка (издевательство)	Юмористически-пародистски-ироничные средства шуток (интеллектуальные забавы). Характеристика (шарж). Самовыражение (карикатура профессиональная и самодельная)	4 Фантастическая игра, художественное эстрадное искусство. 5 Изгнание демонических сил, игра с абсурдом	Художественно-научное изучение. Формальное и психологическое познание, субъективное изучение
Отношение реальности	Зависимость от изображаемого объекта. Сходство с предметом остается		4 Отстранение от реальности	Реальная модель как исходный пункт
Соотношение формальных средств и содержания	Упрощение и ограничение средств. Главное — содержание		4 Широкая свобода средств, богатство форм, экспериментирование. Графич. игра	Ограниченная свобода средств
Средства	Рисованные и печатные листовки, журналы, газеты, плакаты, открытки, комиксы, фильмы	Книги, сборники карикатур, журналы, отдельные листы	Книжная иллюстрация	Трактаты, эскизы в книгах и на листах
Техника	Графика, печатная графика, редко: живопись, пластика, монеты, плакетки	Коллаж, фотомонтаж, объект	5 Живопись, настенная живопись, пластика	Рисовальные техники, пластика

Сад радостей. Фрагмент миниатюры. 1185

Карикатура на Папу Александра VI. XV в.

Смерть Германия. XVI в.

Леонардо да Винчи. Гротескные головы. Конец XV в.

Триумфальное возвращение из Франции. 1793

1	2	3	4	5	6
Египет, Греция. Смех над богами, символика зверей	Пародии сатирич. Картинки, эротические сцены на вазах	Ранние христианские рукописи	4 Фантастическая игра, художественное эстрадное искусство. 5 Изгнание демонических сил, игра с абсурдом	Настенная живопись	6 Псевдоаристотелевские фрагменты
Сатира на монахов, рыцарей. Танцы смерти	Сатира на нравы. Сатирические темы	С конца XV в. листовки и лубки	5 Отстранение от реальности	Скульптура, танцы смерти	Инициалы, алфавит в рукописях
Политико-религиозная сатира как средство борьбы. Деревянные доски-листочки. Хогарт	Сатира на нравы и моды. Вейдлиц	Танцы и карнавалы	4 Широкая свобода средств, богатство форм, экспериментирование. Графич. игра	1500 г. Понятие «Гротеск». Арчимбольдо, Босх, Брейгель	Леонардо, Дюрер, Караччи
Время тридцатилетней войны. Антивоенные листовки. Калло, Гойя	Сатира на нравы. Исторические и жанровые картины	Ямнитцер. Орнаментальная фантастика	4 Отстранение от реальности	Хогарт, Гойя. «Капричос». Кубин, Вебер	Понятие «карикатура». Де Брин
Демократические государства. Политико-общественно-критическая сатира. Хогарт. Сатира на французскую революцию, Наполеона. Гильерей, Роуландсон, Гойя, Шадов	Англия. Сатира на нравы и моды. Хогарт, Роуландсон, Гильерей	Тьеполо. Вена. «Случайные картинки». 1781	5 Живопись, настенная живопись, пластика	Германия. Кох, Шадов, Менцель, Гофман, Гуго. Журнал «Мюнхенские листки». Тёпфер, Шредтер. Буш («Макс и Морис»). Хофман. США. Комиксы	Хогарт «Характеры и карикатуры». Лаватер, Гроссе, Мессершмидт
Журнал «Карикатура». Домье. Сатира на политиков, Наполеона III. Карикатура-агитация (1848). Журнал «Верный Якоб». Сатира на Бисмарка. Цилле, Кольвиц.	Англия. Крукшэнк. Франция. Монье, Гаварни (моды, нравы). Ропс («Шаривари»). 1832. Буш («Макс и Морис»). «Панч» 1841. «Летучие листки», Буш, Тёпфер	Германия. Кох, Шадов, Менцель, Гофман, Гуго. Журнал «Мюнхенские листки». Тёпфер, Шредтер. Буш («Макс и Морис»). Хофман. США. Комиксы	4 «Черный юмор» и графическая игра. Топор, Флора, Раух, Франсуа, Сине, Штейнберг	Гранвиль «Метаморфозы». Доре, Кубин (маски). Буш, Бердслей	Тёпфер. Эссе по физиогномике
Примитивизм в Германии. Карикатуры на Вильгельма II. Гейне, Гульбрансон, Грос, Хартфильд — антифашистский коллаж. Маяковский — «Окна РОСТА». Америка — «Нью-Йоркер». 1925. Журнал «Пардон». Унгерер	США. Журнал «Нью-Йоркер», 1925, комиксы. Франция. Босх, Сине (сатира на военных). Германия. Флора. США. Штейнберг, Унгерер (американский образ жизни)	Карикатура в рекламе. Плакаты Гейне. С начала века — рисованные мультфильмы, комиксы. Преобладание безобидно-юмористического рисунка. Смех без слов. США. Адамс, Штейнберг. Европейский послевоенный комикс. Арнольд, Гульбрансон, Дюбу, Эффель, Шавал, Пене	Этюды головы. Пикассо и др.	Кубин, Клее. «Дадаизм». Эрнст, Магритт. Юмор нонсенса. Коллаж-монтаж	

Т. Роуландсон. Вожий годеи в офицеры

А. Радаков. В Бисмарковском наряде. «Сатирикон». 1908

Р. Топор

Ланкон. Бык, одетый по моде

Из истории юмора и сатиры в графике

К. Ротов. Крик моды

Русский лубок высмеивал модниц, их прически, наряды, ношенные мушкетеры. Он же критиковал Петра I, силой изменившего облик нации: его указы запрещали носить в городах

В. Лебедев. «Смеяныч». 1925

1

НИКТО НЕ СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ НАС СМЕШНЫМИ, ЕСЛИ МЫ САМИ НЕ ПОМОЖЕМ В ЭТОМ. П. Колев

МОДА

традиционное русское платье, предписывали стричь бороды. Интересно, что эти указы пришлось на святки — исконно русский театральный сезон, для ко-

Миниатюра из Венцеславовой библии. Прага. XIV в.

2

того характерны ряжение и маскирование. Н. Новиков в своих журналах критиковал поверхностных подражателей французской моде, а в ходивших тогда по рукам рукописных журналах появлялись

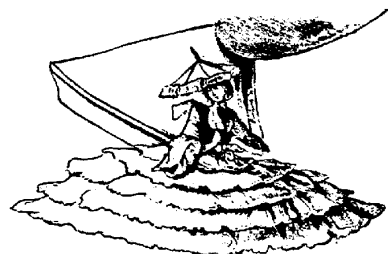
П. Чуваев. Фрагмент лубка. Когда жил в Казани. 1780-е.

рисунки типа «Щеголь и обезьяна». Смеялись над горемодниками В. Тимм в «Листке для светских людей» и Н. Степанов в сборнике «Знакомые».

В Европе с XV века героями карика-

4

тур были дамы с прическами-колокольнями и провинциальные модницы во фливорных одеяниях жриц Венеры.

5

Н. Степанов. Польза от кринолинов

(костюм наготы) и другие.

В середине XIX в. карикатуристов вдохновляет тема кринолина — колоколообразной юбки на тростниковых или металлических обручах. Позже художники «Панча» и других юмористических изданий отклик-

8

В 1760 г. У. Хогарт напечатал гравюру «Пять ордеров париков», источником которой были юмористические замечания, рассеянные в его «Анализе красоты». Художник предложил проект капители из... париков,

Д. Гильрей. Современная красавица, выезжающая в свет

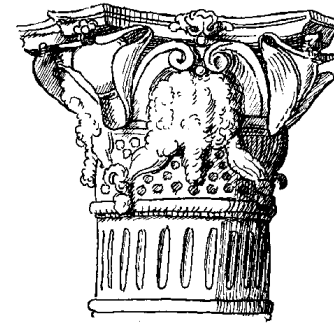
нулись на «эстетическое движение» дендизм, повлиявшее на моду конца XIX — начала XX веков. Появление необычных модников своеобраз-

Прогноз моды на 1989 год. «Вестник иностранной литературы за 1895 г.»

7

9

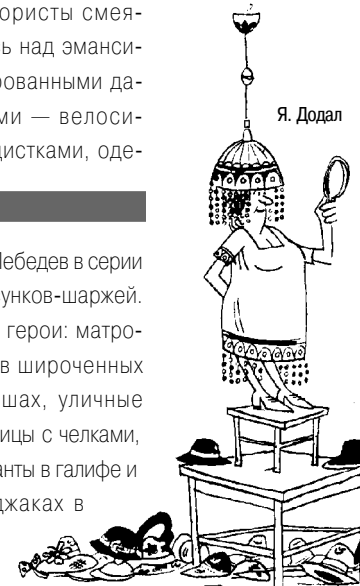
У. Хогарт. Проект капители из париков. Наборщик из рукописи «Анализ красоты»

образцы. Кстати, «певцом» усов и бород был Х. Бидstrup — один из его графических листов так и называется. Он же изобрел женскую прическу «дерни и спусти воду».

В конце XIX в. юмористы смеялись над эмансипированными дамами — велосипедистками, оде-

12

В. Лебедев в серии рисунков-шаржей. Его герои: матросы в широченных клешах, уличные девицы с челками, франты в галифе и пиджаках в

Я. Додал

14

С. Тюнин

пада. «Крокодил» печатал карикатуры про стилиг — людей, увлекающихся цветастыми рубахами, брюками в дудочку, бо-

16

но отметили лондонские шутники, проведя по бульварам кобылу в очках. Последние у денди считались важнейшим атрибутом.

Тема усов в искусстве и жизни постоянна во все времена. В 1930-е годы в Европе

10

Т. Рурландсон. Чуть поуже

А. Яковлев. Два двуногих. Страх: «Удивительно! Мой хвост составляет украшение их головы». «Сатирикон» 1908

14

тинками на толстой подошве. Их высмеивали на эстраде и били на улицах. Критика же Москвошвея и всей системы пошива одежды для народа качества ей не прибавляла (рисунки Кукрыникова, К. Ротова, Е. Мигунова в «Крокодиле» под рубрикой «Мой салон»).

Мода вынесла все, доказав, что она сильнее любой власти, даже власти смеха.

17

был организован международный «Клуб уса-тых», который стимулировал «усоношение» и высмеивал их выдающиеся

Э. Лир. Миллиардная леди из Гавани...

11

тыми в короткие штаны, однако не расстающимися с пышными прическами и невообразимыми шляпами.

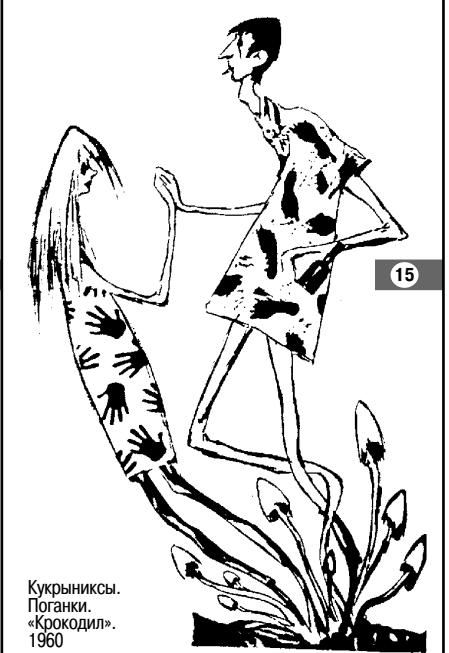
Отечественные моды времен на-па изобразил

Х. Бидstrup. Шляпных дел мастер. Фрагмент

13

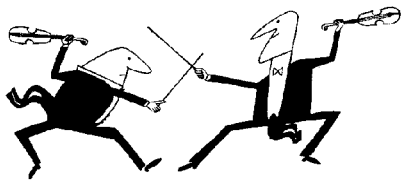
талию. Желание молодежи модно одеваться советская власть называла пережитками прошлого и тлетворным влиянием За-

Кукрыникова. Поганки. «Крокодил». 1960

15

Э. Липинский

Из истории юмора и сатиры в графике

Таллин. 1988

СМЕЮТСЯ ТОЛЬКО НАД ТЕМ, ЧТО СМЕШНО ИЛИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ.

А. Чехов

МУЗЫКАНТЫ УЛЫБАЮТСЯ

Музыка, как и юмор, в философском смысле — бесконечность, а в человеческом — радость. Во все времена музыканты улыбались, смеялись, хохотали, вдохновляя карикатуристов на творчество.

Большая кавалькада. «Мюнхенский листок». Фрагмент

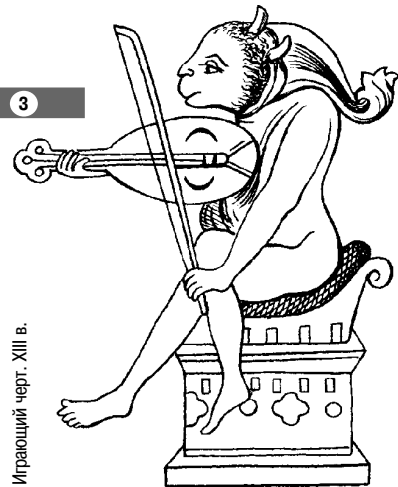
1

Медведь с козю прохлаждаются и на музыке своей забавляются... Лубок. Конец XIX в.

Сатирические изображения музыкантов встречаются уже в средневековых рукописях и каменных рельефах как гражданских, так и культовых построек. Первыми же «музыкальными» карикатурами можно считать на-

родные картинки с шутами и скоморохами. Шут «Фарнос» на лубке XVIII в. и балет «Шут» С. Прокофьева, лубок с Петрушкой — героем кукольных представлений и «Петрушка» И. Стравинского. Несомненно связь профессиональной музыки со стихией народного юмора.

Играющий черт. XIII в.

2

3

Страна носов. «Мюнхенский листок». Конец XIX в. Фрагмент

Первые российские карикатуристы-профессионалы также не забывали музыкантов. В 1849 г. Н. Степанов выпустил «Музыкальный альбом», где были карикатуры на М. Глинку, А. Алябьева, А. Даргомыжского. Позже он создал серию рисунков, посвященных только Глинке. Борясь за «художественную правду» в музыке, художник напечатал в журнале «Искра» цикл карикатур на оперу «Юдифь» А. Серова.

4

Европейская карикатура XVIII-XIX веков также изобилует музыкальными сюжетами, причем много критики доставалось новаторам, чьи произведения воспринимались современниками как покушение на

А. Любимов. Шарж на Э. Направника. «Театр и искусство». 1901

5

Э. Лир. Мисс из Норфолка

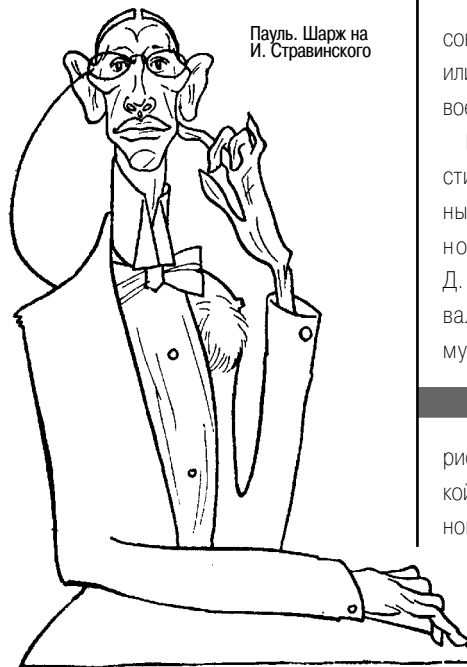

традиции. Р. Вагнер, Н. Паганини, Д. Россини выступали героями многочисленных сатирических рисунков.

К началу XX века происходит взлет интереса к людям искусства, о чем говорит большое количество шаржей, печатавшихся в различных изданиях. Внимания карикатуристов не миновали как традиционные музыкальные события, так и разного рода новшества, будь то «человек-оркестр» —

6

Пауль. Шарж на И. Стравинского

современный скоморох на улицах городов или заморский джаз (Н. Радлов «Джаз завоевывает приверженцев». 1934).

В шестидесятые годы, когда карикату-

ристы издевались над авангардной музыкой, называя ее «макакофонией» (так именовалась карикатура Ф. Решетникова), в Праге была издана книга о битлах, насыщенная западной юмористической графикой. Она несомненно повлияла на советских художников «новой волны». В это же время вышел сборник иностранных карикатур и юморесок «Музыканты улыбаются», а в «Крокодиле»

напечатан уникальный коллективный шарж И. Игина на 24 отечественных композиторов

7

8

И. Радлов. Шарж на Д. Шостаковича. Фрагмент рисунка «Джаз завоевывает приверженцев». 1934

И. Радлов. Шарж на Д. Шостаковича. Фрагмент рисунка «Джаз завоевывает приверженцев». 1934

10

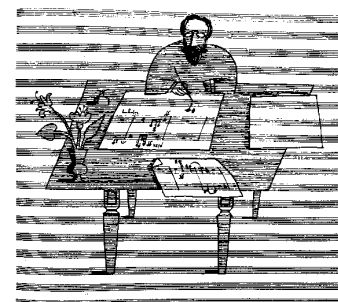
11

Кукрыникисы. Шарж на С. Рихтера. 1968

ра, среди которых фигурировал и Н. Богословский, автор пластинки «Музыка смеется» и множества юмористических миниатюр. На его диске среди прочих ве-

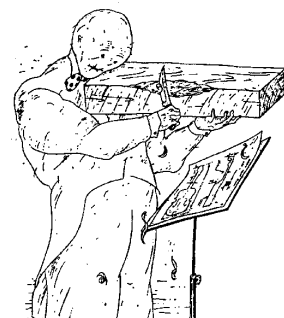
С. Стейнберг

щей записана мини-опера «Хирургиева ночь» — пародия на современную оперу. Традиционные же «крокодилские» музыкальные сюжеты под рубрикой «В ироническом ключе» — это критика отдельных композиторов, идущих в своей работе «По проторенной дорожке» (рисунок Ю. Федорова. 1956), или всего Союза композиторов, члены которого тратят массу сил и времени на собрания и заседания за «столом-

12

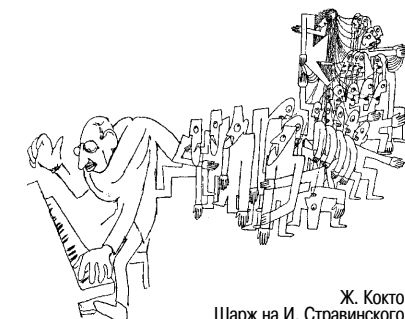
13

П. Пярн

роялем», забыв о творчестве (рисунок Н. Лисогорского «Среди композиторов». 1956).

Интересно, что многие карикатуристы любили музыку, а М. Черемных, Д. Моор, И. Малютин были постоянными участниками хора братьев Зайцевых. Не случайно поэтому и выходят «музыкальные» сборники (Г. Бютнера, В. Дубова и В. Солдатов и др.), а также проходят выставки: «Да здравствует музыка!» (Таллин, 1988) или «Балет и опера глазами карикатуристов» (Пермь, 1989).

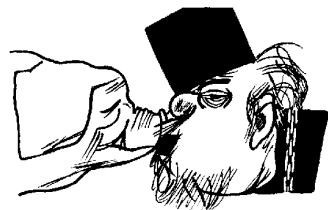

Ж. Кокто. Шарж на И. Стравинского. 1913. Фрагмент

14

15

М. Черемных. «Безбожник». 1933

СМЕХ ГЛУПЫЙ ТО ЖЕ, ЧТО ТРЕСК ТЕРНОВОГО ХВОРОСТА ПОД КОТЛОМ.
Екклезиаст

Из истории юмора и сатиры в графике

Д. Моор «Безбожник у станка». 1925

ЦЕРКОВЬ (РОССИЯ)

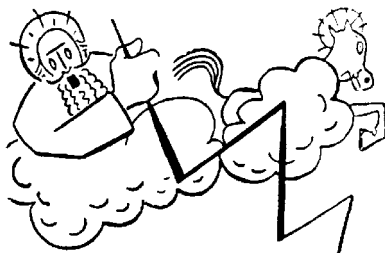
В отличие от западной русская церковь не допускала ничего смехотворного внутри храма (исключая, правда, чертей — безобразных и вызывающих улыбку), и иллюстрации

Д. Моор «Безбожник у станка». 1925

1

в рукописях не отличались веселым характером. Отношение народа к церкви и власти отражали лубки, где больше места уде-

2

Цирюльник хочет расколунку бороду стричь. Лубок. XVIII в.

лялось плутням бесов, чем самим религиозным сюжетам. На жестокости Петра I, разрушающего старину, старообрядцы отвечали сатирой. К XVIII в. относится лубок «Просьба Кашинскому архиепископу от монахов Калужинского монастыря» — повествование о разгульной жизни пьянствующих монахов. Этот лубок был издан по замыслу Екатерины II с целью подготовить

3

Курильские. Шарж на Моора

но не печатались. В период первой русской революции 1905-1907 гг. появились рисунки,

6

народ к задуманному изъятию у монастырей недвижимости.

Если судить по популярности непристойных сказок о попах, по песням (например, «Братья, вы братья...», «Оладьями вывершена, блинами покрыта...»), пословицам и поговоркам, русские люди от-

В. Маяковский. Иллюстрация. 1923

4

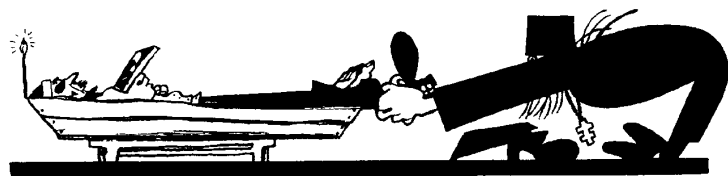
носились к церкви не столь трепетно: хотя, возможно, богохульство было формой преодоления запретов, обретения свободы.

Из-за строгой цензуры карикатуры профессиональных художников на церковную тему хотя и рисовались (А. Орловский. «Карикатура на коендза Савинского», М. Знаменский. «Борьба из-за угличского колокола», 1880),

5

клеймившие церковь как рассадник мракобесия и опору реакции.

Сразу же после октябрьского переворота атеизм стал политикой государства, и оно всей своей мощью начало ломать хребет православной церкви, действуя физически, экономически и морально. Поощрение антирелигиозной карикатуры было одним

М. Черемных. «Безбожник»

7

из этих проявлений. В 1919 г. В. Дени нарисовал плакат, используя форму иконы, где на руках у «Богородицы» — Чернова сидит Колчак, а сверху «ангелы» — Юденич и Де-

никин. В «Окнах РОСТА» также доставалось попам, как врагам новой России.

В 1923 г. появился журнал «Безбожник у станка», просуществовавший до 1931 г.

В 1925-1941 гг. выходил журнал «Безбожник», в 1924-1925 гг. — «Безбож- ный крокодил», в 1923 г. в Киеве — «Богомор», в 1923 г. в Смоленске — «До-

8

9

А. Радаков. Создание воды

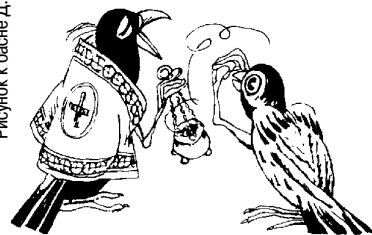
«Веселая библия»

мов и перевод в подвалы, злостных — в концлагеря».

Д. Моор задолго до Ж. Эффеля создал сатирический образ Бога, соединив черты Л. Толстого, П. Кропоткина и Христа, также юмористически проиллюстрировал все его деяния, начиная с Ветхого завета. На одном из рисунков Бог вдует душу Адаму через клистирную трубку. Замечатель-

11

М. Черемных. Чуж — тразевенник. Рисунок к басне Д. Бедного

(«Царство церквей — царство цепей», «Мешают мощи машинной мощи» и другие). В этот же период из-

13

западной церкви — пособники «империалистических поджигателей первой войны», так и отечественной. Активно публиковали антицерков-

А. Соколов. «Карманное богословие». 1961

ные рисунки «Крокодил» (Е. Гуров. «Из-за уголка»,

16

лой богов», в 1924 г. в Ташкенте — «Наше пасхальное яйцо».

На обложке первого номера «Безбожника» был помещен рисунок Д. Моора, на котором рабочий, приставив к облакам лестницу, грозил молотком богам, ангелам и чертям («с земными царями разделились, принимаемся за царей небесных»). Одновременно шла директива Н. Бухарина: «...выселение богов из хра-

10

«Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». Обложка книги Д. Бедного

дается антирелигиозная сатирическая литература («История трех святых и некоторых посторонних» А. Бухова, «И же херувимы», «Как крокодил в церковь ходил», «Повесть о том, как 14-я дивизия в Рай шла» Д. Бедного), которую иллюстрируют карикатуристы.

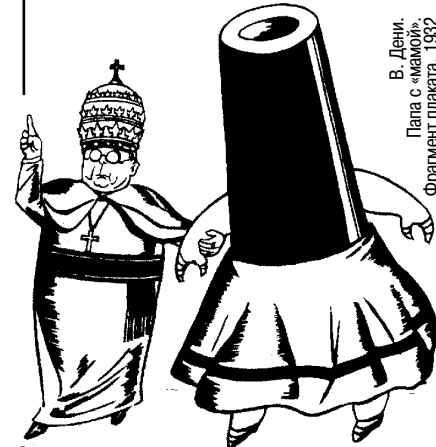
14

1962; Ю Федоров «Темнота», 1962; Е. Ведерников. «Престольный перезвон», 1964 и другие) и

журнал «Наука и религия». Антирелигиозную тематику постоянно поддерживали «Агитплакат» и «Боевой карандаш».

«Однажды художнику А. Иванову кто-то

17

В. Дени. Папа с «мамой». Фрагмент плаката. 1932

на его серия «Дневник Евы» (вспомним «Дневник Адама» М. Твена).

Английский парламент, не выдержав антирелигиозных атак советских карикатуристов, запретил распространение в стране «Безбожника у станка». В 1932 г. вышла «Антирелигиозная Азбука» М. Черемных — 28 многокрасочных литографий, на каждой из которых двусторонне на одну из букв алфавита

12

В середине 1950-х годов по инициативе Коммунистической партии вновь поднялась волна антирелигиозной пропаганды как против

А. Соколов. «Карманное богословие». Иллюстрация. 1961

15

Д. Моор. «Безбожник у станка». 1925

принес тетрадку удачных карикатур; Иванов долго рассматривал — и, вдруг, подняв голову, промолвил: «Христос никогда не смеялся». И. Тургенев «Воспоминания».

18

Святой Лазарь и грешник. Лубок. XVIII в.

Из истории юмора и сатиры в графике

Лис-монах. Рисунок со скульптуры (Нантвич). XIII в.

История церкви — это борьба за ее чистоту, истинность и непогрешимость. Сатира и юмор не могли

Карикатура на папство. Германия. 1545

СМЕХ НАЗЫВАЮ ОШИБКОЙ, А О ВЕСЕЛИИ СКАЖУ: ЗАЧЕМ ОБМАНЫВАТЬСЯ НАПРАСНО?
Екклезиаст

ЦЕРКОВЬ (ЕВРОПА)

быть не задействованы в этой борьбе, в том числе и в форме карикатуры. В средние века она была не очень распространена. Функцию «осмеяния» церкви, ее ритуалов, ее иерархов несли карнавалы, а в частности «священные пародии», авторами и инициаторами которых выступали предста-

Осел-проповедник (гемма)

вители низшего клира и школяры. «Причт кафедральных соборов выбирал из своей среды епископа

Папский осел в Риме. XVI в.

глупцов. При его возведении в сан пародировали литургические формулы и образы.

Признавая «вторую, дурацкую природу» человека, духовенство допускало в довольно широких пределах улыбку, шутку и смех.

1

В позднее средневековье карикатура просматривается во фрагментах гротескной скульптуры — причудливых фигурах людей, бесов, зверей, монстров и в иллюстрациях рукописей. Изображая лису-монаха, проповедующую курам и уткам, белое духовенство боролось с черным. В монастырях, в свою очередь, на церковных и алтарных сиденьях вырезались фигурки епископов-глупцов,

Дуэль не на жизнь, а на смерть. Франция. Конец XVIII в.

награжденных жезлом шута. В оконном витраже в Берне черти забрасывают в воронку «чертовой мельницы» папу, кардиналов, епископов. А вместо них в лоток выползают драконы, змеи и другая нечисть.

Оставила свой след в «церковной» карикатуре и эпоха Возрождения, а в период Реформации и религиозных войн карикатура становится оружием как папы, так и сподвижников Лютера. Сатирические рисунки,

2

3

Ж. Эффель. Душу, пожалуй, дам ему с возвратом!

печатавшиеся в летучих листьях, были грубоваты и подчас носили эротический характер. Критиковать высшее духовенство было за что, чего стоит одна папесса Иоанна, вздумавшая рожать во время крестного хода!

Почти все великие художники-сатирики (А. Дюрер, У. Хогарт, О. Домье) были беспощадны к церкви и ее служителям. У И. Босха в картине «Искушение св. Ан-

Шерх на Иоанна Павла II. 1993

4

Ф. Гойя. «Горячо!» № 13

продолжилась и во времена Великой французской революции («Монахи и монашки», «Наши добрые юре» Н. де Фронды; на одной из карикатур

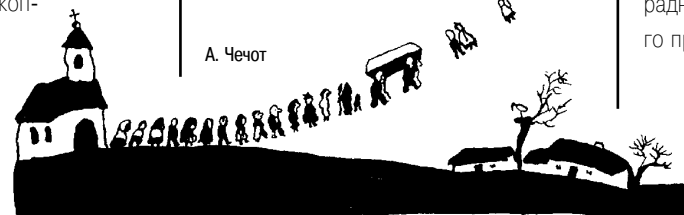

Г. Гольбейн. Глупость глотает душу богослова. Фрагмент. 1515-1516

5

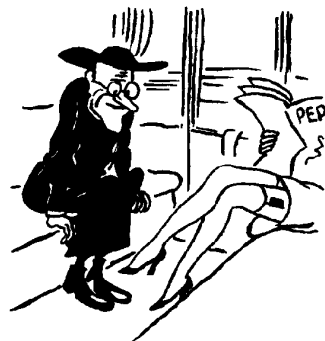
вались пародии (на манер средневековых) на крестный ход во главе которого шествовали ослы в епископских митрах.

Атеистические традиции во Франции были велики. Вспомним «Карманное богословие» П. Гольбаха и «восставшего про-

А. Четот

6

Х. Бидstrup. Дьявольская нога. История в картинках. Фрагмент

7

рой и агрессию священнослужителей. В XX веке художники также не оставляют церковь в покое. Темы карикатур самые разные: церковь и война, церковь и школа, церковь и культура. В 1928 г. за рисунок «Христос с противогазом» был конфискован альбом иллюстраций Г. Гроса к «Солдату Швейку», а сам художник был обвинен в богохульстве и предан суду. В 1950-е годы начал рисовать «Сотворение

8

Ж. Эффель. Кометы. — Хвостатые звезды. Бредительство!

9

тив Бога» Л. Таксила-мистификатора и автора «Забавной библии» и «Святых любителей порнографии».

Молока две девицы оспаривают рядом с молящимся монахом право на место в постели). В эти бурные годы велось «потрошение» церкви и устраи-

Церковь и школа. «Симплициссимус». Неч. XX в.

10

В XVII в. в Англии существовал маскарадный клуб безбожников, устав которого предписывал его членам упражняться в пародийном кощунстве. Появлялись также антицерковные карикатуры («Как церковники хотели бы расправиться с Оуэном». 1840-е) как ответ на консерватизм, а по-

11

мира» Ж. Эффель. Его любимое детище, которым он занимался до конца жизни, вобрало пять тысяч рисунков. Не обошел эту тему и Х. Бидstrup в своих историях в картинках.

Г. Грос. Христос в противогазе. 1927

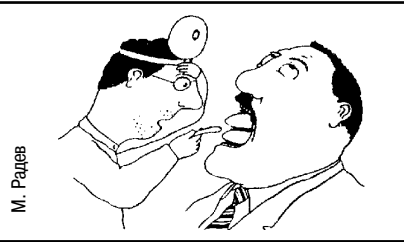
12

Так воинствует колдовства. Карикатура на папу Пия VII

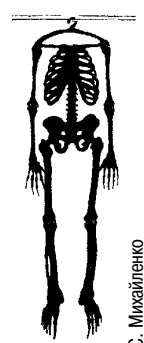
13

14

М. Радев

Из истории юмора и сатиры в графике

С. Михайленко

Медицина — область деятельности, где шутки вроде бы неуместны. Люди болеют, бывает, умирают — им не до смеха. Некрасиво выглядят врачи, смеющиеся над пациентами, скажем, психиатры (над «наполеонами»), проктологи, а тем более — гинекологи.

Это все верно, но юмор — такая материя, которая проникает везде и касается всего, в том числе и медицины. Врач и па-

1

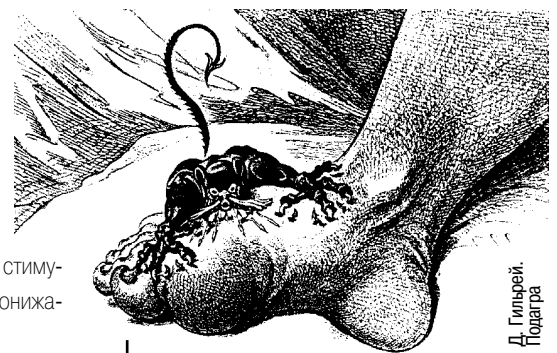
ЮМОР — ЭТО ПРОТИВОЯДИЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МОЗГА.
Т. Бернар

МЕДИКИ ШУТЯТ

М. Невахович. Врач

циент — вечная тема мирового юмористического фольклора, который лечит без лекарств, смехом. Оказалось, что смех — разновидность бега трусцой на месте, экологически чистое лекарство. Он улучшает дыхание, стимулирует эндокринную систему, понижает давление крови.

Д. Гильрей. Подрагга

2

«Центр смеха» находится в правом полушарии мозга. Если он поражен, то человек не воспринимает юмора, перестает улыбаться, начинает быстро стареть. Потеря способности воспринимать карикатуры — это тест на шизофрению. Смех такого человека — скорее усмешка, сухая и безжизненная. Научно доказан также анестезирующий эффект смеха. В одной

ЗИГМУНД ФРЕЙД РАССМАТРИВАЛ ЮМОР КАК УНИКАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ, А СМЕХ — КАК НЕ МЕНЕЕ УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ

из больниц шведского города Мутала действует «Комната смеха», где хронические больные проходят курс смехотерапии.

Вспомним, что в средние века медицина была непосредственно связана с балаганом, где развлечение и сатира шли рядом.

То же самое и в лубке «Голландский лекарь и добрый аптекарь», высмеивавшем изобретателей лекарства от

4

3

старости. Пародийные лечебники, смехотворные рецепты и советы были известны в России давно. Они не только смешили читателей, но и разоблачали шарлатанов как от литературы, так и от медицины.

В Англии середины XVII в. лекарей, пользующих каплями и пилюлями по принципу «не убьет, так

Т. Роуландсон. Ампутация

5

вылечит», высмеивал У. Хогарт («У шарлатана», «Легковерие, суеверие и фанатизм»). Горе-хирурги также становились персонажами его сатирических гравюр («Возмездие за жестокость» из серии «Четыре степени жестокости»). Интересно, что одно время хи-

6

О. Домье

— Даю установку «спать». Будете чувствовать себя хорошо...

7

ругов, как и мясников, не выбирали присяжными в суд. Позже медицинскую тему продолжил Т. Роуландсон в работах, тяготеющих к «черному юмору» — «Ампутация» и «Пересадка зубов». Последний рисунок связан с неудачными попытками применить особый способ лечения зубов — «посадку» здорового зуба в лунку только что вырванного. Смеялись над врачами-неучами О. Домье и Ж. Мольер (пьесы послед-

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЕСТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ХОЧЕШЬ, ПИТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ЛЮБИШЬ И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ НРАВИТСЯ.
М. Твен

А. Чечот. «Шпильки»

9

А. Мленко. «Шпильки»

нетопленной больнице возле больного с высокой температурой, заодно пристроив на его лбу чайник, а на животе — сковородку. Юмористические рисунки в журнале «Здоровье» (а также «Пост» — постоянный отдел сатиротерапии в «Медицинской газете») долгие годы вносили свою оздоровительно-смехотерапевтическую лепту.

А. Алдридж. Доктор Роберт

Выставки «медицинской» карикатуры отмечены как за границей (Маростика, 1978), так и в России (Москва, «СПИД не спит», 1989). В 1991 г. в Петрозаводске вышел сборник «Медики и пациенты обмениваются улыбками». Мастера шаржа также не забывают выдающихся

него «Летающий доктор», «Лекарь поневоле», «Мнимый больной»).

Русские юмористические журналы постоянно вспоминали о врачах, пациентах и их болезнях. В карикатурах «Будильника» высмеивались провинциальные эскулапы, претендующие на повышенные гонорары; изображались даже сами бакте-

Т. Роуландсон. Озноб и лихорадка. Фрагмент

ра» до «червеобразного отростка».

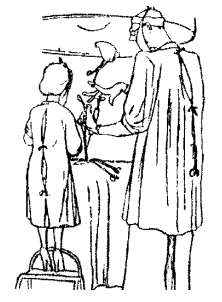
В советских журналах сатира направлялась на порядки в лечебных заведениях. В «Крокодиле» за 1926 г. в рисунке К. Ротова больные и персонал греются в

10

О. Лугчин. «Шпильки»

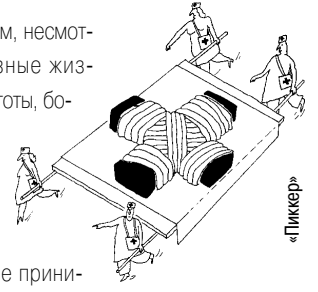
деятелей медицины: В. Дикюля, Г. Илизарова и других. Наконец, вспомним, что такие карикатуристы, как М. Чемоданов и М. Черемных имели медицинское образование.

Кукрыниксы. Шарж на С. Юдина. Фрагмент

13

В общем, несмотря на разные жизненные тяготы, болезни и «что бы там ни было», никогда не принимайте жизнь слишком всерьез, а то вам из нее живьем не выбраться», советует А. Хаббард.

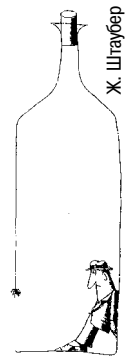
«Пликер»

14

Х. Бидstrup. Хмель. Фрагмент истории в картинках

Из истории юмора и сатиры в графике

И спокон веков алкоголь для русского человека, как и смех, олицетворял свободу. Давал возможность ухода из мира реального в «антимир» — мир «беспутный», смешной сам по себе, где пьяный мог се-

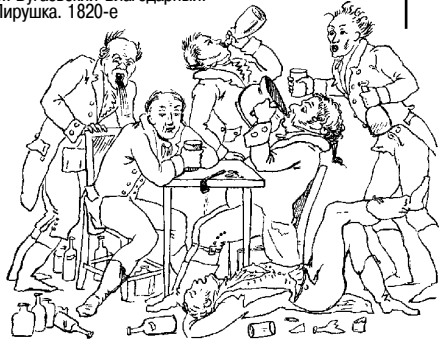

Монах-келарь пьяница. Прорись. XIII-XIV в.в.

РУССКИЙ НАПИВАЕТСЯ ИЗ ДУШЕВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ, ДРУГИЕ НАЦИИ НАПИВАЮТСЯ ИЗ ЗАДОРА. А. Рубинштейн

«ХМЕЛЬНАЯ» КАРИКАТУРА

М. Бугаевский-Благодарный. Пирושка. 1820-е

РУСИ ВЕСЕЛИЕ ПИТИ: НЕ МОЖЕТ БЕЗ ТОГО БЫТИ

бя вести «без правил». Русский человек хорошо пил, но хорошо и смеялся. Церковь этого не поощряла, ибо считалось, что пьяный «вдается бесу». Выпускались антиалкогольные сатирические лубки («Притча о хмеле»).

Вероятно, зная о средневековых европейских пародийных мессах пьяниц, Петр I в пику церкви изобрел свои, российские шутовские действия — «соборы» и использовал слабость народа в своих целях. Наиболее отличившихся на «соборах» он награждал титулом «всепьянейшества» и удостоивал тремя почетными наградами: «Сиволдая в петлицу», «Бокал на шею» и «Большой штоф через плечо». Н. Зотов за

Наш ералаш. Лубок. XVIII в.

особые заслуги был сделан главою всех российских «питухов».

Пьянство было бичом и для Англии. В середине XVII в. благодаря гравюрам У. Хогарта «Улица джина» и «Улица пива» парламент запретил незаконную продажу джина. К хмельной теме обращались также карикатуристы Франции и Германии.

В дореволюционных российских юмористических журналах высмеивалось бы-

товое пьянство, критиковались попытки государства бороться с ним с помощью обществ трезвости и ле-

П. Марков. Разбойник-штоф. «Искра». 1859

чебниц для алкоголиков. Довольно своеобразно проявилась тема пьянства в виньетке Н. Степанова, который составил букву «А» в названии журнала «Искра» за 1859 г. из двух нетрезвых фигур — «пролетария и рабочего, в драке вырывающих друг у друга палку».

6

Конь и всадник, которые нуждаются в хорошем рабочем конюге. «Веселый ткач». 1924

На карикатуре М. Черемных за 1929 г. рабочий говорит товарищу, лежащему на земле в обнимку с бутылкой: «Встань, товарищ. К социализму не дойдешь на четвереньках!» Тем не менее при советской власти пить меньше не стали. Власть с одной сто-

М. Черемных. Иллюстрация к басне Д. Бедного «Чиж-трезвенник»

7

роны народ спаивала (дешевая водка), чтобы найти с ним общий язык, а с другой — запрещала самогонварение, ибо частная инициатива не поощрялась и урону казне не должно было быть. Журналы 1920-1930-х годов пестрят антиалкогольны-

8

О пьянстве сказать без примесу. Некто из мастеровых вдвдлся бесу. Фрагмент лубка. XIX в.

ми карикатурами на тему производственно-бытового «пьяного» уклона, но этот уклон в те годы был самым безобидным. Народу такие карикатуры были ближе и понятнее, чем сатира политическая.

Одного из героев «Ревизора» Н. Гоголя в детстве уронили, и от него с тех пор «отдает немного водкою». У Я. Гашека фельдку-

рат Кац мог свой собственный нос пропить, но истинным чемпионом питья, несомненно, является герой повести В. Ерофеева «Москва-Петушки» — любимый

М. Черемных. Самогонщик. Фрагмент рисунка из журнала «Безбожник». 1920-е

9

книги «митьков» — художников, склонных к культурному питию и иронически-ернической графике, истоки которой в русской «смеховой культуре».

А. Радаков. Хитрость

Некоторые млекопитающие, желая спастись от врага, притворяются мертвыми. «Сатирикон». 1908

11

Г. Доре. Интернациональный пуш. 1849

Заставка из журнала «Крокодил». 1980-е

змеи, из пасти которой вытекает яд. И. Семенов изображает бутылку-пылесос, высасывающую деньги из кармана пьяницы. Персонажи Е. Мигунова захаживают в «Чайную особую», сделанную из бутылок-бревен с пивными кружками в основании.

13

А. Флоренский. Митек

Винная этикетка. 1989

тию советские коллеги — вместе с орденом Трудового Красного Знамени. Известны наливки «Рабыня Иззаура» и «Очень горькая настойка» розлива ленинградского

15

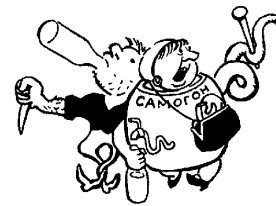
Дома юмора и сатиры, а также «Светозаровка» (по фамилии председателя ленинградского Клуба карикатуристов).

Винопитие в России неистребимо, сколько ни смейся. Когда «перестройка» резко ограничила потребление алкоголя на душу населения, она захлебнулась. Как говорится, «хмель не плачет, что пьяницу бьют». Интересно, что «хмельных» карикатурных выставок не

16

Журнал «Крокодил» никогда не оставлял эту популярную тему, печатая рисунки под соответствующими рубриками. Кукрыниксы придумывают самогонный аппарат в виде

В. Говорков. Фрагмент плаката. 1963

Трутной воюческих пород не потерпит наш народ!

10

Заставка из журнала «Крокодил». 1980-е

Особая форма «хмельной» графики — юмористические винные этикетки. В 1972 г. бутылку коньяка «Х. Бидstrup» поднесли датскому художнику к его 60-ле-

И. Березницкас

12

6

7

8

9

10

11

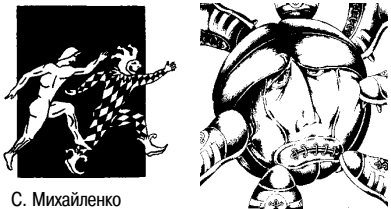
12

13

14

15

16

С. Михайленко

Из истории юмора и саиры в графике

Р. Лайкс

«Н а стадионе раздается взрыв хохота, когда футбольный мяч попадает не в ворота, а сшибает с ног стоящего рядом фотокорреспондента». Несмотря на

Сегодня участвует г-н Беликов. Фрагмент плаката

СМЕХ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЕСТЬ МЕРА ИСПРАВЛЕНИЯ.
А. Бергсон

СПОРТ

Удалые молодцы, славные борцы. Лубок. Нач. XVIII в.

внешнюю серьезность, спорт изобилует комическими ситуациями. В том числе и за это он любим многими и давно.

Спортивную «карикатуриану» открывают гротескные рисунки на античных вазах. Встречаются предвестники этого жанра графики и в более поздние времена, но лишь в конце XVIII в. англичанин Т. Роуландсон открыл эпоху современного спортивного юмористического рисунка. Известны его веселые листы на тему охоты, скачек, игры в крикет, находящиеся в отделе карикатуры музея спорта в Париже. Там же хранится около двухсот литографий О. Домье, изображающих любителей гребли, альпинизма, оздоровительной гимнастики.

Б. Антоновский. На льду. «Бегемот», Фрагмент. 1928

каатуры музея спорта в Париже. Там же хранится около двухсот литографий О. Домье, изображающих любителей гребли, альпинизма, оздоровительной гимнастики.

В России в 1820 г. М. Бугаевский-Благодарный с иронией рисовал шахматных игроков. С тех пор спортивные карикатуры не сходят с полос различных изданий: скачки в «Сатириконе», гимнастические упражнения для похудения в журнале «Новь», велосипедные страсти в «Будильнике» (на рисунке П. Яковлева изра-

ненный, но лирически настроенный спортсмен играет на струнах-спицах сло-манного велосипе-

Т. Роуландсон. Купание поневоле. Фрагмент

М. Златковский

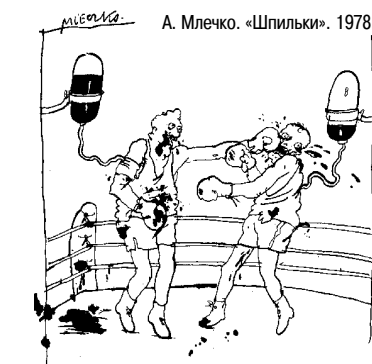
да). Спорт и смех — близнецы-братья. Мечта любого спортсмена — прыгнуть выше своей головы, а тем более — чужой. А это уже само по себе смешно.

Спорт и спортсмены всегда старались быть вне политики и идеологии, но это не получалось, особенно в тоталитарных государствах. Советская спортивная карикатура высмеивала «антигуманный» западный спорт, основанный на деньгах и допинге. Карикатура также боролась с грубостью спортсменов (Ю. Ганф. Око за око. «Бегемот», 1926) и бескультурьем

зрителей. В «Крокодиле» печатались рисунки против излишеств при строительстве стадионов и против блата в спорте

С. Тюнин

А. Млечко. «Шпильки». 1978

(И. Семенов. «Спортивное общество «Иждивенец». 1958).

В шестидесятые годы появляются развлекательные карикатуры (серии рисунков И. Сычева и Ю. Федорова в «Крокодиле»), выходят специальные «спортивные» номера журнала, а также альбомы (В. Гальба. «Сто улыбок», 1964). Становятся популярными сборники на спортивную тему, включающие «разные жанры

веселого многоборья», в том числе «малую олимпийскую юмористическую энциклопедию».

Большую роль в развитии спортивного рисунка сыграло Олимпийское движе-

П. Пярн. 1978

ние. Так, к Олимпиаде-80 вышли альбомы карикатур в Москве и Таллине.

Рецидив идеологии в спортивной карикатуре произошел в 1984 г., когда, в связи с отказом соцстран участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, появились сатирические рисунки

12

(Е. Милутка «Олимпийский огонь продан») в «Крокодиле» и других изданиях.

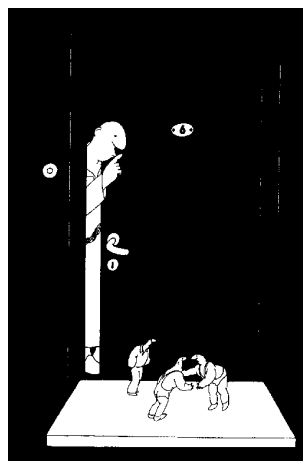
Заслуга карикатуристов в привлечении внимания к спорту состоит еще и в том, что они создали галерею дружеских шаржей выдающихся спортсменов. Взять хотя бы

Кукрыниксы. Тепличные спортсмены. 1940

шахматы, которые любил Н. Радлов, создавший выразительные карикатуры на спортсменов 1930-х годов. Позже И. Игин и Н. Лисогорский «увечковечили» Х. Капабланку, М. Таля, Т. Петросяна. В 1990-е годы знаменитый Лури удостоил своим вни-

манием Г. Каспарова. На развитие спортивного юмористического рисунка повлияли также российские и международные выставки карикатуры («Пенальти» в Днепрпетровске, 1988; «Спорт и человек» в Москве, 1990; «Марафон» в Омске, 1991).

Т. Кайн

В итальянском городе Анкона они проходят постоянно раз в три года. Литовский город Шяуляй известен выставкой, посвященной велосипеду — одному из орудий спортивного труда. После очередного конкурса победители разъезжаются по домам на своих призах.

Утешением для тех, кто любит посмеяться, но спортом не занимается, может

послужить высказывание Гуфелянда о том, что «из всех движений смех есть самое здоровое: он благоприятствует пищеварению, кровообращению и бодрит весь организм».

Ю. Базюк

Бык не захотел быть быком да и сделался мясником. Лубок. Фрагмент

Из истории юмора и сатиры в графике

1

Странный суд. Фрагмент росписи в Рилском монастыре

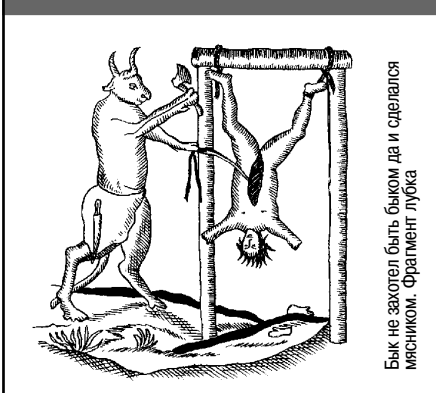

В 1982 г. в болгарском городе Габрово состоялся симпозиум на тему «Смех в народном творчестве». Современные народные праздники призваны сохранить традиции смеховой культуры своего народа. Самые знаменитые из них: фестиваль юмора и сатиры в Габрово; фестиваль, посвященный Ходже Насреддину в Турции; праздники смеха в Японии; европейские праздники дураков; сорочинские ярмарки, связанные с творчеством Н. Гоголя; фестивали юмора и сатиры в Мариамполе (Литва); праздники в Лениакане (Армения), Кинда-

П. Брейгель. Пословицы. Фрагмент

СМЕХОМ ВЕКУ НЕ ПРОЖИВЕШЬ.
Русская пословица

Бык не захотел быть быком да и сделался мясником. Фрагмент лубка

культуры своего народа. Самые знаменитые из них: фестиваль юмора и сатиры в Габрово; фестиваль, посвященный Ходже Насреддину в Турции; праздники смеха в Японии; европейские праздники дураков; сорочинские ярмарки, связанные с творчеством Н. Гоголя; фестивали юмора и сатиры в Мариамполе (Литва); праздники в Лениакане (Армения), Кинда-

Баба-Яга с мужиком пляшет. Лубок

саве (Карелия) и другие. В рамках многих праздников организуются выставки карикатуры, хотя образы смеховой народной культуры это прежде всего образы литературные: загадки и поговорки, сказки и анекдоты, потешки и частушки, наконец, дразнилки на жителей соседних городов и деревень («Ладожане щуку с яиц согнали...»).

Мужик Пашка поел кашки. Лубок

Некоторые фольклорные художественные приемы возбуждения комизма, в частности алогизм, близки художникам-юмористам. Правда, среди крестьян профессиональных карикатуристов не водилось, но в Масленицу — блин на лицо с отверстиями для глаз и рта — чем не карикатура? А в Рождество — маска из бересты с треугольным носом и шуба шерстью наизнанку

— чем не шарж? В любой деревне был свой шутник и находились мастера, способные преобразить юмор словесный в комиче-

«Мюнхенский листок»

ские зрительные образы. В музее юмора и сатиры в Габрово есть коллекция народных картинок, юмористических скульптур, обрядовых карнавальных масок, игрушек, образцов прикладного искусства разных народов. Фольклорные лубки в какой-то мере несли и социально-критический заряд, недаром один из них — «Бык не захотел...» был запрещен в 1840-е годы.

Цензура видела в нем аллегорическую расправу крепостных крестьян со своими господами за жестокое обращение.

Шут Ларя. Лубок

Шут Ларя. Лубок

Многие образы устрашения в разных религиях воспринимаются сейчас с юмором. Взять хотя бы чертей и грешников в сценах «Страшного суда». «Состоя на службе» в преисподней, они поглощены будничными трудами, подражающими че-

Чудо-юдо (с кошачьими усами и ушами тигра). Лубок. 1760

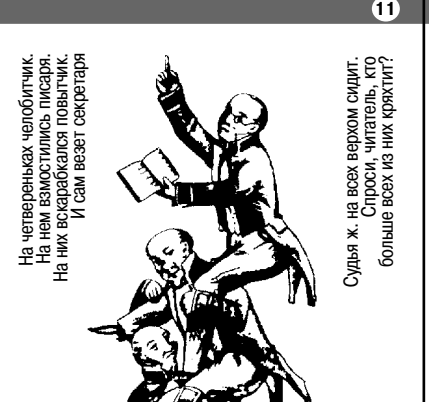
П. Анненский. Пословицы в карикатурах. 1855

России слова «шут», «шутник» являются синонимами слов «черт», «дьявол». Погребальные обряды некоторых народов сопровождался смехом — сохранились китайские, русские, итальянские «погребальные» сатирические лубки. Веселое кладбище в Сэпынице (Румыния) бла-

годаря местному умельцу-юмористу С. Патрашу стало известно всему миру. Фантастические и просто животные в разных ипостасях — неотъемлемая часть фольклора. В Мариамполе эмблемой фестиваля стал инднок, в Киндасаве — пес в

В. Савинов. Крючок-вешалка

На четвереньках челоубитчик. На нем взмохотился писаря. На них вскарабкался повыгичик. И сам везет секретаря

Судья ж. на всех верхом сидит. Спроси, читатель, кто больше всех из них крахтит?

разных народов фольклор вдохновлял художников. Один из них — Питер Брейгель-старший. Его картина «Нидерландские пословицы» содержит «энциклопедию всечеловеческой мудрости, собранной под шутовским колпаком». Интересно, что преобладают в фольклоре пословицы, высмеивающие бессмыс-

Семь лиц небилки. Или новая игра в засады. Лубок. Конец XIX в.

14

ловеческим: деловито везут тачки или тачат корзины с грешниками; наподобие лавочников, обвешивающих покупателей, лукавые плетут в споре с ангелом за душу усопшего... Подобные же персонажи собраны в музее чертей в Каунасе, причем основу коллекции А. Жмуйдзинавичуса — основателя музея — составили литовские нечистые. Черт, действительно, персонаж смеховой. У жителей севера

М. Малахова. Дьявол. «О Ное праведном». 1920-е

шапке — пара габровскому коту. То, что современная словесная и изобразительная юмористика выросла на фольклоре — истина, не требующая доказательств. Вспомним об абердинцах из Франции, о жителях Лайхиа в Финляндии, наконец, о российских пошехонцах. Во все времена и у

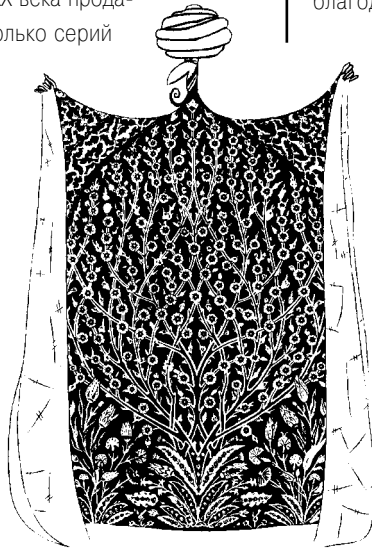

Шут. Гонос. Лубок. Середина XVIII в.

ленные действия, глупые поступки. Крестьянин в длинном кафтане разбрасывает розы перед свиньями. Воин без штанов, но зато в панцире, надетом поверх белой рубахи, пытается прошибить кирпичную стену....

15

<p>Эмблема Дома юмора в Ленинкане</p> 	<p>Из истории юмора и сатиры в графике</p> 	<p>Рыбак старается удержаться скользкого угря за хвост, один человек кидает в воду золотые монеты рядом с испражнениями, другой — засыпает яму, в которую свалился теленок. Чудаки стригут</p>
<p>НЕ СМЕЙСЯ, ГОРОХ, НЕ БЕЛЕЕ ЗУБОВ. Русская пословица</p>	<p>ФОЛЬКЛОР 2</p> <p>Ж. Перахим. Двумичный</p>	<p>Эмблема фестиваля юмора в Калпукасе</p>
<p>Э. Вальтер</p> 	<p>свиней и выносят солнечный свет на улицу в корзинах, шут бесстыдно опорожняет желудок над аллегорической вывеской постоялого двора — шаром с крестом, обращенным вниз, —</p> 	<p>1</p> <p>символом безумного «перевернутого» мира. Всего 119 пословиц в виде изображений — карика-</p>
<p>тур на абсурдные деяния нидерландских пошехонцев, которые ...теленка на баню таскали, потом в кошеле воду варили, потом свинью за бобра купили, потом острог блинами конопатили.</p> <p>Юмор персонажей П. Брейгеля — «Питера-шутника», как его называли — часто непристойен, но это знак времени, элемент карнавального мироощущения, перешедший в</p>	<p>2</p> <p>виде общепонятных символов (показывание языка, кукиша, зада, хождение</p> 	<p>3</p> <p>вниз головой и т. д.) в современную карикатуру.</p> <p>В 1840 г. обратился к фольклору О. Домье, печатая в «Шаривари» свои «Пословицы и изречения». Смеясь над незадачливыми современниками, художник усиливает карикатуру метким изречением, созвучным сюжету. Например, пословица «свое добро берут там, где находят» сопровождает карикатуру, на которой</p>
<p>4</p> <p>Эмблема праздника в Киндасове</p>	<p>5</p> <p>частую фольклорные сюжеты не только помогали «оздоровить нравы», но и использовались в политической карикатуре, в идейной литературной борьбе. Так, на одном из рисунков А. Лебедев изобразил М. Салтыкова-Щедрина в виде</p> 	<p>6</p> <p>Ильи Муромца, опирающегося на свои сочинения и сбивающего розгой, как былинной палицей, головы Змея-Горыныча — своих недругов.</p>
<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>

 <p>А. Чечот. Кто рано встает, тому Бог дает</p>	<p>В 1855 г. выпустил книгу «Пословицы в карикатурах» А. Анненский.</p> <p>В начале XX века продавались несколько серий открыток «Русские пословицы в лицах» («Один с сошкой и</p>	<p>семеро с ложкой» и другие), которые благодаря иро-</p> <p>НЕ СПРАШИВАЙ БОГА, КАК ПОПАСТЬ НА НЕБО — ВСЕГДА УКАЖЕТ САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПУТЬ. С. Е. Лец</p> <p>Е. Шабельник</p>
<p>10</p> <p>ничным сюжетам были очень популярны. Своеобразно использовал образы заборного фольклора в своем творчестве Г. Грос. Й. Лада, знаток чешского фольклора, создал «Иллюстрированную фразеологию и поговорки». Румын Ж. Перахим в серии «Поговорки» достиг больших философских обобщений.</p> <p>Во время Великой Отечественной войны «Русские поговорки о фрицах в лицах»</p>	<p>печатал в журнале «Красноармеец» В. Лебедев. «Пословицы» — так называется серия М. Сине. Его рисунки, построенные на ассоциациях, несут соци-</p> <p>Р. Уильямс. Молла Насреддин</p>	<p>11</p> <p>альную подоплеку и элементы «черного» юмора. Вот карикатура «Любовь слепа», герой которой — нищий слепой амур в черных очках, или «Несчастье одних — счастье другим», где дама в траурном платье отплясывает на надгробной плите.</p> <p>В 1970-е годы первым из художников «новой волны» стал работать в «фольклор-</p>
<p>12</p> <p>Й. Лада. «Иллюстрированные фразы», 1970</p>	<p>13</p> <p>ной» карикатуре В. Иванов, используя сюжеты сказок и пословиц. В 1980-е годы вышел фильм С. Овчарова «Анекдоты былых времен для взрослых...», где действуют традиционные фигуры русского фольклора почти по Брейгелю. В это же время их болгарские двойники «оживали» в карикатурах Г. Анастасова в «Стыршеле».</p> <p>Городской анекдот — это тоже фольклор, и лучше карикатуристов его никто</p>	<p>14</p> <p>В. Дружинин</p>
<p>15</p> <p>Г. Лубнин. Мужик собаку растлил. Вырастил и... отпустил. 1994</p> <p>У ИГНАТА УСИ — В ТРУСЫ А У МИХАИЛА БОРОДА — НЕ БРИЛ НИКОГДА</p>	<p>16</p> <p>не может иллюстрировать. Подтверждение тому — серия рисунков в шеститомной антологии мирового анекдота (1994 г.) Ю. Кособукина, А. Казанского и В. Казаневского.</p> <p>«Юмор — веселая, острая, шутовская складка ума, умеющая подмечать и резко, но бе-</p>	<p>17</p> <p>ДЕТИ НЕ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО ОНИ УЖЕ НЕ ДЕТИ. М. Кузьмин</p> <p>В. Богорад</p> <p>зобидно выставлять странности нравов или обычаев, удасть, разгул истории». Так сказал В. Даль.</p>

Призрак прогоняет и воскресителя. Фрагмент

Из истории юмора и сатиры в графике

П. Брейгель. Падение мага Гермогена. Фрагмент

ЮМОР — ЛИШЬ ФИГОВЫЙ ЛИСТОК, ПРИКРЫВАЮЩИЙ СКОЛЬ НЕЗАЩИЩЕННОЕ, СТОЛЬ И ПОДЛИННОЕ ОТЧАЯНИЕ.

МИСТИКА

Мистика — это вера в сверхъестественное, таинственное, вера в возможность непосредственного общения человека с потусторонним миром.

Ф. Старовойский. Театральный плакат. Фрагмент

Э. Вальтер. «Пиккер», 1886

Истоки мистики обычно усматриваются в слабости первобытного человека перед непознанными силами природы. В существование загробного мира верили всегда. Верили, что душа самоубийцы или погибшего насильственной смертью может не освободиться от связи с миром живых. Эта связь пугала. И тут на помощь приходил ироничный взгляд карикатуриста. Неведомое низ-

Шарж на К. Фламмарюна

водилось до уровня бытового, чудо развенчивалось. Вместо криков ужаса звучал смех. Волны интереса к мистике то поднимались, то спадали, подчиняясь каким-то неведомым законам. Большая серия работ, посвященная высмеиванию легковверных обывателей, создана в Англии в конце XVIII в. Человек обманывался сам, как в карикатуре

Г. Вувард. Коллекция привидений

Д. Крукшенка, испугавшись собственной одежды, или его обманывали сознательно. Так, сапожник из Хаммерсмита одевался в белый халат и являлся по ночам своим землякам, чтобы убедить их в существовании загробного мира. Весь юмор, но, увы, «черный», в том, что сапожник сам вскоре попал туда, застреленный одним из «охотников за привидениями».

Вспомним химер, восседающих на башенках средневековых церквей и ограждающих их от злых духов. Точно так же некоторые люди хранили в своих домах человеческие черепа с той же целью. Они их

Карикатура на легковверных жителей Хаммерсмита

охраняли, как могли, но когда кто-нибудь пытался посягнуть на их «значимость» или свободу, черепа капризничали и истошно вопили, не желая лежать в земле. Вера в полтергейст (в переводе с немецкого — шумный дух) — одно из проявлений мистики. Как в него не пове-

3

5

4

Шарж на Конан Дойла. «Панч»

ришь, если летают и самозажигаются вещи, скрипят половицы, стучит и стонет за стеной. Русский крестьянин сказал бы, что это шалит домовый. Полтергейст не лишен чувства юмора, ему нравится, когда проказы удаются. В 1662 г. отмечена история, которая связана с мстительным

7

тив шаржами выдающихся людей, увлеченных верчением столов и вызыванием духов, — французского астронома К. Фламмарюна, англичанина Конан Дойла. Австрийского писателя-мистика Г. Майринка

10

барабаном странствующего чародея. Барабан долгое время летал и грохотал вокруг дома судьи, который выслал его владельца за пределы города. Смешно, но шумливый дух, явившийся в 1988 году в России в одном из московских общежитий, назвали Барабашкой. В конце XIX — начале XX вв. вновь поднялся интерес к миру духов. Спиритизм стал явлением мирового масштаба — он

8

Р. Ньютон. Ночной кошмар. Фрагмент

подтверждал идею возможности установления контакта между двумя мирами. Карикатуристы и здесь были начеку, отме-

9

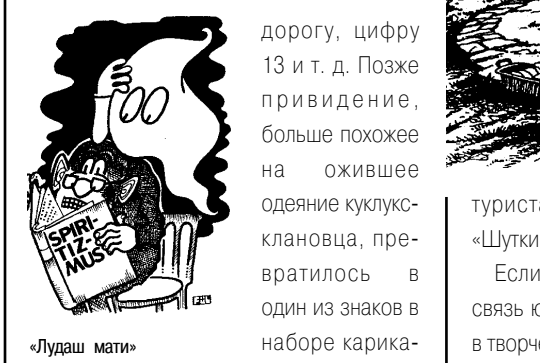
нарисовал О. Гульбрансон в «Симплициссимусе». Смеялись над модными увлечениями и российские юмористичес-

кие журналы. Сам Лев Толстой в комедии «Плоды просвещения» высмеял столоверчение и все с ним связанное. А разве не достоин карикатуры один из моментов спиритического действия, когда медиум крадется вдоль рядов, ради пущей убедительности задевая каждого из присутствующих подошвой ботинка по носу. Почти все медиумы — вызыватели духов — хотя бы однажды были уличены в обма-

В. Ненашев. «Крокодил». 1994

11

«Лудаши матери»

тура-профессионала (Р. Тилберг. «Шутки с привидениями», 1960-е).

Если вспомнить великих творцов, то связь юмора с колдовством замечалась в творчестве Н. Гоголя, испытывал болез-

13

14

не. В юмористических журналах печатались рисунки хитроумных приспособлений медиумов. Смех разоблачал, но хотелось верить, и публика валом валила на «Психоконцерты» Д. Хьюма, на которых в запертой клетке сам по себе играл аккордеон. В разгар социализма борьба карикатуристов с привидениями свелась к высмеиванию пережитков прошлого — вере в приметы: в черного кота, переходящего

12

Карикатура на Ю. Паладино. Фрагмент. 1909

15

Я ТОРОПЛЮСЬ СМЕЯТЬСЯ ИЗ ОПАСЕНИЯ, КАК БЫ НЕ ЗАПЛАКАТЬ.
П. Бомарше

Из истории юмора и сатиры в графике

Д. Моор. Шарж на В. Каналова

ТЕАТР (РОССИЯ)

1

Между лубком и народным театром прямая связь. И тут, и там одинаковые сатирические персонажи, одни и те же условности. Декорации в театре напоминают

Ре-Ми. Театральная публика в театре Комиссаржевской. 1908

конструкцию листа народной картинки: и тут, и там сочеталось изображение и слово. На этом же принципе показа смешных картинок в сопровождении рифмованных пояснений был основан в XIX веке раек — одна из разновидностей народного театра. Первые «театральные» карикатуры-лубки изображали ряже-

Женя и сваха (Шуговской дуэт). Лубок. XVII в.

ных и шутов в смешных позах и ситуациях. Лубки петровской эпохи высмеивали театральные зрелища, устраиваемые царем. В 1812 г. борьба российских властей со всем французским, в том числе и театром, нашла отражение в рисунке А. Венецианова

М. Невахович. Первый лубочник Александринского театра. Шарж на А. Максимова. 1846

кретных постановках, потешаясь над неудавшимися спектаклями и потерпевшими фиаско

6

«Изгнание из Москвы французских актрис». В 1830-е годы театральная карикатура получила широкое распространение

А. Любимов. Шарж на критика В. Стасова и скульптора И. Гинцбурга. 1904

ние в связи с появлением «Листка для светских людей» В. Тимма, а позже — журнала М. Неваховича «Ералаш». В рисунках «Следствие водевиля», «Остроумный бенефициант», «Богатырский щелчок», «Спящие в театре за деньги» и «Спящие даром» художник изображал конкретных зрителей на кон-

Тэм. Шарж на А. Бахрушина

Д. Моор. Шарж на К. Станиславского

ко режиссерами. В «Ералаше» появились первые театральные шаржи на актеров: А. Максимова, В. Каратыгина, директора казенных театров А. Гедеонова. Позже к театральным

5

карикатуре обращались Н. Степанов («Генеральная репетиция оперы «Эсмеральда»), П. Шмельков («Сборы в театр») и другие. В 1868 г. отдельной книжечкой «Искры» вышел сборник пародий и карикатур «Новейший

Шарж на Е. Рошину-Инсарову

4

7

Ре-Ми. Театральная публика в театре Комиссаржевской. 1908

шаржи на актеров и после его же постановки «Дон Жуана», в котором просматривался Фарнос — персонаж лубков. Спектаклю К. Станиславского «Синяя птица» также досталось от карикатуристов, которые состязались в показе различных забавных эпизодов постановки.

Почти в каждом номере «Сатирикона», родившегося в 1908 г., Ре-Ми давал юмористический отчет об очередном событии в

русский театр». Журнал «Будильник» с первых же номеров большое место уделял театру, касалось ли это новой постановки, съезда сценических деятелей, гастролей зарубежных знаменитостей (Элеоноры Дузе, например), выступления Ф. Шалыпина. На рубеже XIX и XX веков в журналах «Театр и искусство», «Шут» рисовали Д. Моор, В. Дени, Мак (П. Иванов), А. Любимов, П. Щербов, П. Троянский.

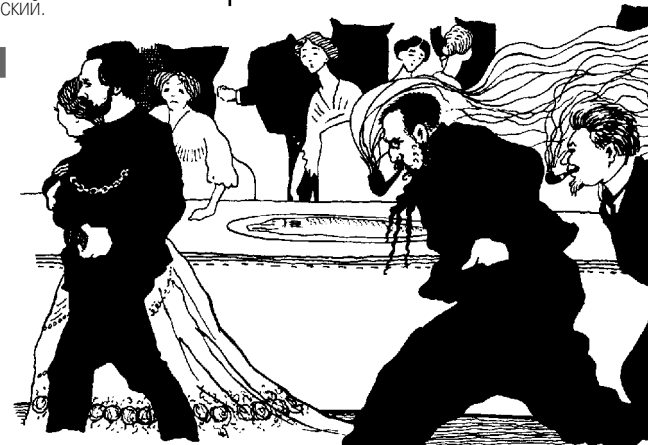
После того как В. Мейерхольд поставил в 1907 г. в театре Комиссаржевской «Жизнь человека» Л. Андреева, родилась карикатура Троянского. Появились

Шарж на А. Вишневого. В роли кота. «Синяя птица» в шаржах

9

Мак. Шарж на И. Рубинштейн. 1913

П. Троянский. На балу у человека. Шарж на Д. Андреева, автора спектакля «Жизнь человека». Фрагмент. 1908

11

Д. Моор. Дон-Кихот с Новинского бульвара. Шарж на Ф. Шалыпина

театральном мире. После подобных публикаций родился сборник «Театр и все остальное» с шаржами на выдающихся деятелей театра: В. Мейерхольда, К. Станиславского, В. Давыдова, О. Книппер, Н. Евреинова и других. Одним из объектов сатиры в те годы был М. Горький и его произведения. Его самого изображали «боском». В 1908 г. один из номеров «Сатири-

кона» был полностью посвящен театру. Множество карикатур породил театр Н. Евреинова «Кривое зеркало», спектакли которого стро-

Ре-Ми. Шарж на Ю. Юрьева в роли Дон-Жуана

12

И. Гранди. Шарж на С. Судейкина. Программа «Бродячей собаки». 1913

Несомненно, что многие карикатуристы любили театр и принимали участие в оформлении спектаклей. Так, в театре Зимины до революции работал И. Малютин, начинавший карикатурную деятельность в журнале «Рампа и жизнь»..

И. Гранди. Шарж на Н. Кульбина. 1913

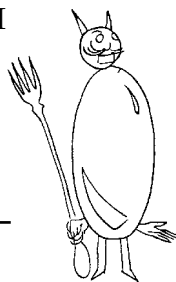
14

15

Р. Габриадзе. Пушкин носит воду.

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Маяковский. Эскиз к спектаклю «Мистерия-Буфф»

ИЗ ВСЕХ НАДЕЖД САМЫМИ БЕСПОЧВЕННЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ НАДЕЖДЫ КОМЕДИОГРАФА НА ЛАВРЫ.
Н. АКИМОВ

ТЕАТР (РОССИЯ)

2

Н. Радлов. Ты сам свой высший суд. Мейерхольд против мейерхольдовщины. 1936

тральной сатиры. В годы гражданской войны выступали агитколлективы «Живой газеты РОСТА», близкие по духу «Окнам РОСТА», а также теревсаты (театры революционной сатиры), которые должны были поднимать дух бойцов Красной Армии. В 1919 г. для спектакля «Мис-

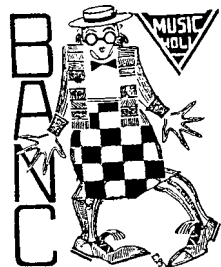
В послереволюционные годы и позже искусство театральной карикатуры не вымерло. В многочисленных изданиях — «Бинокле», «Театральной газете», «Курьере театральных служащих», «Театральной Москве», «Театре и музыке» — появляются рисунки Мельникова, В. Дени, Саша, В. Радимова, К. Ротова, М. Бобышева, И. Махлиса и других. Перемены политические выявили новые формы изобразительной теа-

1

Б. Малаховский. Шарж на Н. Акимова

терия-Буфф» сделал эскизы костюмов В. Маяковский, вложив в них много фантазии и юмора. Режиссер постановки В. Мейерхольд, стремясь приблизить искусство к простому народу, обратился к гротеску, счи-

К. Савицкий. Шарж на Ю. Глизера. 1925

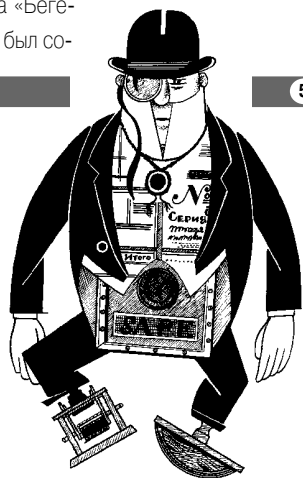
тая, что он «создает в условном неправдоподобии всю полноту жизни». В 1920-е годы проявился талант С. Юткевича как художника иронического

4

склада мышления, оригинального сценографа и карикатуриста, соединившего площадное народное представление с интеллектуальной изощренностью театральной культуры.

В 1925 г. благодаря сотрудникам «Крокодила» родился Московский театр сатиры, а в следующем году — с помощью журнала «Бегемот» — был со-

5

Н. Акимов. Эскиз мужского костюма для театра-кабаре «Балаганчик». 1923-1924

пертуар театров, о «пьянизации» отдельных коллективов (Г. Эфрос о гастрольях «Синей блузы») в «Бегемоте» появляются и такие карикатуры, как «Два сапога пара» о «методах Мейерхольда, недоступных пониманию широких масс, и о Шаляпине, с 1921 г. упорно халтурящем за границей». Наступали времена, когда критика приводила к административным мерам: запрещались спектакли, увольняли режиссеров,

7

здан театральный коллектив «Живой бегемот», внесший свою лепту в борьбу с пережитками прошлого и отрицательными фактами настоящего. Наряду с карикатурами на ре-

В. Комарденков. Шарж на Ф. Комиссаржевского. «Зрелища». 1992

закрывались театры. В 1924 г. Мейерхольд вводит в оформление спектакля «Трест Д. Е.», поставленного по роману И. Эренбурга, огромную карикатуру, на

Н. Акимов. «Все хорошо, что хорошо кончается». Эскиз костюма. 1968

8

Э. Мордмиллович. Шарж на В. Мейерхольда и Ю. Олешу. 1931

Шарж на И. Ильинского в роли Присыпкина. 1920-е

С. Чехонин. Эскиз костюма клоуна. 1925

Н. Акимов. Шарж на Э. Гарина. Начало 1930-х

живо интересуясь делами театра, не только вели карикатурно-театральную летопись, но и помогали в оформлении клубов. Так, К. Елисеев, К. Ротов и М. Черемных сделали панно «Улица радости, или Дружеские гадости»

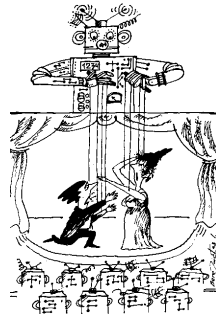
для театрального клуба Мособлрабиса в Пименовском подвальчике, где проводились интересные вечера. Например, к встрече с папанинцами карикатуристы создали оригинальную композицию «Как чувствовали себя некоторые деятели искусства на дрейфующей льдине». Оформлением театральных спектаклей долгие годы занимался В. Козлинский. Ленинградский театр комедии — это

10

11

В. Мочалов. Московскому театру сатиры — 60 лет. «Крокодил». 1985

И. Березницкас. «Театр»

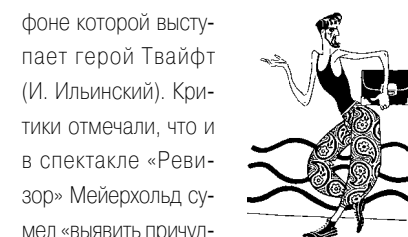
Дама «комедия», у которой на зонтике надпись: «протоколы, обсуждения», говорит: «Вы, милочка, совсем не меняетесь». А дама «эстрада», у

15

которой в сумке «старые остроты», ей отвечает: «А вы, душенька, появляетесь редко». Позже темы карикатур сильно не меняются, все те же — о пустых залах театров, о хвалебной критике, о режиссерах-горе-новаторах.

Юмор по-прежнему в цене, и карикатуристов привлекают к оформлению выпусков сатирических стенгазет в дни всесоюзных театральных конференций.

16

Н. Кочергин. Шарж на Н. Черкасова в роли Одиссея. Ленинградский мюзик-холл

Н. Акимов, режиссер, художник, литератор, человек с необычным чувством юмора. Его портреты деятелей культуры схожи с карикатурами. Искусствоведы находят в его эскизах к спектаклям близость к сюрреализ-

Грумио. «Укрощение строптивой». Первая студия МХТ. 1923

Деятелей театра активно рисовали И. Игин и Кукрыниксы. Последние в 1932 г. создали эскизы костюмов для «Города Глупова» М. Салтыкова-Щедрина. Театральные карикатуры печатались в «Театре», «Театральной жизни», «Крокодиле». Вот один из рисунков М. Черемных «Почти по Гоголю» («Крокодил», 1953). На нем изображены две дамы, сидящие на скамейке.

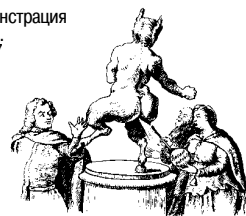
12

14

О. Эстис. «Театр». 1985

У. Хогарт. Демонстрация золотого огузка. Фрагмент. 1937

Из истории юмора и сатиры в графике

Х. Крецмер. Шарж на Б. Брехта

ЮМОР — ЭТО ЧУВСТВО ДИСТАНЦИИ. МЫ РЕШИЛИ: ЮМОРУ МЕСТО В ПРЕИСПОДНЕЙ — В ТО ВРЕМЯ КАК МЫ ДОЛЖНЫ БЫ ЗНАТЬ, ЧТО ОН УПРАВЛЯЕТ НЕБЕСАМИ.
Б. Брехт

ТЕАТР

3

1

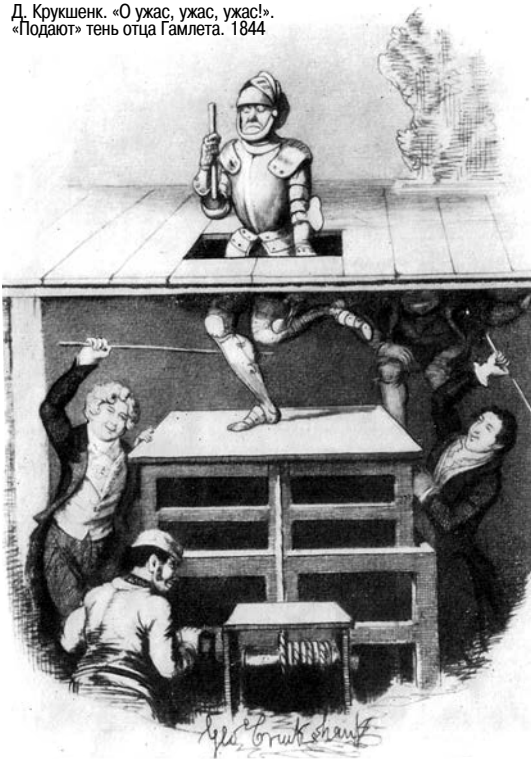

М. Санд. Ковмелло

Каждая хорошая карикатура — это графический мини-спектакль, где режиссером выступает художник. Актеры — его графические персонажи.

Комедия dell'arte, своими корнями уходящая в народное зрелище, была

Д. Крукшенк. «О ужас, ужас, ужас!». «Подают» тень отца Гамлета. 1844

первым в Западной Европе профессиональным театром. Независимо от жанра, существенным признаком любого представления была буффонада, действующие лица которой представляли собой маски (устойчивые типы). В большинстве своем это маски-карикатуры: Пантало-

2

нелли эпохи Просвещения, в том числе и на искусство Ж. Мольера. Во времена В. Шекспира все персонажи с какой-нибудь типичной странностью, причудой, пороком назывались юморамми. Так как лица с юморамми вводились в сатирические комедии, то отсюда и воз-

4

верждал никакой морали, за что его и критиковали. Взаимные же нападки двух его современников вылились в войну театров. Бен Джонсон и Д. Марстон, придерживаясь разных взглядов на драму, поносили друг друга в своих пьесах, пока это не надоело властям. Оружием в театральной сфере, наряду с литературными сатирами, становилась и карикатура. В 1737 г. из-за сатирической гравюры У. Хогарта

Знак одной из французских ассоциаций фарсовых актеров. XVII в.

6

не — похотливый старик, жертва всяческих проделок; Доктор — носитель ученой бессмыслицы; веселые Бригелла и Арлекин; забавный Пульчинелла и другие.

Комедия dell'arte оказала влияние на те-

3

Ж. Калло

Южная маска

нельзя понятие юмористических характеров (подобное лицо заслуживало осмеяния). Владея искусством смеха в совершенстве, Шекспир в своих комедиях не у-

5

«Демонстрация золотого огузка» в Англии был принят закон о театральной цензуре. Если бы непристойная пьеса «Золотой огузок» была поставлена, то она произвела бы впечатление ра-

Ж. Калло. Капитан Грилло

7

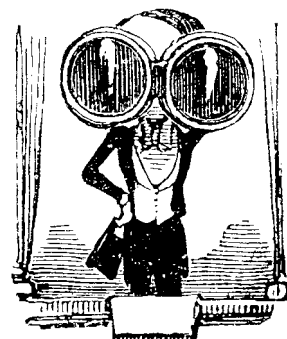

Ф. фон Резничек. Шарж на Г. Ибсена. «Симплициссимус»

8

челушки вместо телесных и увеличили количество материи на костюмы, рисует карикатуру «Реформа оперы, или Епископский танец».

Позже английский театр прославили Б. Шоу и О. Уайльд, вдохновив своими неповторимыми личностями и творениями десятки карикатуристов. Явившись создателем современной социальной драмы, Шоу прослыл великим шутником

11

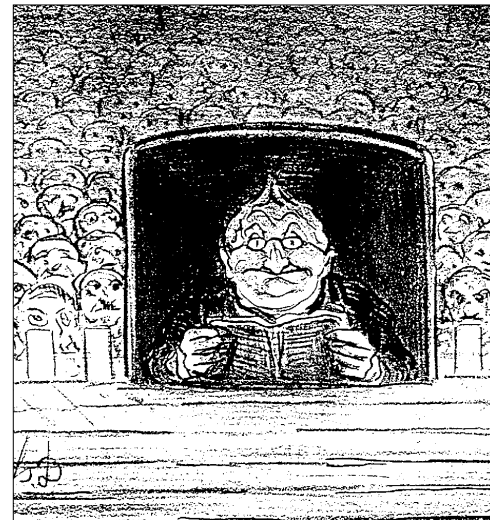
Д. Крукшенк. Театрал

Галерею шаржей на актеров-современников создал О. Домье, по юмористическим театральным зарисовкам Гранвилля можно судить о театральной жизни Парижа.

Не оставляли театральную тему карикатуристы «Панча» и «Симплициссимуса». Каждый выдающийся деятель театра, появляющийся на горизонте, радовал своим творчеством не только зрителей, но и вдохновлял карикатуристов. Будь это Э. Прам-

15

пий было сломано (в том числе и художниками) в первой трети XVIII в., когда разгорелась борьба романтиков и классицистов. Позже рисовали Д. Крукшенк, Т. Роландсон («Завсегдаги театральных

О. Домье. Суфлер. 1870

Э. Рид. Человек и сверхчеловек. Шарж на В. Шекспира и Б. Шоу

ALL THE WORLD: A STAGE-SOCIETY

15

фойе», 1786; «Зарисовки боковых лож», 1792; «Боковая ложа в опере», 1783). Д. Гильрей в ответ на распоряжение правительства о том, чтобы актрисы носили белые

О. Домье. Шарж на актера Лепейтра-младшего. «Карикатур», 1834

10

«Я похож на Мольера тем, что всегда советуюсь со своей кухаркой относительно собственных пьес». Произведения же О. Уайльда привлекали внимание не столько фабулой, сколько фейерверками остроумных парадоксов. Их пьесы критиковались, а публика шла на спектакли, заинтригованная такой нестандартной рекламой. Впрочем, доставалось и

9

драматургам-гастролерам, например Г. Ибсену, поставившему в 1891 г. спектакль «Привидения».

«Лучше бейте меня, но дайте мне смеяться», — говорил Мольер. Его творчество выросло из городского плебейского фарса — сатиры на дворян, священнослужителей, простых обывателей. В XV-XVII вв. как-

12

дый город во Франции имел свои ассоциации фарсовых актеров — «Рогачи» в Руане, «Веселое аббатство» — в Коибре, «Дураки» в Амьене и др.

Э. Прампolini. Эскиз костюма к спектаклю «Король Кутеж»

13

полини в Италии, Б. Брехт в Германии, Г. Крэг в Англии. Последний, кстати, всю жизнь рисовал, в том числе и шаржи, выпускал журнал «Маска», был автором эскизов, не лишенных гротеска, к своим спектаклям. В 1951 году на сцене королевского Копенгагенского театра был поставлен «Ревизор», юмористический отчет о котором оставил Х. Бидstrup. Он также рисовал шаржи на видных датских актеров.

16

В. Чижиков. «Крокодил», 1970-е

Из истории юмора и сатиры в графике

Либуратр заложил в Ломбардии храм Зевса

Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»

ВСЕ СЛАГАЕТСЯ В ИСТОРИЮ, И ВСЕ В НЕЙ РАЗЛАГАЕТСЯ.
С. Е. Лец

ИСТОРИЯ

Иван IV пытался научить наших предков улыбаться — во время своих прогулок он приказывал

В. Порфирьев. Первый русский воздухоплаватель. «Будильник». 1897

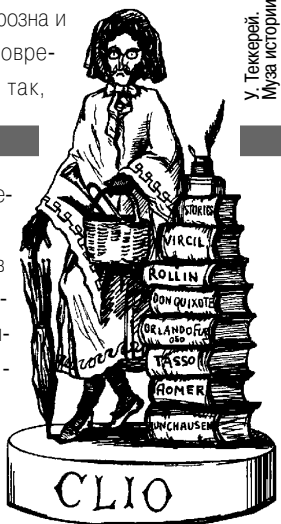
Н. Степанов. Диспут Костомарова и Погодина о происхождении варягов. «Искра». 1860

неулыбчивым рубить головы. Он, вероятно, и был отцом отечественного «черного» юмора. Хотя русскому народу не везло с «историей», он любил посмеяться. Смеялся над петровскими реформами и бодро вышагивающими по Европе французами. Грозному гулу неприятельских неулыбчивых пушек народ противопоставил не только шутовские ростопчинские афишки,

качественный уровень эту благодатную тему. К 1841-1843 годам относится серия «Древняя история» О. Домье, действующими лицами которой являются герои древней истории и античной мифологии: Геракл, Ахилл, Менелай, Одиссей...

Официальные летописцы запечатлевали исторические события на глиняных табличках и папирусе, на бересте и коже. Пракарикатуристы по-своему отражали время, в котором жили. Их творения находят на стенах пещер, достают со дна моря, выкапывают из земли.

История грозна и смешна одновременно — так,

У Теккерей. Муза истории

но и сатирические лубки. Когда в Европе появились карикатуристы-профессионалы, они подняли на новый

Собственно говоря, художник высмеивает не историю, а буржуа, их вкусы и нравы. Он выступает против ее нелепых и безвкусных подражателей. На одной из 50 литографий прекрасная Галатея превращается из мраморной статуи в тучную пожилую даму, которая тянется за понюшкой табаку, на другой красавец Нарцисс — урод — любит свое отражение, на третьей — голодный Тантал, прикованный

к дереву, тщетно пытается дотянуться до бутылки с вином, жаркого и пирогов...

В 1854г. выпустил альбом карикатур Г. Доре, в нем он отразил деяния Нико-

Австрийский стиль игры на шотландской виолончели. «Панч», 1854

лая I. В это же время художники «Панча» изображали императора с пушкой на голове и в «нимбе» из штыков. Шла Крымская война. Западным деятелям также доставалось от русских карикатуристов, но они сатирически изображали и мирные исторические события.

Николай I выступает с речью перед императорской гвардией. 1854

Ре-Ми. Греки под щитом Олега. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»». Фрагмент

На рисунке Н. Степанова Н. Костомаров полемизирует с М. Погодиным на тему исторической науки и фольклористики.

«Исторические» карикатуры неизменно присутствуют в любом дореволю-

ционном юмористическом журнале: «Будильнике», «Шуте», «Сатириконе» (Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»). Считалось, что вышучивать исторические события и государственных деятелей эзоповым языком или

Кукрыниксы. Учредительное собрание

торических очерках («В египетском кооперативе» и др.). В «Крокодиле» печатались серии Е. Ведерникова («Средневековая история»), Ю. Ганфа («Из истории человечества»), В. Чижикова («Веселая история»). В 1979 г. вышел альбом «Москва (вчера, сегодня, завтра)» Е. Гурова и Ю. Черепанова, открывающийся рисунком, на котором князь Юрий Долгорукий выбирает место для

Кукрыниксы. Шарж на А. Керенского. Фрагмент

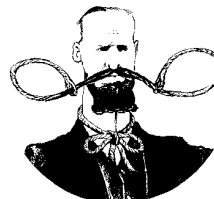
рикатах, коварен Сталин в карикатурах западных художников.

Значителен, но политически однобок вклад Кукрыниксов в историческую тему: с 1933 по 1959 годы вы-

шло несколько их сатирических серий («Лицо врага», «История гражданской войны в СССР», «Кого мы били», «Враги революции», «Хозяева старой России»). Среди осмеиваемых выдающиеся деятели России: Столыпин, Витте, Колчак, Миллюков. В общем, история — дело тонкое и... смешное, о чем говорят многочисленные анекдоты. Карлейль даже утверждал, что «история — это квинтэссенция сплет-

напрямую — хороший тон и знак прогрессивности.

В 1918-1919 годах М. Черемных нарисовал сатирическую серию «Как народ за волю боролся», юмористическую линию открыл Н. Радлов в «Ис-

Кукрыниксы. Шарж на П. Столыпина. Фрагмент. 1955

будущей столицы. В альбоме есть изюшутки, посвященные нашествию Наполеона, постройке храма Василия Блаженного и др. Бесконечна галерея шаржей на «изобретателей» истории — чаще злых, чем добрых: ничтожен Наполеон в глазах англичан и русских; в свою очередь, ужасен Гаргантюа — Суворов, «пожирающий» Прагу, Варшаву, Мальту. Мерзок Гитлер в советских ка-

ни». Взглянем на эту же тему глазами юмористов новейшего времени: П. Вайля и А. Гениса, утверждающие, что учеб-

Кукрыниксы. Шарж на Д. Трубецкого. 1955

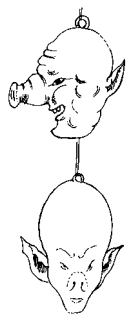
нов). Не дают (1905). Животное чувство переходит в экстаз (Февральская революция). И — Зимний, залп «Авроры»... вот! ...свершилось!» И, наконец, вполне «карикатурная» мысль О. Хаксли о том, что «люди не учатся на ошибках истории, и это — самый главный ее урок».

В. Гальба. Гитлер-Геринг. 1942

СВИНЬЯ — ТРАДИЦИОННОЕ СМЕХОВОЕ ЖИВОТНОЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ. В. Пропп

Из истории юмора и сатиры в графике

М. Шемкин. Рисунок из книги «Бестиарий». Фрагмент

ОБРАЗ СВИНЬИ В КАРИКАТУРЕ

Свинье «повезло» — она то самое животное, которое любят использовать карикатуристы в своих произведениях, ибо она «человекоподобна»: она с равной легкостью становится но-

Сатанинская фигура. Гравюра из немецкой книги. 1571

1

Средство против унижений народа. Гражданка гильотина — новая машина для бритья. 1793

сителем деструктивного и конструктивного, рабского и свободолюбивого, человеческого и античеловечного начал. Ее созданием особо занимался Бог в «Сотворении мира» Жана Эффеля.

На капители из Клуни дьявольское создание со свиной ха-

2

Баба-яга на свинье. Лубок

шуты. Это верховное животное колдунов и ведьм. Самых бесов представляли громко хрюкающими свиньями.

В сатирических лубках XVIII в. «Фарнос верхом на свинье» и других свинья занимает достойное место. В китайских лубках свинья — это сатира на христианских миссионеров. Встречается она и в немецких карикатурах эпохи Реформации, а позже — в английском юморе. Серию политических

4

И. Тербенев. Французский вояжер в 1812 году

«Его всешутейшество» Петр I не мог не использовать свинью в своих «собрах». Покаянные процессии непременно запрягались свиньями, медведями и козлами. Интересно,

что козла и свинью церковь относил к числу сугубо «низких», символизирующих

6

В. Дени. 1920

рей извлекает звуки из смычкового инструмента. Верхом на свиньях выезжали

3

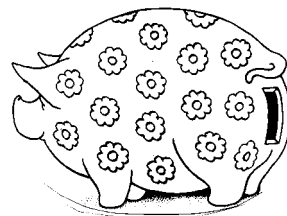
рисунков («Одержимые свинством» и другие) сделал Д. Гильрей в конце XVIII в. после того, как Э. Берк высказался об английском народе, как о стаде свиней. Эта же фраза отозвалась в названии еженедельника «Свиной корм» (для трудового народа).

Во время французской революции была популярна карикатура, на которой изображалась свинья с головой Марии-Антуанетты.

5

людскую жадность, распутство, нечистоту.

Надо признать, что свинья, действительно, животное не только «низкое», но и шутейное. «У сви-

Э. Лутчин. «Шпильки». 1979

7

ни поросята рыласты». Она смешна сама по себе — толста, неуклюжа, с необычным носом и забавным хвостиком. Ее вид,

Ж.-И. Гранвиль

8

Но подчас свинья бывает не только смешна, но и противна, когда она в грязи, среди отбросов. Это «Тартар, куда в виде жертвы приносится то, что нам негоже». Говорят даже, что в какие-то моменты жизни она способна сожрать

11

А. Аллридж

деловое похрюкивание невольно вызывает улыбку. В своих рисунках карикатуристы используют фигуру свиньи как целиком, так и по частям: уши, пяточок, хвостик, копытца.

Н. Степанов. Прекрасный человек и его тень. «Искра». 1859

9

дебоширам, людям невежественным и нечистоплотным. Назвать кого-то или что-то свиньей — значит принизить, недаром построение орденового немецкого войска клином русские называли «свиньей».

«Убрать эту свинью» — приказал Александр III, когда узнал, что

Голодная свинья. Лубок. 1914

13

время Первой русской революции, когда изображали министра внутренних дел.

«Перед свиньями бисера не мечут».

В 1912 г. А. Юнгер изобразил «Троянского коня» октябристов в виде свиньи. В годы подъема российского капитализма добродушный румяный поросенок на открытках, оде-

С. Тюнин

15

И. Тербенев в сатирическом рисунке 1812 г. «запряг» свинью в санки и «посадил» на них ударающего из России Наполеона, опозорив его окончательно.

«По рылу знать, что не простых свиней».

Р. Сёрль. Слева

10

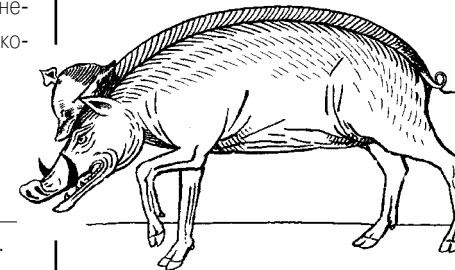
своих детей. Но это уже «пища» для сатириков. Хряк-кайзер, боров-геринг-гитлер омерзительны.

«Наряди свинью в серьги, а она в навоз».

В бытовой карикатуре «свинные» черты чаще достаются пьяницам и

12

И. Дурново проворовался. Это высказывание использовали карикатуристы во

14

тый во фрак и протягивающий дамам мешок с деньгами, был символом счастья и достатка. Мелькала свинья, а также ее фрагменты в антифашистской и антиимпериалистической карикатуре и при советской власти. Не стоит забывать также ее кинематографические заслуг, где она часто выполняла роль комического персонажа. Свинья-копилка, свинья-бомба — также любимые символы юмористов.

16

Рассуждение молодого человека. XVIII в. Фрагмент лубка

Из истории юмора и сатиры в графике

А. Орловский. Поручик Ржевский

АНЕКДОТЫ ТРЕБУЮТ ИНТИМНОСТИ И НЕМНОЖКО ВЫПИТЬ — КАК СЕКС.
Р. Карцев

ЭРОТИКА (РОССИЯ)

В. Богорад

родный юмор не представим без эротики. «Заветные сказки», собранные А. Афанасьевым, фривольные частушки в деревне и анекдоты в городе — это лишь малая толика смехо-эротического мира России. Крестьянский эрос прост и незатейлив, а юмор порой груб, но в этой грубости больше правды, искренности, веселья, чем в эросе господском, изысканном.

1

Лубок. Фрагмент

Г. Живуцкий. «Чертова дюжина»

В XIX веке существовала Управа благочиния, которой вменялось в обязанность следить за выпускаемыми народными картинками, но она

К. Ротов. Долой безобразников по женской линии! Парней-жеребцов зажем в дисциплине! Плакат. 1930

5

параллельно карикатуре традиционной. Но в отличие от нее рисунки «откровенные» создавались в рукописных журналах, на дружеских пирушках (особенно в среде военных), на полях рукописей и в альбомах художников. Так, среди огромного карикатурного на-

заботилась больше о недопущении политических намеков, чем о нравственности народа. Русская эротическая карикатура существовала и развивалась

Эмблема газеты «Чертова дюжина»

4

следия А. Орловского мы находим «Фонтан из фаллосов с нимфами и тритонами», а в некоторых мифологических сценках «для узкого круга» К. Брюллова заметна ирония автора, оставившего, кстати, немало и полновесных карикатур.

Взлет российской графики подобного рода произошел на рубеже XIX и XX веков (В. Милашевский, Ю. Анненков, К. Сомов и др.).

6

При советской власти эротические произведения создавались, но «в стол», это была своеобразная форма «ухода» от действительности. Хотя про С. Эйзенштейна, который, как и его великий коллега Ф. Феллини, рисовал подобные карикатуры одновременно со съемками «Броненосца «Потемкина», этого не скажешь.

В 1960-1970-е годы легкие эротические карикатуры начали появляться в газетах и

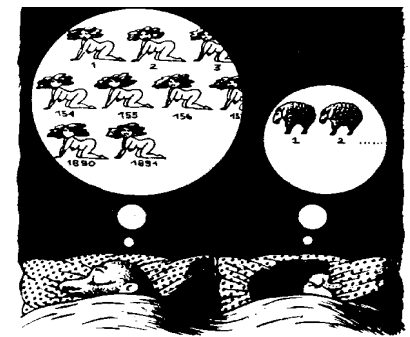
7

Х. Валк. «Пиккер»

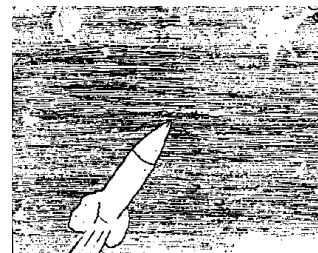
С началом «перестройки» эротическая юмористика уже не покидает полосы разного рода изданий, чаще молодежных, но не

9

Ю. Кособукин

сти. Эти изысканные произведения А. Ножкина и Н. Михайловского — свое-

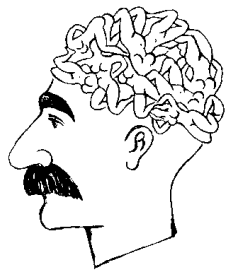

Л. Абрамен

13

журналах Прибалтики, благодаря особому статусу этих республик, а также в силу высокого художественного уровня графики.

К. Мелихан. Автошарж

8

Э. Валтер «Пиккер»

обязательно юмористических. В 1991 г. в Челябинске состоялась первая выставка эротической карикатуры, показавшая, что современный художник, работающий в этом жанре, не обязательно человек безнравственный. Вер-

10

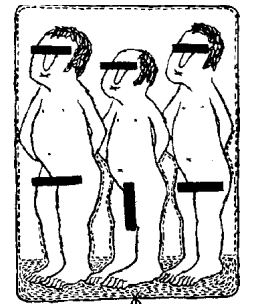

М. Златковский

11

нее, он, как «шут» или «дурак» в старину, просто озорует, показывая «голую правду». Карикатурист помогает зрителю ум от всех условностей и формальных привычек. В 1990-е

годы вернулись к нам и эротические лубки, полные иронии и лукавой изобретательно-

Й. Варнас

12

образный «магический примитивный театр», где детородный орган (вспомним гоголевский Нос) используется не только по назначению, но и в качестве фольклорного самостоятельного смехового персонажа.

14

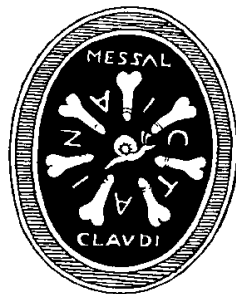
Р. Топор

Из истории юмора и сатиры в графике

Т. Унгерефер

Секс — одно из проявлений культуры и, естественно, испытывает на себе ее влияние, в частности, в том, что эро-

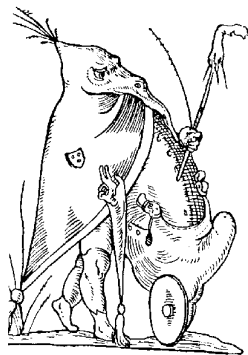

Сатирическая гемма

ЮМОР — ЭТО ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ РАДОСТЬ, ЭТО ПОБЕДА ПРИНЦИПА УДОВОЛЬСТВИЯ.
З. Фрейд

ЭРОТИКА (ЕВРОПА)

1

Гротескная фаллическая карикатура. XVII

тическая карикатура как часть культуры, привнося элементы юмора и игры, смягчает, «окультуривает» его животную сторону.

Каждая эпоха, начиная с эллинской культуры, создала сотни эротических карикатур. В Ватиканском музее хранится статуя, ныне глядящая причудливой карикатурой — «избавитель вселенной» (на мужских плечах возвышается петушиная голова, имеющая клюв-фаллос). Подобные про-

Кормилица Гаргантюа. Германия. XVI в.

тески были широко распространены в самых многообразных формах, ибо эротический шарж признавался древними как стимулирующее средство. Одним из объектов эротической сатиры были обитатели Олимпа, в жизни которых

хватало пикантных эпизодов.

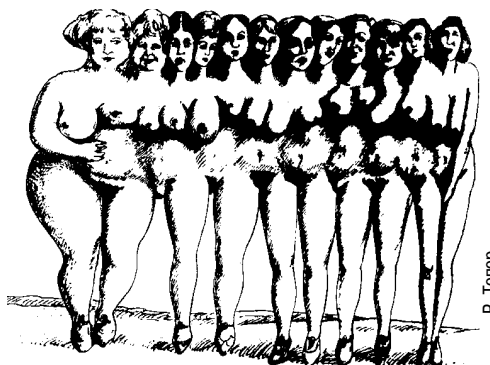
Несмотря на то, что против подобных произведений велась непрерывная война, они встречались и в средние века. Публичные бани и масленичные пьесы, где главным ге-

А. Алдридж

ретен пояс Венеры, который должен был предохранять жен от случайных измен, ставший с тех пор любимым объектом карикатуристов.

Эротическая карикатура Ренессанса, создавшего бессмертную сатиру «Гаргантюа и Пантагрюэль», отличалась жизнерадостностью, как и выше-

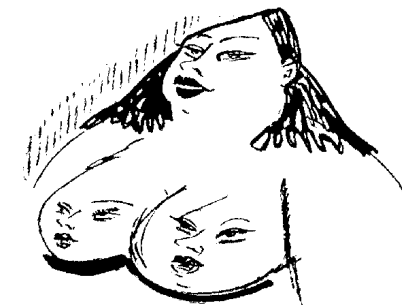
Р. Топор

названное произведение. Гравюры У. Хогарта «До» и «После», созданные с назидательной целью, были популярны в XVII веке.

Эротическая карикатура не существовала изолированно, эротизмом была пропитана антирелигиозная и антироялистская литература, влиявшая на сюжеты карикатур. Героями сатирических рисунков того времени были проститутки, рогоносцы, прелюбодеи, любители мод-

Д. Гильрей. Лондонский преступник

Ф. Феллини

ных нарядов и всевозможных увеселений на свежем воздухе («Неудобства охоты», «Модная верховая езда» и др.). Д. Крукшенк, Т. Роулансон, Д. Гильрей создали множество произведений на эту тему.

К.-П. Курпие

В период Великой французской революции пользовались популярностью эротические карикатуры на Марию Антуанетту и Людовика XVI, духовенство и аристократию. Позже карикатуристы переключились на актрис и певичек. За свою популярность поплатилась Жорж Санд.

Эротической карикатурой «отдали дань» Ф. Ропс

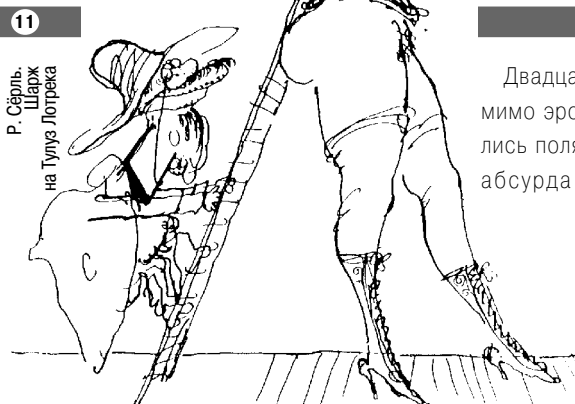
(«Женщина-фавн»), Каран д'Аш («Жизнь в замке»), Форен («Радость адюльтера»), Г. Поль («Медовый месяц»).

Шарж на З. Фрейда. 1990

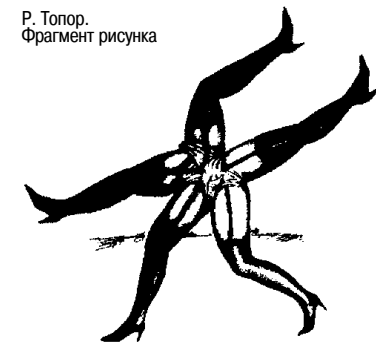

Р. Топор. Фрагмент рисунка

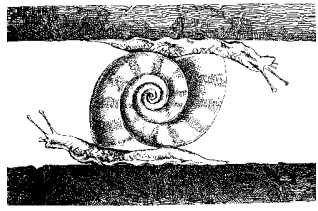
Р. Сэраль. Шарж на Тулу Лотрека

Двадцатый век также не прошел мимо эротика. Особенно постарались поляки — мастера смехового абсурда: Р. Топор, А. Чечот, А. Млечко, Т. Юра. К концу века, в связи со СПИДом, карикатурная эротика смехом напоминает об этой серьезной угрозе.

13

Ж. Гурмелин

Из истории юмора и сатиры в графике

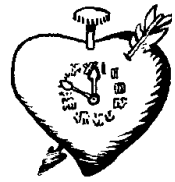

Ж. Гурмелин. Мое время

ПОНИМАЯ ВСЮ ВАЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЕННОЙ МИССИИ, ЧАСЫ НЕ ШЛИ: ОНИ СТОЯЛИ НА СТРАЖЕ ВРЕМЕНИ.
Ф. Кривин

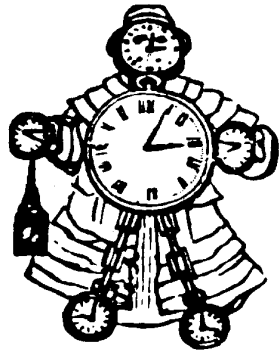
ВРЕМЯ

М. Черемных в 1920 г. перестроил бой кремлевских курантов на Спасской башне и «научил» их вызванивать «Интернационал» вместо «Коль славен». Это, несомненно, знак времени. «Кто из смертных видел Время? Шаг его бесшумный слышал?» — спросил поэт.

К. Елисеев

На одном из плакатов журнала «Химия и жизнь» — «Береги время!» М. Златковского изображен будильник в стеклянной банке. Его стрелки остановлены шуропом, ввинченным в циферблат. Это образ застоя, который, между прочим, стимулировал развитие философской карикатуры. Время тоже категория философская, чистая абстракция, в ней нет ничего смешного, но, в то же время, это категория бытовая. Существует

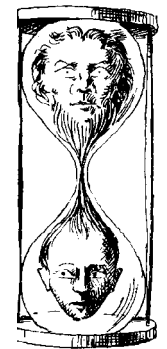

Д. Крушенок

большое количество карикатур, в которых фигурируют часы — символ времени. В большинстве своем это изюшки, где веселый будильник стучит молоточком за-

И. Копельницкий

соню или нетерпеливый влюбленный переводит стрелки уличных часов, чтобы подруга пришла побыстрее...
«Будьте добры, поставьте будильник на 2000 год.» (Р. Г. де ла

Ж. Гурмелин. Зрелый возраст

Серна). Время действительно достойная тема для художников-юмористов. Время живое, озорное, неумолимо бегущее, время — тайна, время — парадокс. У древних народов оно «стояло», хотя существовали солнечные, лунные, водяные часы. Потом оно пришло в движение, правда, циклическое, замкну-

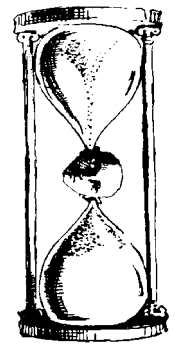

Часы-фантазия

ощущения урезанности времени, часы делались затейливыми, как, например, водяные часы с автоматической музыкой, названные «дьявольским сосудом», которые

тогда еще не было достаточно точных инструментов его измерения. Но в XII веке, когда появились большие города, были придуманы и механические часы для облегче-

Ж. Гурмелин. Век разума

Ж. Гурмелин. Убегающие часы

ТИК-ТАК

ния жизни их обитателей. «Ты куда так торопишься?» — спросили Время. «Спешу стать вечностью», — ответило оно. Раньше простые часы никого не удовлетворяли и, чтобы смягчить сам факт

Т. Капуста

7

8

9

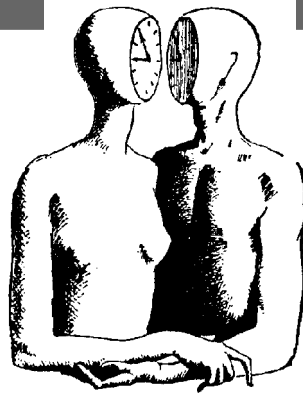
В. Дени. Последний час. 1920

Заседательская кукушка. «Крокодил», 1965). Постепенно время все убыстряло свое движение, и, наконец, великий А. Эйнштейн вывел в виде формулы большую шутку, заключающуюся в том, что время может замедлять свое движение и, в принципе, обратимо. Видимо, он сам долго смеялся, когда получил подобный результат. Родилось время философское, которое могли выразить лишь не-

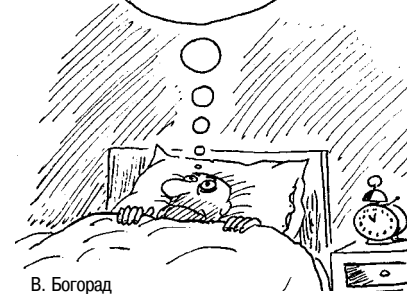
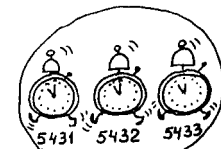

НИ НА ОДНИХ ЧАСАХ СТРЕЛКИ НЕ УКАЗЫВАЮТ, КАК ЖИТЬ.
С. Е. Лец

Ж. Гурмелин. В тот же миг

мирского музея «Часы и время». В Париже есть часы, показывающие, сколько секунд осталось до наступления XXI века. «Кто говорит, что мы неточно ходим? Напротив, мы спешим. Мы указываем путь в будущее.» (К. Чапек).
В 1973 г. в Габрово в традиционном шествии по улицам города студенты тянули огромный круглый циферблат, показывающий «смеховое время» фести-

В. Богорад

15

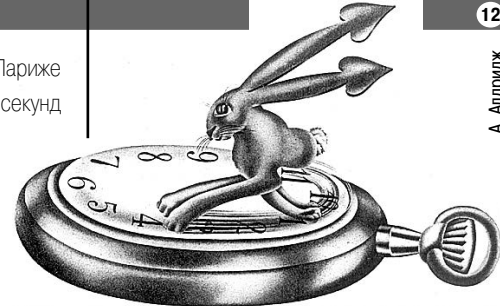
13

И. Слива

стандартно мыслящие художники: Р. Магритт, Ж. Гурмелин, С. Дали. В картине последнего «Постоянство памяти» на морском берегу разбросаны циферблаты часов, они изогнуты, распластаны, свернуты, смяты.

В старину мастера делали часы в виде черепа и даже в виде человека, подчеркивая связь человеческой жизни и времени. Подобная скульптура встречает посетителей влади-

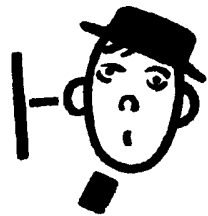
А. Андрюха

блат, показывающий «смеховое время» фести-

сов) — А.-Я. Мюллера, «Часы-торт» — У. Фохнера, «Колбасное» время — И. Палькова, отдыхающие отдельно от часов стрелки — А. Франсуа, песочные часы с Нефертити внутри, по крупице убывающей и возрождающейся вновь — В. Иванова. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы человек был грустен и растерян.» (В. Ерофеев). Но, чтобы не терял при этом он чувства юмора и времени.

16

Ю. Никулин. Автошарж из книги «Почти серьезно». 1979

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Ардов. Автошарж

КТО ЛЮДЕЙ ВЕСЕЛИТ, ЗА ТОГО ВЕСЬ СВЕТ СТОИТ.
Русская пословица

ЦИРК И ЭСТРАДА

С. Юткевич. Мастфор. И. Чувелев в спектакле «Сверхъестественный сын»

ефах зданий той эпохи. Во все времена, особенно в новейшие, клоунов любили рисовать, люди с ироническим складом мышления: С. Эйзенштейн, П. Пикассо, Б. Бюффе,

Ф. Феллини. Последний снял фильм «Клоуны», считая, что клоун — это карикатура на человека, «выпячивающая черточки, которые роднят его с животным и ребенком, с тем, кто смеется, и с тем, над кем смеются». Клоун, как и карикатурист, использует в своем творчестве сарказм,

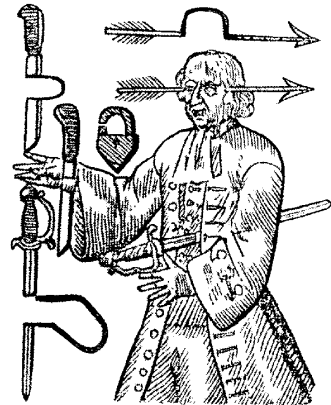
Шарж на директора цирка Барнума

иронию, гротеск, заострение, преувеличение, издевку, гиперболу. Великий клоун В. Дуров любил выезжать на арену цирка на... свинье, продолжая таким образом традицию, иллюстрированную на лубке XVIII в. «Шут Фарнос на свинье». Клоун Румянцев — тот самый, кому установлен памятник в Москве, имел псевдоним «Карандаш» — точно такой же, как и два карикюриста — француз и болгарин. Карикюрист А. Алеши-

чев был профессиональным клоуном, а К. Елисеев придумывал клоунские костюмы. А вообще, клоунада — пародийное искусство,

1

Средневековый иллюзионист и его аппарат

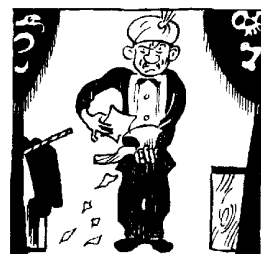
во, и ее «танец» сродни рисованному юмору и сатире. Не случайно именно В. Маяковский создал «Окно РОСТА» — пантомиму «Чемпионат всемирной классовой борьбы», где клоуны играли Антанту, Вильсона, Ллойд-Джорджа и других. Тогда же «красный народный шут» В. Лазаренко исполнял сатирическую «Азбуку» того же автора.

«Цирковые» карикюры родились вместе с рождением цирка в конце XIX в.: «Будиль-

Н. Радлов. Первая гастроль Андре Госфрикса

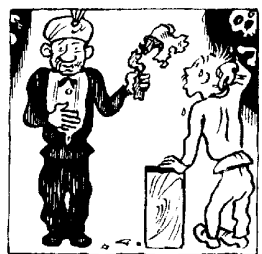
ник» не оставлял вниманием цирк Саламонского, «Лайф» откликнулся на появление

трехманежного цирка. В 1882 г. в США появились карикюры на

цирк Ф.-Т. Барнума в связи с его «звездой» — слоном Джумбо, на которого претендова-

ли англичане. «Сатирик» публиковал репортажи из цирка «Чинизелли», представляя новые программы. Позже цирковые изюшутки были популярны в 1960-е годы, а в 1970 г. вышел альбом карикюров «Цирк улыбается», где каждый рисунок — это своеоб-

В. Гальба. Клякса из серии «У ковра»

Шарж на Карцева и Ильченко «Крокодил»

разная цирковая реприза. Клоуны Дуровы первыми утвердили на арене злободневную публицистическую клоунаду. В той или иной степени ей следовали последующие поколения артистов (реприза «Танк» Карандаша времен войны), правда, не отказыва-

В. Гальба. Шарж на Карандаша

И. Иггин. Шарж на Л. Ленча

И. Иггин. Шарж на В. Полякова

3. П. Галаджев. Шарж на Ф. Курихина

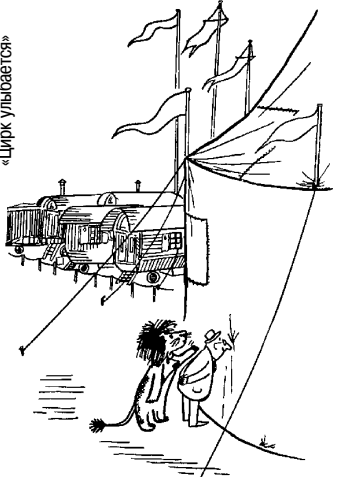
ясь и от «чистой» юмористики (реприза «Саксофон» О. Полова, где мундштук инструмента оказывался морковкой). Кстати, Попов, обладая уникальным чувством юмора, частенько выступал «темис-

здал серию рисунков «Бессмертные гастролеры», где высмеял доморощенного иллюзиониста. Современные мастера этого жанра А. Акопян и И. Зарипов блестяще рисуют

также хитрым умением сделать шарж или пейзаж из случайной кляксы. Шаржами и юмористическими зарисовками отмечена и вся история советской эстрады. В поле зрения художни-

том» в «Крокодиле». Карикатурно смешна реприза «Бревно» Ю. Никулина и М. Шуйдина — пародия на закулисную сторону киносъемок. Клоун Л. Енгибаров вставал на одной руке и... дальше недоуменно потирал ногу об ногу — карикатура на бессмыслен-

Рисунок из сборника «Цирк улыбается»

ное мастерство. В дореволюционной репризе уставшие ждать официанта посетители ресторана — клоуны — начинали есть... стол. Художники-юмористы обращали внимание и на фокусников. В 1920-1930-е годы Н. Радлов со-

В. Ардов. Шарж на А. Райкина

И. Иггин. Шарж на В. Дыховичного

С. Юткевич. Шарж на В. Массе. 1920-е

шаржи, причем последний даже ногой, впрочем, подобные артисты-карикюлисты выступали и до революции, называя себя «художниками-моменталистами». Они владели

сов участвовал в эстрадной пародии «Пат, Паташон и Чарли Чаплин». Через десять лет появились мюзикхоллы и театры мини-атюр, которые, несмотря на многочисленные трудности, культивировали юмористическую эстраду.

ВЛАДИ МАСС

Д. Харрис. Шарж на А. Венедиктова. 1920-е

Из истории юмора и сатиры в графике

С. Эйзенштейн

Юмор, карикатура играли большую роль в жизни многих выдающихся деятелей русской культуры. Рисованный юмор наряду с юмором литературным исторически выступал как личностный преемник безличного древнерус-

М. Лермонтов. Трое штатских. Фрагмент рисунка

У СВОБОДНОГО УМА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ — ИРОНИЯ.
А. Хаббард

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ — КАРИКАТУРИСТЫ

ского типа комического — всемирного обрядно-игрового и праздничного смеха. Уникальные дворянские альбомы конца XVII — начала XX вв. сохранили для истории юмористические рисунки В. Жуковского, А. Пушкина, А. Орловского, А. Венецианова, П. Федотова, П. Челищева и многих других. Подобные

В. Жуковский. 1840-е

альбомы были очень популярны, и истории, связанные с ними, сами попадали в виде карикатур в альбомы. Таков автошарж Г. Гагарина — «Гагарин, спасающийся от дам, забрасывающих его альбомами» (1820-е). О том, что Пушкин был прекрасным рисовальщиком шаржей, известно всем. Он и себя не

2

1

шадил, выделяя выразительные «арапские» черты. М. Лермонтов также рисовал карикатуры на друзей, недругов и самого себя, не скрывая своего небольшого роста и «кавалерийских» ног. П. Яковлев оставил галерею шаржей на современников: Н. Греча, П. Свинына, Ф. Булгарина. Рисовал шаржи К. Брюллов, а карикатурист Н. Степанов на одном из ри-

сунков изобразил самого Брюллова в вицмундире, со шпагой и орденами, идущим впереди процессии на похоронах художника А. Варнека. Обладал чувством юмора И. Тургенев, он специально учился рисованию и не бросал этого занятия до конца жизни.

Во время революции 1905-1906 гг. проявили свои карикатурные способности многие «мирискусники», печатаясь в сатирических журналах. Рисовали писатели и поэты

В. Маяковский. Автошарж. 1929

3

Ф. Шарлотин. Шарж на Э. Карузо. 1908

серебряного века: А. Блок, А. Белый, А. Ремизов, С. Городецкий. Будучи в

А. Белый. Шарж на В. Брюсова

эмиграции, Ремизов создавал рукописные иллюстрированные альбомы (около 430). В его рисунках много юмористиче-

ских и гротескно-фантастических сюжетов. Свой иронический взгляд писатель оттачивал еще в 1919 г. в Петрограде, когда захаживал в «Бродячую

И. Тургенев. Автошарж

6

С. Эйзенштейн. Александр Довженко — солдат революции

гимназических тетрадях создавал картинку-рассказы, которые позже стали называть комиксами. Известны его шаржи на В. Катаева, Л. Сойфертиса, А. Довженко. Эскизы костюмов Г. Козинцева к

11

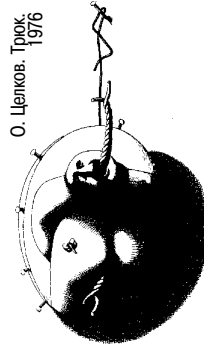
10

М. Врубель. Шарж на С. Мамонтова

«Женитьбе» Н. Гоголя полны юмора. Кстати, он с детства рисовал карикатуры и придумывал декорации к несуществующим пьесам.

12

О. Целков. Трюк. 1976

карикатура мастера или фрагмент его «Окна РОСТА». В редакции радиостанции «Свобода», где работал С. Довлатов, экспонировалась выставка

14

Э. Неизвестный. Рисунок из книги «Судьба»

карикатур на друзей-сотрудников: Вайля, Гениса, Парамонова, Гендлера. Юмор современных художников, закаленных в «битвах» с ревнителями соцре-

Л. Бакст. Автошарж с Ж. Кокто

13

А. Блок. Автошарж с женой

ализма, О. Целкова, Э. Неизвестного, М. Шемякина философичен в своей трагичности. Это юмор конца XX века, ибо, по словам Ф. Кривина, «юмор —

16

А. Ремизов. Шарж на Ю. Анненкова. 1919

это именно тот Дон Кихот, который продолжает борьбу даже когда она безнадежна. Потому что, когда человек смеется, он поднимает голову».

М. Зощенко. Мода на женщин. Фрагмент. 1920

17

Г. Козинцев. Костюм Аучкина. Эскиз к «Женитьбе» Н. Гоголя. 1919

Шаржем занимались художники: В. Серов, М. Врубель, М. Нестеров, Б. Кустодиев. Живописец О. Савостюк в 1985 г. сделал портрет М. Черемных в «иконном» стиле с клеймами, каждое из которых —

У. Теккерей. Скетч

Из истории юмора и сатиры в графике

Э. Карузо. Автошарж

Подмечено, что выдающиеся деятели культуры — сплошь шутники и балагуры, люди с развитым чувством юмора, причем многие из них рисовали карикатуры. Для кого-то это занятие бы-

П. Пикассо. Шарж на Г. Аполлинера. 1905

СМЕХ — ЭТО КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МЫСЛИ.

Р. Бастид

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ — КАРИКАТУРИСТЫ

И. Босх. Монстры и нечистая сила. Фрагмент

ло отдыхом, для кого-то серьезным увлечением. Эти рисунки ценны для изучения их творчества, не случайно автошаржи и юмористические зарисовки часто используются как иллюстрации в сборниках воспоминаний и искусствоведческих работах.

В 1852 г. У. Теккерей ездил по Америке с циклом лекций «Английские юмористы XVIII века». Он сам был признанным юмористом и карика-

1

Д. Арчимбольдо. Юрист. Фрагмент. 1566

туристом, иллюстратором своих книг («Книга снобов», сатирические повести). Создал сотни карикатур, десятки шаржей на друзей, был сотрудником журнала «Панч».

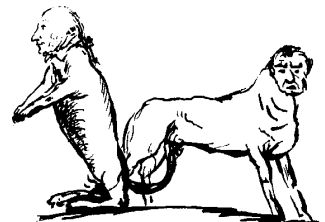
Не расставался всю жизнь с карандашом Э. Т. А. Гофман. Его литературные произведения так же, как и рисунки, ироничны, гротескно-фантастичны. Когда Гофман служил в Познани, он в комичном виде изобразил местных аристократов, за что и был отпра-

2

У. Теккерей. Иллюстрация

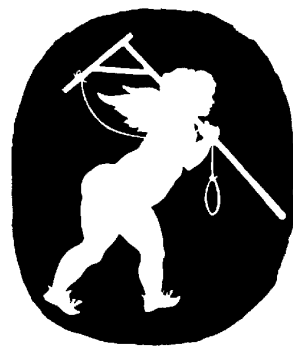

лен в ссылку в Полоцк. Во время нашествия французов Гофман рисовал антинаполеоновские карикатуры.

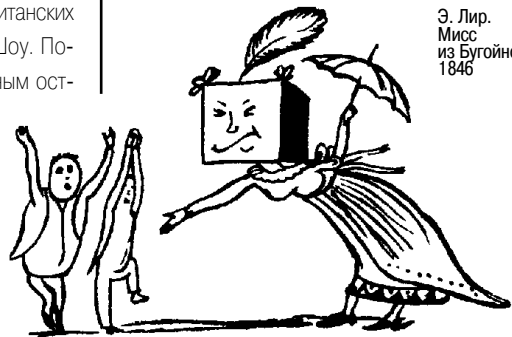
Э. Т. А. Гофман. Два старейших советника прусского окружного управления в Варшаве

О. Бердслей. Концовка к стихотворению «Баллада о цирюльнике». 1896

Известен шарж Г. Уэллса на британских социалистов, среди которых Б. Шоу. Последний, кстати, был блестящим остроумцем, автором «شوизмов». Однажды он увидел самую лучшую карикатуру на себя на одном приятельском ужине. Это оказалось зеркало.

Современники высоко ценили остроумие О. Бердслея — «если

Э. Лир. Мисс из Бугойно. 1846

К. Чапек. Шарж на Б. Шоу

история гротеска еще не написана, то она уже иллюстрирована Бердслеем». На одной из карикатур он изобразил Рафаэля, Тициана и Мантенью, спускающих его с лестницы Национальной галереи. Буффонада

6

С. Дали. Автопортрет

у которого очки на клюве, ослиные уши, модный жилет, обтягивающий брюшко, стрекозиные крылышки — фалды, ноги кенгуру, рыбий хвост.

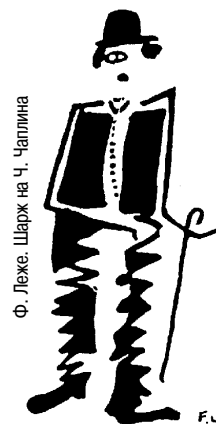
Рисовали Л. Кэрролл, Ги де Мопассан, Ш. Бодлер, Ж. Верн, В. Гюго. А. Бретон

как-то заметил, что юмор есть главный нерв современного искусства, которое стремится быть легким и ироничным. Искусство гения сюрреализма С. Дали несет в себе энергию философского юмора: рыбы, выступающие в корриде; часы, стекающие с мертвых дере-

напоминает старую гравюру — символ молодого виноградного вина в виде юноши в «штанах» — кувшинах, обвешанного бутылочками, гроздьями винограда и колокольчиками.

Не уступал Дали в гротескных фантазиях художник Р. Магритт. На его картинах идет дождь... из зонтиков, по небу летают тучи — окаменевшие батоны, на стульях сидят... гробы.

Ф. Леже. Шарж на Ч. Чаплина

ных и смешливых. В Париже, готовясь к съемкам фильма «Клоуны», он придумал один эпизод, который характерен для карикатурного видения: герой, кружа по городу на так-

вев... Дали был шутом в высшем смысле этого слова и в искусстве, и в жизни. Вспомним хотя бы его незабываемый фрак, к которому были прицеплены 88 маленьких бутылочек ликера с мертвой мухой в каждой. Правда, подобный костюм

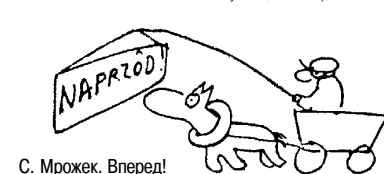

М. Эшер. Автопортрет

9

Но, если бы юмор и сатира могли сойтись в единый образ человека, то это скорее всего был бы... нет,

си, начинал видеть смешное в прохожих: старух в нелепых шляпках; женщин, напяливших полиэтиленовые мешочки на голову, чтобы спасти прическу от дождя; епископа-мумию в машине... По альбому, где собраны его

С. Мржеж. Вперед!

7

О. Генри. Врач

лучшие рисунки, видно что многие из них не лишены озорного юмора. Недаром ватиканские музеи скупили все фивольные карикатуры Феллини и не показывают их широкой публике. Улыбка за замком — последняя горькая шутка тех, над кем смеялся маэстро.

10

Д. Леннон. Иллюстрация

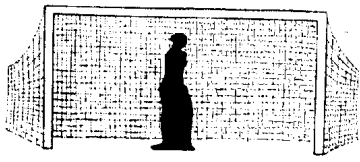
не Чарли Чаплин, хотя и он рисовал шаржи, а Федерико Феллини. В молодости он вместе с друзьями по юмористическому журналу «Марк Аврелий» открыл «Лавку смешных лиц» и преуспел на этом поприще, особенно у американских солдат, вечно пья-

Ж. Кокто. Шарж на С. Дегиллева. Начало XX в.

лучшие рисунки, видно что многие из них не лишены озорного юмора. Недаром ватиканские музеи скупили все фивольные карикатуры Феллини и не показывают их широкой публике. Улыбка за замком — последняя горькая шутка тех, над кем смеялся маэстро.

В. Бахчанян. Из цикла «Спорт и искусство»

ВОЗЬМИТЕ ДЖОКОНДУ, ВЫРВИТЕ ЕЙ ГЛАЗА, СКРУТИТЕ ЕЙ РОТ ИЛИ НОС... ОКУНИТЕ В БОЛОНСКИЙ СОУС... Ж. Марга

Из истории юмора и сатиры в графике

ВЕНЕРА И ДЖОКОНДА

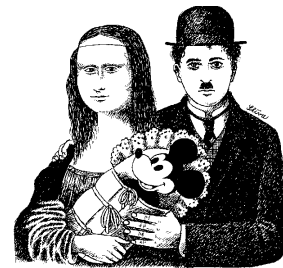
Т. Пиндарев

усы Джоконде, желая одним махом опрокинуть старые каноны красоты; Ре-Ми, изобразивший ее весьма неприглядно. Леонардо да Винчи, возможно, и не возмущился бы, узнав об

Ре-Ми. Из книги «Сокровища искусства в шаржах художников», 1912

2

И. Сливка

этом, ведь он сам был одним из зачинателей карикатуры как искусства.

3

Б. Петрушанский

Использование известных произведений — один из способов «художественного наполнения» визуальной юмористики. Отметим лишь то, что карикату-

1

вложив нож в зубы, чтобы они могли дать отпор музейным грабителям («В порядке самозащиты», 1965). Кукрыниксы же в «Автопортрете» Леонардо да Винчи нашли много общего у автора и модели (серия «От Ренессанса до абстракционизма»). Дальше всех пошел С. Дали, сделав из Венеры комодик с выдвигающимися ящиками...

Карикатуристы последних десятилетий, по традиции, не церемонятся с Венерой и Джо-

7

Э. Липинский. Если бы Джоконду рисовали... «Крокодил», 1962

Шарап

5

Миро

6

Дюбо

кондой. М. Абрамов, восстановив Венере руки в «народном варианте реконструкции», втянул ее в антимилитаристскую акцию против баз ФРГ в

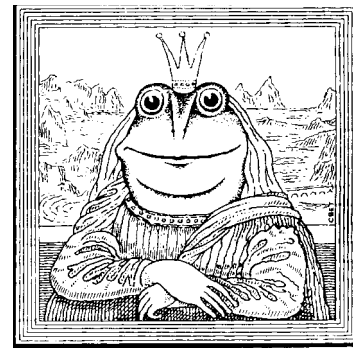

Ф. Решетников. Угрожающие поправки современного абстракционизма. 1963

Греции. У Фохнера Мона Лиза рекламирует кофе, у Н. Капусты Венера фигурирует в качестве негабаритного груза, коллажист В. Земцов установил, что у Джоконды была сестра-двойняшка — почти как в рисунке Д.Майстренко «Стереоджоконда». П. Кулинич поместил ее на кухне, В. Розанцев приделал комбинезон и вручил молоток, Т. Анни осчастливила кубиком Рубика. Л. Самойлов доказал, что руки у

8

Г. Свегосаров

О. Теслер

ли вмонтировал свой портрет в репродукцию Моны Лизы, И. Игин оказался скромнее и изобразил в виде Джоконды М. Светлова, А. Грозев за-

9

Кукрыниксы. Три грации. Фрагмент. 1958

вал ее с лицом Чарли Чаплина. Круг замкнулся, хотя великий Чарли в подобной рекламе не нуждается. То, что нет ничего святого для сатириков и юмористов, еще раз доказал искусствовед М. Рыба в своей статье «Свинья в искусстве», где фигурируют Венера и Джоконда. Дальше, как говорится, идти некуда. Но все же, становится ясно, чем они привлекают: одна — тайной улыбки,

13

Пикассо

другая — тайной рук. Тайна для карикатуристов невыносима и она же вдохновляет их. Говорят, во время создания порт-

14

Стейнберг

менил ей глаза и рот изображениями автомобиля. Как говорится, Джоконда каждому улыбается той улыбкой, которую он заслуживает. Не будем говорить, что с ней сотворили Р. Раушенберг и Ф. Ботеро, упомянем лишь З. Бажича, который нарисо-

Венеры отсутствуют не случайно — они просто оторвались от чрезмерной тяжести портфеля с деловыми бумагами и авоськи с продуктами. Неугомонный С. Да-

Ф. Решетников. Угрожающие поправки современного абстракционизма. 1963

10

вала Моны Лизы ее развлекали шуты — чем не деталь для юмориста? Не случайно, наконец, и то, что ее улыбкой озабочены и врачи, видящие в ней один из симптомов заболевания миастении — патологической утомляемости мышц. Но это уже не смешно. Закончим оптимистично словами неизвестного автора, сравнивающего улыбку Джоконды с первой улыбкой младенца и даже с улыбкой Будды.

11

рета Моны Лизы ее развлекали шуты — чем не деталь для юмориста? Не случайно, наконец, и то, что ее улыбкой озабочены и врачи, видящие в ней один из симптомов заболевания миастении — патологической утомляемости мышц. Но это уже не смешно. Закончим оптимистично словами неизвестного автора, сравнивающего улыбку Джоконды с первой улыбкой младенца и даже с улыбкой Будды.

15

Кукрыниксы

рета Моны Лизы ее развлекали шуты — чем не деталь для юмориста? Не случайно, наконец, и то, что ее улыбкой озабочены и врачи, видящие в ней один из симптомов заболевания миастении — патологической утомляемости мышц. Но это уже не смешно. Закончим оптимистично словами неизвестного автора, сравнивающего улыбку Джоконды с первой улыбкой младенца и даже с улыбкой Будды.

Химеры собора Нотр-Дам де Пари

Из истории юмора и сатиры в графике

Ф. Решетников. Шарж на В. Кюемке. 1975

ШУТОВСКОЙ КОЛПАК ЛЕГЧЕ НАДЕТЬ, ЧЕМ СНЯТЬ.
А. Фюретенберг

СКУЛЬПТУРА

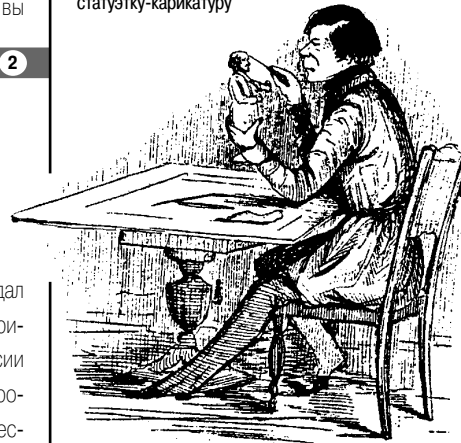

Л. Кардашов. Шарж на И. Ефимова. 1820-е

предметов культа с элементами эротики. Конечно же, создатели подобных скульптур закладывали в них другое содержание, а не то, что нам кажется сейчас. Разноречивы

суждения ученых о том, почему средневековые церкви украшали гротескными скульптурами монахов с лисьими или свиными головами, фигурами скоморохов, а подчас и скульптурами с непристойными сюжетами. Помимо церквей подобные объемные карикатуры встречались в светских зданиях и ук-

Н. Степанов, раскрашивающий статуэтку-карикатуру

Ж. П. Дантон с 1820-х годов создавал шаржированные портреты выдающихся современников (Ф. Листа, Н. Паганини, Д. Россини, И. Штрауса, Оноре де Бальзака). Скульптуру последнего с огромным животом и на тонких ножках создал О. Роден, не считавший, правда, ее сатирической. В XVII-XIX веках в Европе и России были очень популярны маленькие фарфоровые фигурки писателей, актеров, политичес-

Многие народы древности оставили образцы юмористической скульптуры — фигурки людей с огромными головами, маленькими телами и конечностями, фантастических существ со звериными лицами,

Р. Габриадзе. Чижик-Пыжик

1

рашении фонтанов. Таков брюссельский «Манекен-Пис» (писавший мальчик). Хотя в скульптуре комическое встречается редко, некоторые мастера посвятили себя целиком этому виду творчества.

О. Домье Ратапуаль. 1850

4

ких деятелей (министр Тануччи), священнослужителей (аббат Гальяни). Эта традиция продолжилась и позже. Вспомним бутылку, имитирующую фигуру В. Брандта с глиняной головой-пробкой, при наклоне которой из его ноздрей льется коньяк.

В середине XIX в. О. Домье создал целую галерею сатирических терракотовых бюстов парламентских деятелей июльской монархии, а также скульптуру Ратапуаля — бонапартист-

ского агента-проходимца с чертами Наполеона III. В России в 1860-е годы дружеские шаржи делал Н. Степанов. (И. Гончаров, М. Глинка, П. Вяземский). Габровский Дом юмора и сатиры собрал обширную коллекцию юмористической пластики всех времен и народов. Особое место в ней занимают произведения, создан-

Н. Степанов. Шарж на М. Глинку. 1830-е гг.

7

ные карикатуристами. В 1935 г. Кукрыниксы сделали шаржи на К. Станиславского, С. Прокофьева и других деятелей культуры. Через три года этого удостоились белые генералы вместе с батькой

Н. Степанов. Шарж на М. Щепкина. 1850-е гг.

8

Махно. Замечательным мастером «живописной» пластики показал себя Ф. Решетников, оставивший шаржи на А. Дейнеку, Н. Ромадина, Кукрыниксов. Занимались юмористической скульптурой: Т.-Т. Гейне, Н. Муратов, Е. Шрадер, Х. Бидstrup. Н. Шалимов сделал серию персонажей героев «Истории одного города» С. Щедрина. Особое место в

9

Кукрыниксы. Шарж на В. Мейерхольда. 1935

творчестве карикатуристов занимают сатирические проекты памятников. В 1850 г. в «Шаривари» была напечатана карикатура О. Домье «Проект статуй для украшения перистолы

Декоративная скульптура Манкэттен

тавил «памятник» абстракционизму Ф. Решетников; создали «Проект памятника палачам с продажной шкурой» Кукрыниксы; «Изваял» в 1951 г. «Американский ботинок», посвящен-

12

Дольмен. Кельн. 1963

пурами и подносами перед шашлычной «Спорт».

Уникальны настоящие памятники фольклорным персонажам и литературным героям. Таков фонтан в замке Боденвердера — Мюнхгаузен вер-

К. Шрадер

иронизирующего и задумавшегося. В последние годы заметно пополнилась галерея городских памятников-карикатур. Это палец, торчащий из земли, гигантская пивная кружка в Малакке, пистолет с завязанным узлом дулом, прищепка. Нью-Йорк от-

14

Х. Бидstrup. Смеющиеся фигуры

ный независимости Норвегии, Бор. Ефимов; Ю. Ганф в 1959 г. придумал «Монумент в честь неизвестного председателя горсовета», а И. Сычев — скульптуры спортсменов с шам-

13

Г. Чапкынов. Чарли Чаплин

Биржи», символизовавших царящие в те времена спекуляцию, обман, стремление к наживе. Памятник М. Горькому в русской рубашке, лаптях и полосатых штанах, с гармошкой в руках был «создан» К. Штейном в 1903 г. Ос-

11

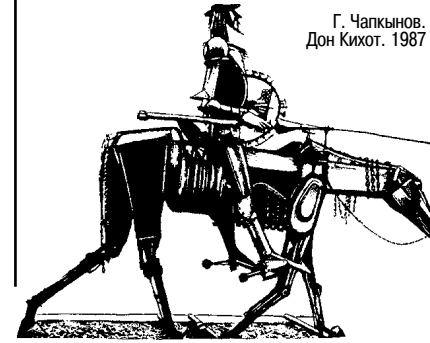
Кукрыниксы. Шарж на К. Станиславского. 1935

М. Шемякин. Карнавалы Санкт-Петербурга. 1995

хом на половине лошади, памятник Дон-Кихоту в Гаване и Ходже Насреддину в Бухаре. Скульптуры Хитрого Петра, Дон-Кихота и Чарли Чаплина украшают Габрово. Последние три сделал Г. Чапкынов, изобразивший Чаплина в четырех лицах: скорбящего, радующегося,

15

Г. Чапкынов. Дон Кихот. 1987

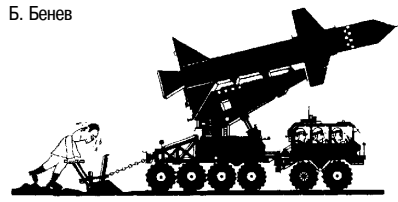
метился гипсовой очередью на автобусном вокзале. Это, наконец, петербургские «Чижик-Пыжик», который «на Фонтанке водку пил» и «Нос» майора Ковалева, примостившийся на стене одного из домов.

Филадельфия

17

Б. Бенев

ЮМОР — ЭТО ТОЖЕ ФОРМА САМООБОРОНЫ.
Из книги
«Военный юмор и анекдот»

Из истории юмора и сатиры в графике

Х. Бидstrup. Круг замкнулся. Фрагмент истории в картинках

Хотя история человечества пишется часто как история войн, убийство себе подобных как в индивидуальном порядке, так и в государственных масштабах всегда противоестествен-

Й. А. В. Дуауер

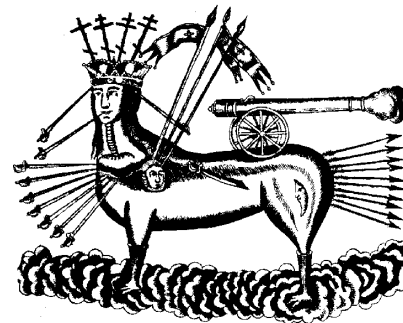
ВОЙНА

И. Тербенев. Французский вороний суп. Фрагмент. 1812

но. Но всегда находились люди, не желавшие принимать участие в насилии, критиковавшие войну. Один из первых таких серьезных художников-критиков,

поднявших сатиру до степени большого искусства, был Ж. Калло, ненавидевший всех носителей идеологии человеконенавистничества и мракобесия, прибегавший к языку

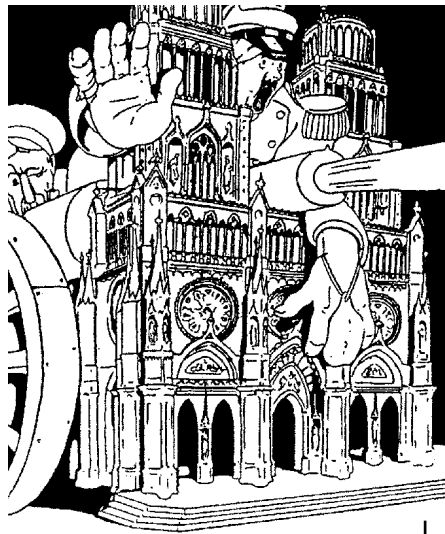

метафор, чтобы выразить свой гнев (серия «Бедствия войны»). Герои гравюры Калло «Искушение св. Антония» — обитатели ада. Они ис-

Небесное знамение над г. Шелонском в 1736 г., предвещавшее войну. Фрагмент лубка. 1830-е.

ступленно истребляют друг друга, находя в этом дьявольское удовольствие. В 1818-1820-е годы к теме войны обратился Ф. Гойя, создав цикл офортов также под на-

«Охрана» французами своих соборов. 1914

званием «Бедствия войны», он принял эстафету от Калло. Его сатира была направлена против французских завоевателей, напавших на его гордую страну Испанию.

Когда стреляют пушки, музы притихают, лишь муза пламенной сатиры «наливается кровью». И особое мужество тут необходимо карикатуристам, критикующим не чужих, а своих полководцев (как Д. Гильрей в 1793 году), прославив-

ков во главе с Тербеневым, Ивановым и Венециановым. Они стали родоначальниками российской патриотической карикатуры. Наполеона — слугу сатаны высмеивали также англичане, немцы, испанцы, а после свержения императора — и сами французы, изображавшие его с «галстук»-виселицей на шее.

Интересно, что словесное осмеяние противниками друг друга в более древ-

шихся не победами, а пьянством и развратом. Большинство же художников враждующих сторон с началом войны открывают свои «боевые действия» на страницах газет и журналов, с помощью листовок и плакатов. В 1812 г. «стреляли» карикатурами во французов более сорока русских художни-

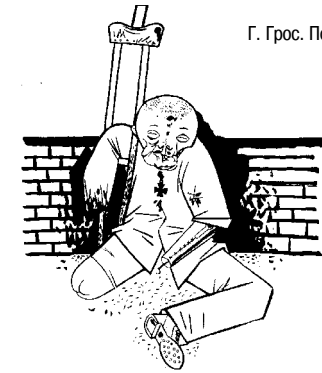

Русский Франкенштейн и его монстр. «Панч», фрагмент. 1854

5

8

7

Г. Грос. Позор. 1922

«Марс» и другие). В журнале «Панч» Николай I предстал то в образе смерти, то с головой медведя, убегающего от воинственных турок. Довольно часто карикатуристы издевались над двуглавым российским орлом. Тем же им отвечали и русские. Так, Н. Степанов смеялся над глупостью императора Наполеона III и премьер-министра

Война деформировала сознание людей, приводила к бедствиям и

11

так называется история совершенствования оружия в многокадровой карикатуре Х. Бидstrupа. Первое орудие войны — дубинка дикаря, последнее — та же дубинка, но после атомной войны. Кстати, Бидstrup своим творчеством вносил вклад в борьбу с немецкими оккупантами во время войны, находясь «в подполье». Хотя ни политики, ни вояки к сатирикам не прислушиваются, время от времени проводятся

16

ние времена происходило на поле брани. Славянским обычаем была ратная ругань, цель которой — ослабление силы врага.

В 1850-1860-е годы «словесный» карикатурист К. Прутков «воспел» в военных афоризмах (сатире на солдафонство) героя своего времени — вояку, проигравшего Крымскую войну. Русское оружие, а вернее, плохих полководцев высмеивали (и часто за дело) английские и французские ка-

Великобритании Пальмерстона, над их дипломатическими интригами, над лживостью вражеской прессы.

Тема войны неизменно присутствует в дореволюционных русских журналах (А. Бенуа «Балканский театр», 1908; Реми «Перековывайте самовары в мечи, кастрюльки в щиты», 1912, «Сатирикон»).

Война деформировала сознание людей, приводила к бедствиям и

12

сунке Г. Гроса. Эта карикатура на все времена, пригодная ко всем странам, в том числе России — «афганской» и «чеченской».

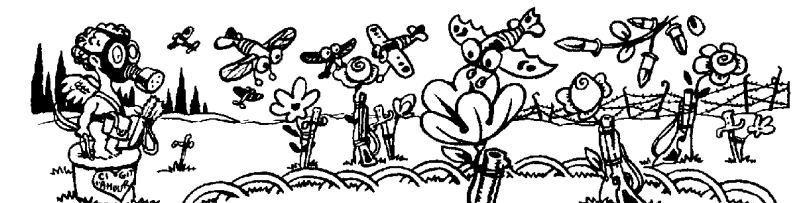
Первая мировая война, грандиозная по своей трагичности, породила своих великих критиков. Из

Б. Антоновский. Не осенний мелкий дождичек... (К новым «разоружениям»). «Бегемот»

14

выставки антивоенной карикатуры («Разоружение» в Скопле, 1980; «Война войне» в Софии, 1987; «Карикатура борется за

Л.-О. Фрик. Вот и весна. 1935

17

рикартуристы, в том числе и великий О. Домье. Критикуя русского царя и его генералов, художник порицал и милитаризм вообще («Ангел мира», «Будущее»,

Завтрак казака. Фрагмент плаката. 1904

катастрофам, а карикатура в своем «кривом зеркале» отражала это. «Годен к действительной службе» — констатирует медицинская комиссия, обследуя скелет бывшего солдата в ри-

Карандаш (Ц. Цетков)

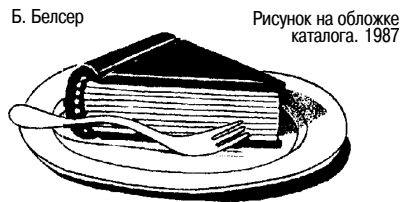
13

немецких художников это О. Дикс и Г. Грос, разоблачавшие превращение человека в орудие убийства, выбрасываемое затем на свалку за ненадобностью. Император Вильгельм, как когда-то Наполеон, оказался главным героем сотен карикатур. На одной из них он хвастается, что разрушил больше, чем... Везувий. Вторая мировая война доказала, что первая ничему не научила. «Круг замкнулся» —

15

мир», Алма-Ата, 1986). Они, как и общество в целом, отражают эту варварскую форму отношений между государствами.

18

КНИГА — ЭТО ЗЕРКАЛО, И ЕСЛИ В НЕГО СМОТРИТСЯ ОБЕЗЬЯНА, ТО ИЗ НЕГО НЕ МОЖЕТ ВЫГЛЯНУТЬ ЛИК АПОСТОЛА.
Г. Лихтенберг

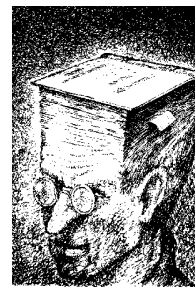
Из истории юмора и сатиры в графике

Т. Каян. Шарж на Ф. Кафку

КНИГА

«Книги еретиков сгорали дотла, а книга святого целехонькой выпрыгивала из костра...» В средние века хорошую книгу ценили, берегли бумагу. Доходило до того, что из эконо-

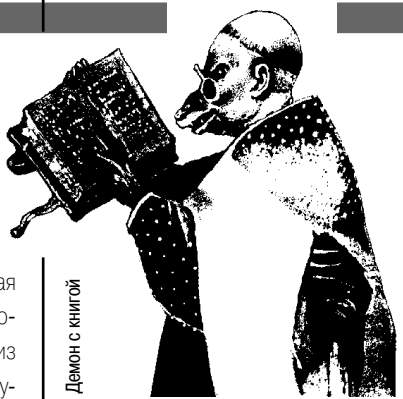
И. Смирнов

А. Радаков. «Сатирикон». 1911

Типограф играл роль прессы при книгопечатании

мии тогдашние читатели смывали буквы из книги вином, а ополоски выпивали — приобщались к мудрости. Сейчас это смешно, но тогда это было в порядке вещей, как и то, что в книгах порой изображалось. А изображалось вот что: рука, переходящая в ногу, перекрученная шея человека, заяц, соединенный с человеческой рукой, крыло, вырастающее из человека. Гибриды людей, птиц, змей, му-

И. Босх. Искусения Св. Антония. Фрагмент

1

И. Слива

зыкальных инструментов... Одним словом, «черный» юмор. Соответствующими были и законы, благодаря которым суд заставлял сочинителя съесть свою книгу, если при-

знавал ее... «ядовитой». Если же это не удавалось, то скелето-смерть приходила на помощь (сатирическая гравюра XVIII в.), насмерть заваливая книгами библиофила.

Карикатуры нового времени сначала печатались в виде отдельных листов — гравюр, затем в газетах и журналах, и лишь много позже в книгах-сборниках. В мировом искусстве книга, как символ зна-

ния и духовности встречается давно. Карикатуристы заимствовали этот символ у живописцев и скульпторов, которые в своем творческом усердии подчас доходили до карикатуры. На панно эпохи сталинизма, где советские

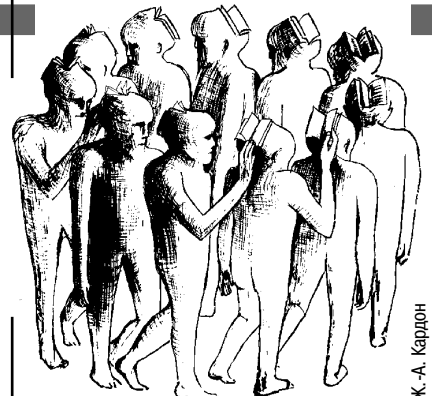
Н. Радлов. Шарж на библиофила М. Черенкова. 1933

4

трудящиеся в едином порыве устремлялись к светлому будущему, неся при этом атрибуты профессиональной деятельности, книга символизировала труд писателя

— «инженера человеческих душ». Известно, какая большая коллективная карикатура соцреализма получилась из писательских верноподданнических стараний.

Книга, тем не менее, сама по себе вещь серьезная, хотя усилиями некоторых творцов порой превращается в карикатуру. Это книга-миниатюра, которую надо читать под микроскопом, книга в форме сердца или бабочки. В 1916 г. в

Ж.-А. Кардон

5

Г. Канцлер. 1957

6

Москве вышла детская книжка «Соня в деревне», обложка которой была вырезана по контуру нарядно одетой девочки. А ведь есть книги с

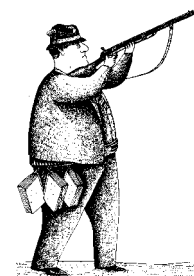
8

Шарж на Ш. Нодье в виде чернильницы. 1840-50-е

ды написано: «См. на след. стр.». И так — до выходных данных. Француз Мозе сделал игровую книжку-гармошку, на одной и другой сторонах которой изображены с добрым юмором две стороны парижской улицы, наполненной повседневной суетой. В США пошли по другому пути: там

10

М. Радев

о различиях между супами, о разгрызании свиного сала, испускание ветров буллистами, копиистами и др.

13

обложками-зеркалами и аквариумами, в которых плавают куски янтаря. Автор последней — Э. Григо — был замечен в Габрово. Мало того, отмечен бронзовой медалью за другое творение — книгу «Теория юмора», которая имеет два корешка и существует в четырех экземплярах. Оставили свой след в книге и авангардисты. Так, Д. Пригов придумал книгу, на каждой странице которой с однообразием зану-

9

была создана Библия высотой три метра и весом пять центнеров, поднять которую могли лишь шестнадцать человек. А истинно книжные «словесные карикатуры» — опечатки — разве не доставляют порой эстетически-комического удовольствия. (Хотя, вспомним, что за опечатку: «Сталин — Сралин», сделавший ее пополнял армию ГУЛага).

11

П. Матушка

хотя сами карикатуристы довольно часто смеются над книгой, предлагая, напри-

12

Х. Бидструп. Баццлла смеха. Фрагмент истории в картинках

мер, варианты ее нестандартного использования в быту (Ю. Федоров. Уголок

16

книголюбя. «Крокодил», 1963), но они это делают не со зла.

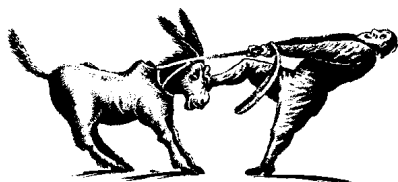
17

Интересно, что многие истинно великие книги — сатирические, а сами сатирики до смешного любили их читать. Д. Свифт читал книги во время ходьбы, причем его сопровождал идущий впереди слуга. Лишь при ходьбе ему могла прийти в голову смешная мысль — написать «Путешествие Гулливера» — пародию на... «Робинзона Крузо» — любителя посидеть на одном месте.

18

Д. Арчимбольдо. Библиотекар. 1566

В. Казаневский

Из истории юмора и сатиры в графике

А. Оберлендер

Осел — одно из немногих животных, которое удостоилось памятника, правда, благодаря «дружбе» с героями фольклора. В Бухаре он вместе с мудрым и наход-

Заставка из журнала «Будильник». 1908

ПАРШИВЫЕ ОСЛЫ ДРУГ ДРУГА ЗА ДЕВЯТЬ ХОЛМОВ ЧУЮТ.
Болгарская пословица

ОБРАЗ ОСЛА В КАРИКАТУРЕ

Танец осла Тимона

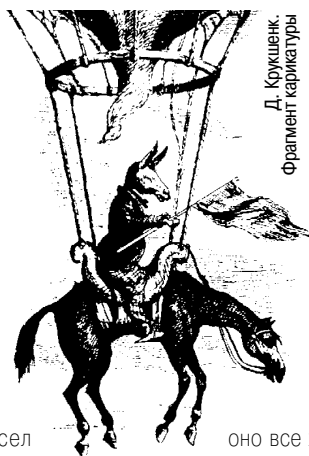
осла и восседающего на нем задом наперед епископа, держащегося за конец хвоста.

На Востоке осел считался божеством. Так, в древнем Иране, провозжая зиму, отмечали веселый праздник Осла. Бытовали также поверья о превращениях человека в осла, что использовал Апулей в своем бес-

«Мюнхенский листок». Конец XIX в.

чивым Ходжей Насреддином, а в Габрово — с Хитрым Петром. Литературных же памятников ослу — множество, над ними потрудились баснописцы А. Сумароков, И. Хемницер («Осел-невежа»), И. Крылов, Г. Лессинг («Осел при льве»), С. Михалков и другие. Образ осла хорошо вписывается в смеховую куль-

Д. Кружшнк. Фрагмент карикатуры

туру большинства народов.

Начнем с того, что он воплощал материально-телесный аспект жизни, т. е. символизировал похоть. Средневековый праздник дураков включал ритуал чествования

2

смертному «Золотом осле». Осел также вдохновил и Плавта, написав-

шего одноименную комедию. Но хотя это животное и внесло значительный вклад в искусство,

Я. Шапиро. Памятник Ходже Насреддину в Бухаре. 1981

жая его в различных жизненных ситуациях: то он учит себе подобных («А не умнее ли ученик?»), то учится сам («Вплоть до третьего поколения»), то врачует людей, а потом дожидается их смерти («От какой болезни он умрет»), то заказывает портрет живописцу-обезьяне («Точь-в-точь»), то перед ней же делает вид тонкого ценителя музыки («Брависсимо!») — и здесь вспоминается «Осел и соловей» И. Крылова. На офор-

оно все же считается символом глупости и упрямства. Доля истины в этом есть — одни его уши чего стоят! А голос, а внешний вид в целом! В общем, не случайно во времена Реформации римского папу рисовали в виде осла. Не случайно на него обратил внимание великий Ф. Гойя, обессмертив в своих «Капричос». Художник сделал из этого животного символ подавления и устрашения, изобра-

те Гойя «Ты, которому не вмогуту...» изображен осел, «скачущий» на человеке. «Мир перевернулся» — сюжет, встречаю-

Большая кавалькада. «Мюнхенский листок». Фрагмент. Конец XIX в.

7

8

Эмблема рубрики «Крокодил». 1980-е

щийся в нидерландских гравюрах XVI века, а также немецких и российских карикатурах конца XIX — начала XX вв. В 1905 г. И. Билибин сделал сатирический рисунок на Николая II — «Осел в

1/20 своей величины». Прием замены человеческой головы на ослиную встречается часто. Бывает, что осел удостоивается чести попасть на медаль или эмблему выставки карикатуры или стать символом рубрики «Нарочно не придумаешь» в «зверинином» журнале «Крокодил». Неудивительно и то, что одна из частей этого животного, а именно — хвост, стала названием художественной группировки —

9

Н. Степанов. А. Дюма в России. «Знакомые». 1858

10

«Ослиный хвост», которая, в свою очередь, этим экстравагантным названием дала подзаголовок

карикатуристам, среди которых был замечен и сатириконец А. Яковлев.

Советские художники не могли не воспользоваться таким замечательным образом, как осел, в карикатурной «холодной войне». В «Крокодиле» за 1950 г. была напечатана басня С. Маршака про американского «осла-посла», символизирующего внешнюю политику США того периода: «Он на

уступки в спорах не согласен... Цилиндром уши у него прикрыты. Перчатками и туфлями — копыта». Пригодился осел и в период

В. Тимок. 1977

13

борьбы с абстракционизмом, его изображали живописцем, малюющим свои полотна с помощью хвоста. Подобных отечественных художников, преклоняющихся перед западными кумирами (всякими там Пикассо и Дали) государство отторгало, а тех, кто придерживался линии «соцреализма», но перегибал или недогибал ее, просто журило, но опять же с помощью осла: «Прельстись картиной «Сеновал», осел все сено в ней сже-

11

12

Ф. Гойя. Может ли ученик знать больше? Серия «Капричос». 1798-1808

Г. Грос. Глас народа — глас Божий. 1921

вал. Здесь нет худого умысла, здесь просто виден ум осла!»

Но не все так печально, приведем «положительные» ослиные примеры. Так, не чьей иной, как ослиной челюстью, Самсон побил тысячу филистимлян, и не случайно также Мессия вступил в святой град на этом «мирном» животном. Наконец, осел олицетворяет демократи-

14

Ф. Решетников. Рисунок из книги «Тайны абстракционизма». 1963

ческую партию США, а это что-то да значит! И, вероятно, прав Рамон Гомес де ла Серна, подметив, что «белые круги на морде осла — очки мудрости».

15

16

Д. Любимов. Крестьянин. 1906

Ха-Га. Рисунок на обложке сборника «Между нами женщинами». 1961

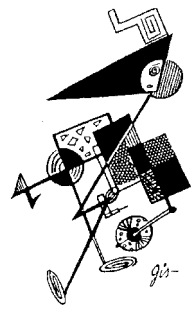

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Стефанова

Женщина и карикатура — понятия несовместимые. Не в том смысле, что у женщин отсутствует чувство юмора (вспомним женщин-клоунов и представительниц юмористической эс-

Г. Сергеев. Портрет абстракциониста. 1963

СМЕХ — ТАКАЯ ЖЕ ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ, КАК СЛЕЗЫ, А ТО И ЛУЧШЕ, ПОСКОЛЬКУ ОТ СМЕХА МЕНЬШЕ СЫРОСТИ. К. Воннегут

ЖЕНЩИНЫ-КАРИКАТУРИСТЫ

Э. Тикерпяэ

К. Пыдер. Автошарж
М. Бондаренко. Автошарж

трады), а в том, что они не рисуют карикатур. Хотя, как и во многих сферах деятельности, где женщина традиционно не приживается (военно-морской флот, космос, полярные экспедиции) есть свои исключения.

М. Бондаренко

Женщины-карикатуристки, как и писательницы-юмористки, появились не так давно — всего лишь на заре эмансипации, вероятно, обидевшись на мужчин, эту самую эмансипацию высмеивающих. Хотя, если заглянуть в прошлое, а точнее — в эпоху

- 1. Холодная зима
- 2. Теплая весна
- 3. Жаркое лето
- 4. Холодная осень.

1

2

античности, то мы обнаружим забытый женский праздник, проходивший ежегодно 7 июля. В этот день женщины-рабыни переодевались в платье свободных девушек, выходили на улицы и приставали к прохожим, смеялись и издевались над ними. Мужчины, разумеется. С тех

3

пор многое изменилось: отменили рабство, женщины поняли, что без мужчин никак нельзя, поэтому их юмор стал светлее, а улыбки добрее. Взять хотя бы знаменитую Мисс — сестру карикатуриста Ре-Ми и, вероятно, единственную художницу-юмористку дореволюци-

3

Мисс. «Сатирикон», 1910

4

онной России. Ее виньетки, изысканные иллюстрации, карикатуры долгое время были украшением журнала «Сатирикон». Россия пост-революционная, сталинская также не позволяла женщине проявить свои карикатурные таланты, да и литературно-юмористические тоже. До-

5

5

6

9

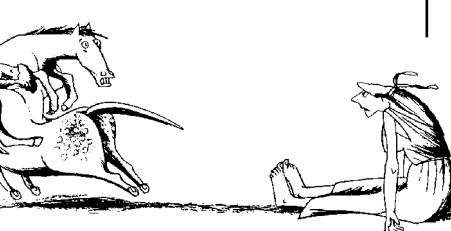

М. Плотина. Автошарж

гочисленных выставок карикатуры, в том числе и персональных. В 1979 г. Э. Тикерпяэ выпустила сборник карикатур «Гусенички». Вирус юмора несомненно присутствует в воздухе Прибалтики, о чем сообщает писатель Витемаа. Этим вирусом поражена и самая известная из писательниц-юмористок В. Жилинскяйте, которая напечатавшись в габровском альманахе «Апропо», получила мировую известность. При-

13

10

Б. Хеннигер

балтийские выставки карикатуры, проводившиеся в 1970-80-е годы не только позволили поднять профессиональный уровень своих ху-

10

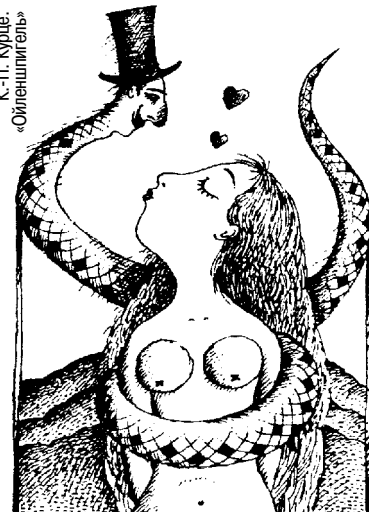
14

14

15

15

К.-П. Курце. «Ойленшпигель»

Ха-Га (Анна Липинская), проявившей себя как оригинальный график книг для детей. С рождением сатирических журналов в соц-странах, появились и художницы-женщины. В Чехословакии: А. Досталова и В. Швейдова, печатавшиеся в журнале «Дикобраз»; А. Вашвари — сотрудница венгерского жур-

стойной замены Н. Тэффи не появлялось вплоть до 1960-х годов, то есть «оттепели», которая и дала толчок к рождению и становлению новых имен. Примерно то же самое происходило и в странах «соцлагеря», что отме-

Т. Сергиенко. Автошарж

7

нала «Лудаш Мати»; Д. Глишич — художественный редактор белградского журнала «Еж». В ГДР, в журнале «Ойленшпигель» начинает публиковать свои рисунки Б. Хеннигер, освоившая нелегкий эзопов язык — при коммунистах сатира и юмор были под контролем. «Крокодил» так-

Я. Свобода

же стал благосклоннее к женщинам — на его страницах печатались

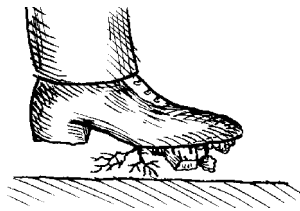
рисунки Л. Филипповой, Т. Караваевой, Л. Шарифжановой. В 1970-е годы в старейшем сатирическом журнале «Чаян», увидели свет карикатуры С. Насыровой и Л. Бочковой.

А в Прибалтике, зоне более «либеральной», чем Россия, активно проявила себя «великолепная тройка»: Э. Тикерпяэ, К. Пыдер (Эстония) и Т. Сергиенко (Латвия). Они участницы мно-

гожников, но и повлияли на многих российских молодых карикатуристов.

Есть женщины-карикатуристы и в «дальнем» зарубежье. Например, П. Продум в Норвегии, успешно соперничающая с художниками-мужчинами на ниве политической сатиры или К.-П. Курце из Германии, прославившаяся рисунками на тему «Он и Она», вышедшими в 1990 г. в сборнике «Райское яблоко».

15

Р. Топор. № 6. 1988

Из истории юмора и сатиры в графике

А. Борн. № 1. Фрагмент обложки. 1983

ЮМОРИСТ СМЕЕТСЯ НАД ЧУЖИМИ НЕУДАЧАМИ — САТИРИК ПЛАЧЕТ НАД СОБСТВЕННЫМИ УДАЧАМИ. Ж. Петан

«АПРОПО»

«Апропо» — это единственный в мире альманах сатиры и юмора, издававшийся на четырех языках: болгарском, русском, ан-

С. Десподов. Шарж на М. Булгакова. № 7. 1991

1

лийском и французском. В связи с политическими переменами, произошедшими в Европе в конце 1980-х — начале 1990-х годов он выходил нерегулярно и просуществовал недолго — с 1983 по 1991 гг. Хотя вышло всего семь номеров альманаха, он в большой степени повлиял

А. Чечот. № 2. 1986

апропо

на развитие этого специфического вида творческой деятельности во многих странах. Оказалось, что вполне возможно переводить юмор на другие языки, что карикатуры С. Стейнберга, Р. Топора, А. Чечота, М. Бартака, В. Розанцева, М. Златковского,

3

2

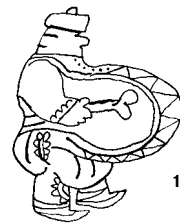
Т. Унгерера понятны и близки не только на их родине, а рассказы и афоризмы писателей-сатириков затрагивают проблемы любого человека на земле.

Издатель «Апропо» — Дом юмора и сатиры в Габрово не испытывает недо-

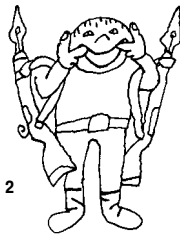
статка в материалах, ведь в его распоряжении лучшая библиотека и огромные коллекции различных образцов юмора и сатиры всех времен и народов. Альманах призывает: «Улыбайтесь!

Превратности судьбы отступят, а улыбки Хитрого Петра и Ходжи Насреддина, Лаааме Гудзака

и Лудаши Мати, Тиля Уленшпигеля и Пантагрюэля, Швейка и Остапа Бендера останутся жить. В семимирный юмор должен ликвидировать

1

2

3

хронический недостаток смеха!»

Обложка первого номера «Апропо», сделанная А. Борном как бы задавала высокий графический уровень будущего издания, который неизменно выдерживался. Отдельные карикатуры и целые подборки лучших художников (а среди них: Г. Мордильо,

Ж.-П. Деклозо, А. Сток, А. Некрасов, Кукрыники, С. Десподов, И. Слива, О. Райзингер и другие) отражали положение рисованного юмора

8

1

2

3

1. Юмор народный.
2. Юмор ангажированный.
3. Юмор интеллектуальный

4

в мире. Рисунок И. Копельницкого, на котором изображен человек, стоящий на земном шаре и смотрящий в окно, открывает материалы первого номера альманаха, среди которых почти нет сатиры «агрес-

9

пы в Азию более 1300 лет. Она устояла перед всеми превратностями судьбы не силой оружия, а во многом силой своей улыбки.

В дизайне журнала, создании иллюстраций к текстам

11

да «выставочную» информацию, высказывания выдающихся мастеров сатиры и юмора, материалы по истории и теории комического в карикатуре, мультипликации, гротескной живописи, скульптуре (В. Пропп «Проблемы комизма и смеха», Р. Гейбин «Юмор как метафора, юмор как риторика»). Интересны публикации по национальным аспектам юмора, в том числе

Г. Симеонов. № 3. 1986

азиатского, африканского, латиноамериканского (К. Ацев. «Гротескный реализм востока»). № 3 за 1986 г. был полностью посвящен балканским странам. В № 2 за 1986 г. печатались разнообразные материалы в связи со 100-лети-

13

14

15

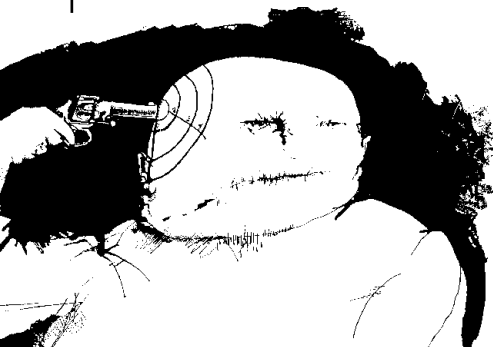

Я. Кариакопулос. № 3. 1986

16

«Апропо» торжественно провозглашает, что не имеет коммерческих целей. Цель у него одна — помочь целому свету заговорить языком улыбки.

К. Мавров. № 3. 1986

17

сивной». Карикатуры подбираются «без слов» с уклоном к философскому юмору или чистой юмористике. И здесь стоит вспомнить историю Болгарии, существующей на пересечении путей из Евро-

10

принимали участие такие замечательные графики, как:

И. Веселинов, Г. Симеонов, К. Мавров, А. Кулев и другие. «Апропо» много дал и специалистам в области сатиры и юмора, публикуя разного ро-

12

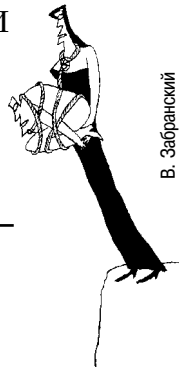
ем Я. Гашека. В других номерах есть статьи о Чарли Чаплине и Марке Твене, о Р. Топоре — писателе и С. Мрожеке — художнике-иллюстраторе, о Б. Расселе — авторе юмористической «Азбуки почтенных граждан».

Большое место среди публикаций уделено было деятельности самого Дома юмора и сатиры: интервью с лауреатами

конкурсов, фоторепортажи, картинки с выставок и другое.

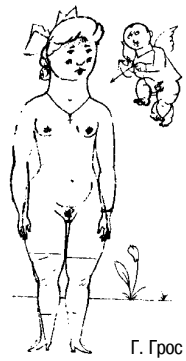
Из истории юмора и сатиры в графике

ПОЧТИ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ СТРЕМЯТСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ МУЖЧИН, А КОГДА ЭТО ИМ УДАЕТСЯ, ОНИ ТЕРЯЮТ К НИМ ИНТЕРЕС.
М. Дитрих

ОН И ОНА

Мужчина и женщина, Он и Она — вечная тема карикатуры всех времен и народов. Алхимический андрогин с двумя головами возглавил длинную череду гротескно-комических персонажей теат-

1

А. Инчюра. 1981 тра на двоих. Здесь не замешана политика, здесь замешаны страсть, хитрость, коварство. Здесь вечный бой, война, но война на любовном фронте. Нет ничего проще и нет ничего сложнее придумать очередную комическую ситуацию, ведь они вокруг нас: первое объяснение в любви, поцелуй, женитьба, рев-

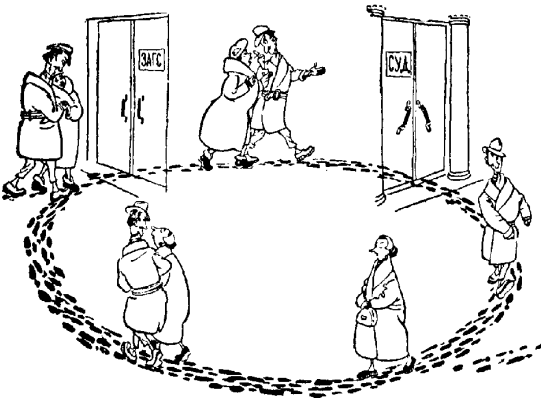

ность, измены и ссоры, развод. «Самая прочная основа для брака — взаимное непонимание», — сказал О. Уайльд. Поварешка как орудие нападения замечена уже в XIV в. в скульптуре, находящейся в Стрэтфорде-на-Эйво-

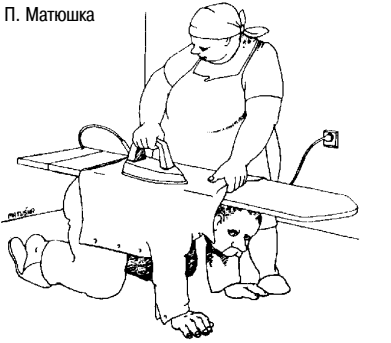
3

К. Ротов. Его жизненный путь не. Карикатуры на тему «Он и Она» встречаются в манускриптах XVI в., где мужчины попадают в сети женщин. Бытовая «любовная» юмористика с середины XIX в. обильно заполняет развлекательные журналы как в России, так и за рубежом. Она не поднимается до уровня «большого» искусства.

ва, но вполне выполняет специфическую роль лекаря человеческих сердец. Ведь улыбка и смех лечат от слишком серьезного отношения к любви, помогают взглянуть на себя с иронией. В сюжеты подобных карикатур иногда влетает амур со стрелами, как в рисунке П. Маркова («Искра», 1859), где амур после долгих поисков находит молодое неиспорчен-

5

ное сердце: «Вот где таится чистое пламя любви», — думает он; вонзает стрелу — и что же? Горько заплакал амур. Из девственного сердца посыпались акции, банковские билеты и даже мелкая монета. Разбитая любовь, любовь-наркотик, любовь первых людей на земле. А, кстати, как они появились в интерпретации карикатуристов? «Роман Адама и Евы» Ж. Эффеля был напечатан в 1974 г. Его героев, улыбчивых и

трогательных, с которыми случаются легкие неприятности, знают миллионы людей. Но мало кто знает «родившихся» тридцатью годами раньше персонажей А. Радакова, больше похожих на мускулис-

7

Х. Бидstrup. Семейная жизнь. Фрагмент истории в картинках тую советскую молодежь тех лет, правда, не отказавшуюся от «буржуазного пережитка» — любви. Таковы же герои Д. Моора: приодетая в панталоны и шелковые чулочки Ева и

туую советскую молодежь тех лет, правда, не отказавшуюся от «буржуазного пережитка» — любви. Таковы же герои Д. Моора: приодетая в панталоны и шелковые чулочки Ева и

8

нежелание ее или его участвовать в общественной жизни, повышать свой культурный уровень, пользоваться связями и служебным положением в личных целях. Любимый сюжет советских карикатуристов: встреча жены со скалкой в руке пьяного мужа или чрезмерное увлечение жены модой или вещами, вследствие чего мужу приходилось воровать. Но это уже не про любовь. К теме же «Он и Она» в разных вариантах обращались многие худож-

Адам, сверкающий гладеньким напмановским пробором.

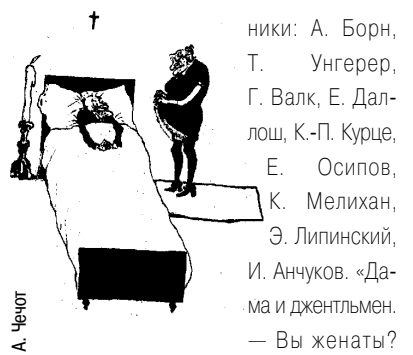
9

Она С. Тюнина — русские «валенки», в отличие от персонажей М. Златковского — колючих, неуживчивых, с «характером». При

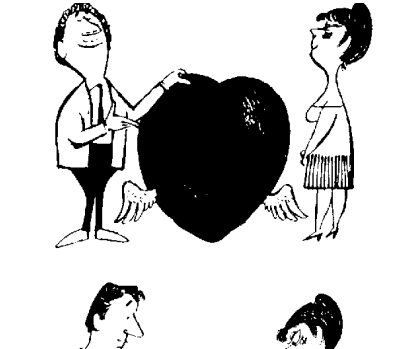
14

кладет даме на голову чемоданы, стараясь прикрыть ее от дождя, а «он» П. Кулиничка играет на гармошке, служа одновременно грузом для колодезного «журавля», в то время как «она» достает воду из колодца. И, наконец, о поцелуях — «возвышенном» (целуются две струйки дыма свечи) у А. Алдриджа, «приниженном» (свившись ногами в виде женской косы) у И. Сливы и «сюрреалистическом» (для удобства процесса нос

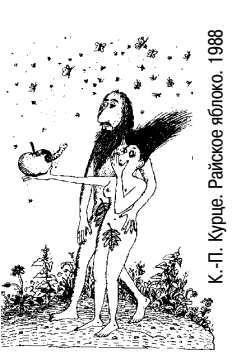
ники: А. Борн, Т. Унгерер, Г. Валк, Е. Даллош, К.-П. Курце, Е. Осипов, К. Мелихан, Э. Липинский, И. Анчуков. «Дама и джентльмен. — Вы женаты?»

12

16

Личная жизнь советских мужчины и женщины разворачивалась на фоне мухинских героев: мужчины с молотом и женщины с серпом. Сатирики высмеивали

10

— Да, но не очень». Это К. Мелихан. Сюжеты рисунков Э. Липинского: «Одиссей и Пенелопа», «Людовик XV и мадам де Помпадур», «Шопен и Жорж Санд». Кубинец Э. Аграмонте долгие годы вел в журнале «Боземия» раздел «Он и Она». Каждый карикатурист создает мужчину и женщину по своему образу и подобию. Пышные персонажи Р. Сёрля полная противоположность героям С. Стейнберга или М. Бартака. Он и

всем при том поведение представителей сильного пола при похожих ситуациях примерно одинаково. Так, мужчина Г. Бютнера

15

у женщины вдавлен внутрь по форме носа мужчины) у П. Пярна. «Он и она». Раньше эта тема не поощрялась, ибо привносила с собой эротику. Кстати, в годы перестройки смех карикатуристов снял с мухинских персонажей глянец сакральности. «Женщины думают, что все мужчины одинаковы, и в этом их сила, мужчины уверены, что все женщины разные, это их губит». Так сказал Рамон Гомес де ла Серна.

17

Черт качает своего сына из Берлина. Карикатура на Вильгельма II. Фрагмент лубка. 1914

Из истории юмора и сатиры в графике

Карикатура на Франца-Иосифа. 1915

ВСЯКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ КОРОНА ВСЕГДА БЫЛА И БУДЕТ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ.

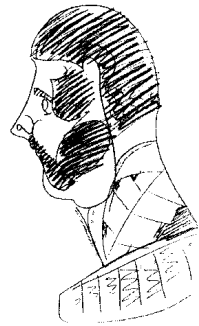
Т. Карлейль

ЦАРИ, КОРОЛИ, ИМПЕРАТОРЫ

Конгресс коалиционных государей. (Справа — Екатерина II), 1793

Карлейль говорил, что «верховная власть — это лицедейство, это шутовство», но добавим — шутовство кровавое. Независимо от

М. Врубель. Шарж на Александра II. 1902

1

каждой конкретной личности, сидящей на троне, народ смеялся над властью. Цари, короли, императоры хоть и считались наместниками Бога на Земле, но часто выступали комическими персонажами фольклора. Будь то европейское карнавальное действо или русская народная картинка, где носители верховной власти предстали в неприглядном виде, осме-

ивались их деяния и атрибуты. Это приближало их к народу, делало понятным.

М. Черемных. Николай II. 1922

3

Другое дело — карикатура профессиональная, цель которой — злая сатира. В России ей не было места вплоть до 1905 года, когда словно прорвало какой-то заслон и общество почувство-

Король, увлекаемый чертом в ад. Капитель собора в Магдебурге. 1215

5

вало мощь изобразительной критики, которая была тут же прикрыта, и власть вновь обрела уверенность в своих силах. Но, к слову сказать, русским монархам все-же доставалось, правда от иностранных карикатуристов, которые особенно не церемонились. Они не щадили и своих правителей. В Англии король Георг III и его супруга почувствовали сатирические стрелы Д. Гильрея уже в на-

Д. Гильрей. Великодушный союзник. Шарж на Павла I

2

чале своего правления. Великая французская революция открыла эпоху антикоролевской-антиимператорской сатирической графики против Людовика XVI и Марии Антуанетты после бегства в 1791 году. Пиком же ее стала деятельность Наполеона — фигуры, которой отдали дань карикатуристы почти всех стран Европы. Д. Гильрей, Т. Роуландсон, Д. Крушкенк смеялись над его поли-

6

тикой, армией, личной жизнью. В 1830 г. Карл X удостоился карикатуры А.-Г. Декана «Монарх-столб», на которой король был изображен в виде воткнутого в землю столба, украшенного атрибутами верховной власти.

Если вернуться к российским самодержцам, то каждый из них в той или иной мере имел отношение к карикатуре. Петр I — длинный с маленькой голо-

Карикатура на Николая I. «Панч». 1850-е

8

вой и смешными усами — был ходячей карикатурой. Его деяния нашли отражение в русском сатирическом лубке.

Екатерина II, тревожившая Европу своими мечтаниями, изображалась на пару с чертом, который преподносит ей Константинополь и Варшаву. В самой России она пресекла на корню всякие критические поползновения. Например, в пику журналам Н. Новико-

клеймились как люди немилосердные и бессердечные. Она же способствовала выпуску летучих сатирических листов о пользе оспопрививания.

Деятельность Павла I, его фигура — идеальная мишень для

Д. Гильрей. Поджаривание булки. Карикатура на Георга III

10

ных, которые печатали их в многочисленных журналах, скрываясь под псевдонимами. К 1916 г. относится неопубликованная серия Д. Моора «История одного царствования». После 1917 г. мимо фигуры Николая не прошел ни один советский политический карикатурист. В 1918-1919 г.г. М. Черемных создал цикл из 60 рисунков «Откуда пошли на Руси цари, попы да помещики».

13

7

О. Домье. Карикатура на Луи Наполеона. «Шаривари». 1850

Карикатура на Николая I. «Панч». 1850-е

9

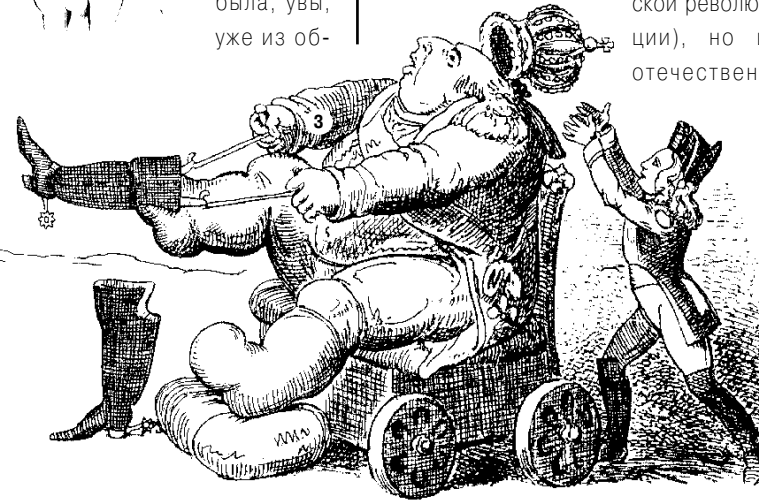
О. Домье. Груша. «Карикатура». 1833

карикатуриста. Кончина же его была, увы, уже из об-

ласти «черного юмора». Николаю I больше, чем кому бы то из царей, досталось от англичан. Николай II стал героем карикатур уже не только европейских сатириков (особенно потрудились сотрудники «Веселого Якоба» в период первой русской революции), но и отечествен-

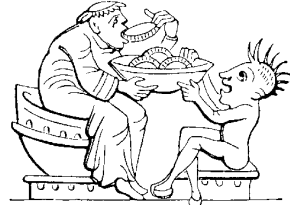
11

Д. Крушкенк. Людовик XVIII старается надеть сапоги Наполеона. 1823

12

Монах-обжора. XII-XIII вв.

Из истории юмора и сатиры в графике

Г. Бютнер. 1979

ИРОНИЯ — ЦАРСТВО РАССУДКА. ОНА ХОРОША, КАК СОУС К БЛЮДУ, НО ПЛОХО БЛЮДО ИЗ ОДНИХ СОУСОВ.
А. Вьяльцев

«КУЛИНАРНАЯ» КАРИКАТУРА

Лубок. Славный обедала и веселый подпивала. 1820-30-е

том, что еда, пищеварение — самая большая тайна человеческого существования. Художники-сатирики и юмористы, естественно, не могли пройти мимо этой волнующей темы, хотя она, порой, была небезопасна. За карикатуру на Луи Филиппа «Гаргантюа»

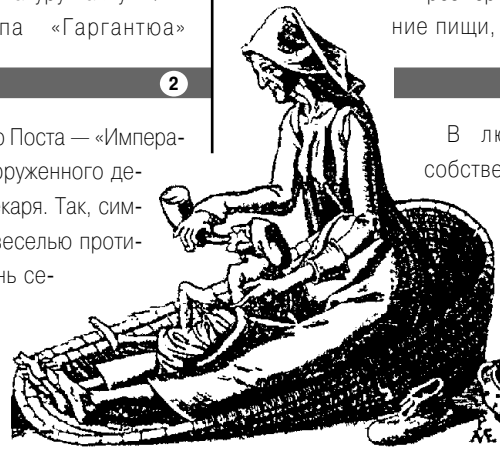
О. Домье угодил в тюрьму. Интересно, что он всего лишь повторил известный офорт времен Великой французской революции, направленный на Людовика XVI и его прожорливых придворных, объедающих народ. Этот офорт был известен в России в виде лубка «Славный обедала и веселый подпивала».

Чрезмерное потребление пищи, чревоугодие

считалось грехом, который был не менее порицаем, чем хмельная слабость и распущенность нравов. Картина П. Брейгеля-старшего «Битва Карнавала и Поста» смотрится сейчас огромной многокадровой карикатурой, как великое смеховое действие, где главный персонаж Король-мясник с вертелом-копьем, на которое нанизана всякая снедь, оседлав винную бочку, выезжает на шутовской турнир

против изможденного Поста — «Императора рыбоедов», вооруженного деревянной лопатой пекаря. Так, символически, смеху и веселью противопоставлялась жизнь серьезная и созерцательная.

П. Брейгель. Кухня тощих. Фрагмент. 1563

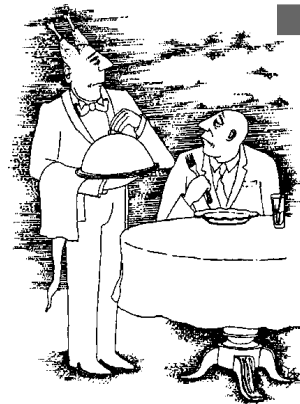

В любую эпоху собственность и еда символизировали власть, которую следовало отнять и поделить по справедливости.

востях. У Д. Гильерея есть карикатуры, появившиеся в связи с неурожаем и хлебными бунтами, критикующие Георга X и его министров во главе с Питтом. В революционной России это проявилось провозглашением лозунга «Кто не работает, тот не ест», где изображали зажав-

«Мюнхенский листок». Конец XIX в.

И. Наркицкий

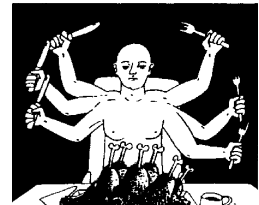
7

6

1

В карикатуре Г. Валка художник рисует натюрморт, заглядывая натурщику в рот. Это хорошая иллюстрация к высказыванию С. Смита о

Котрха. «Ойленшпигель». 1989

О. Домье. Гаргантюа. 1831

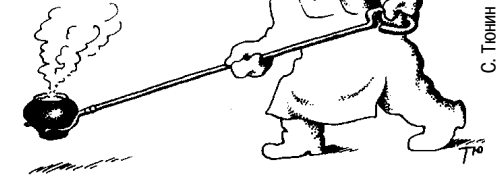
вид искусства, где никого не удивляет, что едой могло быть все, что угодно: вражеские солдаты, как на рисунке Д. Крушченка, изображающего А. Суворова-людоеда; деньги, оружие, здания, целые города и континенты и даже куски земли,

шихся толстопузых министров, генералов, буржуев, попов.

В сталинскую эпоху внутренние враги «похудели», чтобы легче было маскироваться среди недоедающих, благодаря козням тех же врагов, трудящихся масс. Зато «потолстели» враги

внешние, объедающие не только свои народы, но и жителей многочисленных колоний.

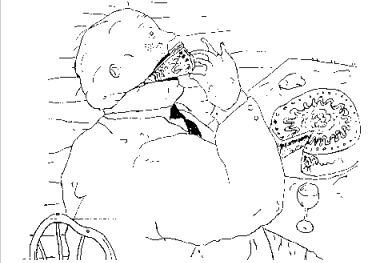
Карикатура — такой

С. Тюнин

8 9

переваривали и переваривают подобные карикатуры те, на кого они рассчитаны.

П. Перн. «Пиккер». 1979

Неизвестный художник

Но еда, слава богу, проявление не только жизни общественной, но и частной. Еда — это семья, которая дает бесконечное число сюжетов для художников-юмористов. Еду нужно купить, приготовить и, наконец, съесть. При социалистическом общепите здесь на сцене появляются фигуры официанта и повара — творца съестного, а также ло-

зунг: «Чем хуже готовят повара, тем вежливей должны быть официанты» (М. Геннин). В борьбе за качество еды и обслуживания все годы советской власти неизменно оттачивали свои перья и карандаши «крокодилы». И точно так же, как и в других сферах, в сфере «еды» ничего не менялось.

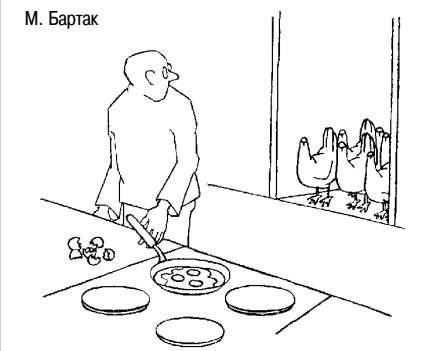
К концу 1990-х гг. в связи с неумеренным потреблением «мусорной пи-

И. Слива

щи» — гамбургеров, воздушной кукурузы и др. — около 30 % мужчин в США обладают избыточным весом, с которым они ведут постоянную борьбу и, на манер анонимных алкоголиков, создали общество «анонимных обжор» — чем не пища для карикатуристов. Тема еды вечна, и если иссякнут все другие поводы для смеха, то эта неизменно будет подкармливать юмористов.

М. Бартак

15

13

11

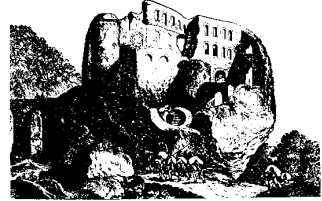
8

14

12

9

И. М. Вольфц. Карикатура на Наполеона. 1815

Из истории юмора и сатиры в графике

М. Радлов. Шарж на Л. Славина. 1933

Князь Голицын в 1802 г. проиграл в Москве свою жену в карты графу Разумовскому. Чуть позже Я. П. де Бальменом была создана карикатур «Дьявольская игра», на которой

Письмо-каллиграмма Марии Антуанетты. 1793

ЮМОР — ВИТАМИН РОСТА, ДИВНЫЙ СПОСОБ ПОСТИЖЕНИЯ МИРА ЧЕРЕЗ ИГРУ.
Б. Бегак

ЮМОР КАК ИГРА

1

Анаморфоз — искажение формы

Тайный портрет Чарльза I. 1649

изображены игроки за ломберным столом. Кроме одного — проигравшегося Человека — все они с рогами и копытами. Эта карикатура-аллегория напоминает средневековые изображения смерти, представлявшей ловким шулером, обыгрывающим всякого партнера.

Я. П. де Бальмен. Дьявольская игра. Фрагмент. 1835

В конце XVII в. Д. Гильрей рисует карикатуру «Игра», приравнивая этот порок к пьянству и разврату. Это политическая карикатура

на «золотую молодежь» того времени, которая проигрывала чудовищные суммы.

В 1830-е годы Ж. Травьес рисует карикатуру на Луи-Филиппа «Вояка под шкурой бара-

Отвратительный старый пьянчуга, грязный, грубый... (Игра в портреты). 1865

1

2

на». Злая насмешка над королем проявляется в игровой форме: рисунок нужно поворачивать попеременно «кверху ногами», чтобы король превратился в барана и наоборот. Этот же прием в 1905 г. использовал З. Гржебин в карикатуре «Орел-оборотень» на Николая II.

«Творимая в игре реальность как бы двойится: она и подлинная, и неподлинная. Это раздвоение, это противоречие есть в широком смысле слова «юмор». Юмор сопутствует игре».

В книге Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» есть перечень 157 игр и забав Пантагрюэля. Среди них: в «жабу», в «тронь навоз», в «под зад коленкой», в «пукни в нос», в «засмейся — не хочу...».

Смеются, играют дети, продолжают всю жизнь играть и взрослые, иначе как объяснить, что многие великие деятели науки и культуры находили время для озорства, шуток, рисова-

...Насмешливый, скульпой, не слишком честный. (Игра в портреты). 1874

7

ния карикатур. Играли писатели: на двадцать лет растянулась «Игра в портреты» И. Тургенева и П. Виардо, вышедшая за рамки простого бытового развлечения и давшая прекрасные образцы «Сатиры нравов», царивших во французском обществе времен Второй империи. Вспомним знаменитый

рукописный альманах «Чукоккала», который, начиная с названия и, кончая содер-

Большая кавалькада. «Мюнхенский листок». Конец XIX в.

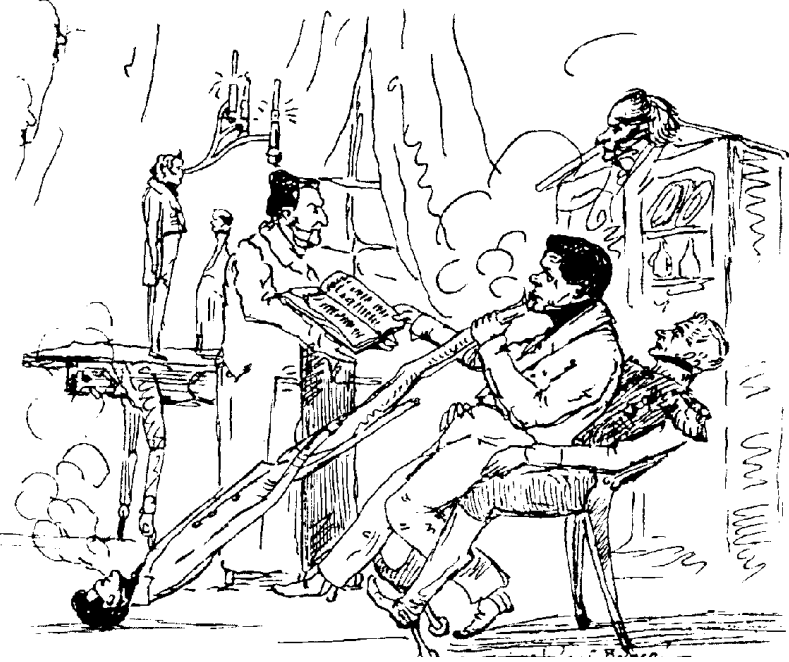
8

жанием — игра, разминка ума, шутовство. Играли художники: на эллинистических мозаичных полах изображался как будто в беспорядке набросанный мусор. Обман зрения, игра. Это также антропоморфические композиции Д. Арчимбольдо, картина «Рынок рабов с появлением невидимого бюста

10

Вольтера» С. Дали, плакат И. Ороса, посвященный тому же Вольтеру, лицо которого является одновременно и планом Парижа. Золотым «игровым» фондом являются работы М. Эсхера (гравюры «Бельведер», «Поднимаясь и опускаясь» и другие), где восприятие играет со зрителем в шутки. Его работы, стимулирующие деятельность интеллекта, основаны на парадоксах, иллюзиях и неоднозначности.

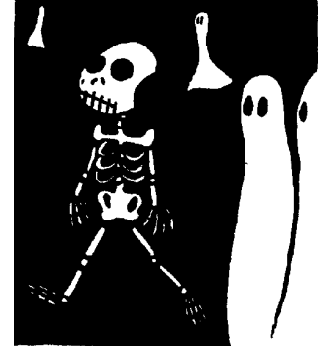
Карикатура из лицейского альбома. 1840-е

«Игра выводила за пределы обыденной жизненной колеи, освобождала от законов и правил жизни, на место жиз-

ненной условности ставила другую, более сжатую, веселую...» Игра А. Ремизова в «Обезввеллопал» — хорошее тому под-

11

Р. Плик. Он не носит саван? — Нет, он худист. 1897

тверждение. Увы, эту «изошренную умственную игру-утопию» не оценил А. Блок, хотя и получил для ношения «Обезьяний знак I степени с заяшным глазом». Шутливые грамоты и ордена, сделанные на высоком графическом уровне и с элементами карикатуры, были дарованы Ремизовым многим выдающимся современникам. Кстати, писатель нарисовал выразительные шаржи на многих из них.

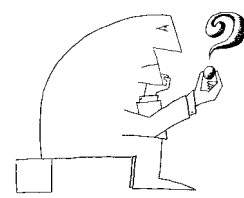

Ж. Эффель. «Сотворение мира»

В современной карикатуре царит атмосфера игры. Не случайно человечки, которых придумывают карикатуристы, похожи на рисунки детей. Художники-юмористы не наигрались в детстве, не насмея-

лись. Рисование карикатур — это радость самовыражения, это смысл жизни, это улыбка, растянувшаяся на года. Она бывает добрая, как в «Сотворении мира» Ж. Эффеля, где играет Бог, лепя куличики (горы), пуская мыльные пузыри (облака), создавая человека по своему образу и подобию, выдумывая животных и растения. Улыбка быва-

14

С. Стейнберг

(как он и мечтал). При помощи механизма фигурка опрокидывается и падает вниз го-

ет и злой, как в антинаполеоновской игрушке-карикатуре, представляющей Бонапарта сидящим на земном шаре

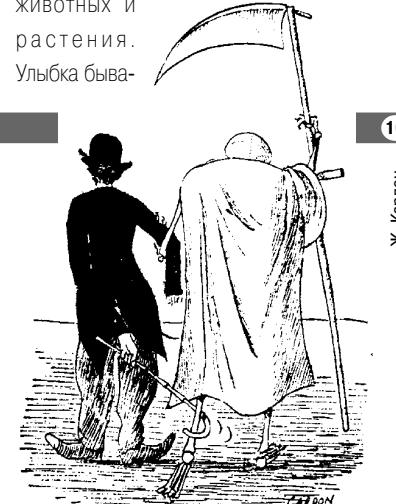
и злой, как в антинаполеоновской игрушке-карикатуре, представляющей Бонапарта сидящим на земном шаре (как он и мечтал). При помощи механизма фигурка опрокидывается и падает вниз го-

17

15

ловой прямо... на остров Святой Елены. Скорее всего, ее придумали англичане, у которых было особое отношение к Наполеону, военные игры с которым были вовсе не смешны.

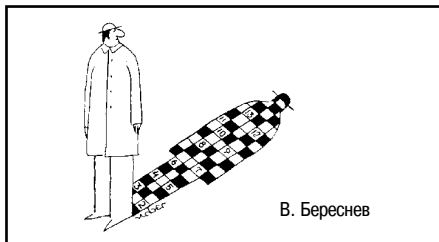
В «Толковом словаре» В. Даля есть слово «игрывать» — шутить, тешиться, веселиться, забавляться, проводить время потехой... «Час на потеху» русский человек всегда находил.

Ж. Кардон

16

18

В. Береснев

ИРОНИЯ СНИМАЕТ ТРАГИЗМ.
Комар, Меламид

Из истории юмора и сатиры в графике

Б. Орлов. Золотая трубка товарища Сталина

ЮМОР КАК ИГРА

2

Смех самоценен, родственен игре и может быть описан как «самосознание игры». (Л. Карасев). В 1960-е мир открыл «великонасмешника и великомученика» Д. Хармса. Оказалось, что он, а не Э. Ионеско или С. Беккет, родоначальник новейшей литературы абсурда (здесь, истины ради, нужно вспомнить нашего Козьму Прутоква

1

К. Ротов. Из серии «Конная симфония»

4

дот (смех) пережил страшную эпоху и редуцировался на рубеже

тех, кто не дожил. Художники карикатурного мышления стали играть, используя доселе священные символы, тотемы строя, предложив, например, приспособить в рамках соц-арта многочисленные памятники «красных» вождей. Фигуры «царей социализма» сами по себе были карикатурами и у каждой из них были любимые игрушки — трубка у Сталина, башмак у Хрущева, ордена и медали у Брежнева, над которым народ смеялся уже

7

И. Попович. «Пиккер»

лодежь в «КВН»-ах как телевизионных, так и на страницах «Комсомольской прав-

10

Кивин — символ КВН 1990-х

ды», где печатались рисунки будущих звезд российской карикатуры. Но эти игры скоро прикрыли — слишком трудно было их контролировать. Чтобы поставить на место художников-сатириков, одного из них, наибо-

11

хе соц-арта «Черепослов» и «Как перестройка началась», напечатанные в журнале «Столица» стали заметным явлением в рисованном юморе начала 1990-х.

Кого можно назвать «Человеком играющим XX века» № 1? Несомненно, Сальвадора Дали — гения метаморфоз и мастера двойных образов. Корни соц-арта идут и от него.

13

Г. Брускин. Генеральная реконструкция. фрагмент

системы раздавался с середины 60-х годов на страницах газет и журналов, но был он «эзоповым», в «открытую» карикатуристам удавалось выступать лишь на международных выставках. Прекрасный пример — творчество В. Бахчаняна, который и сейчас, живя в Америке, не снижает сатирического накала. То же можно сказать и о В. Сысоеве, пребывающем в Германии. Карикатура моло-

17

Р. Топор. 1969

вождей социализма — живые игрушки массовой культуры: «ильичи», «джугаш-

14

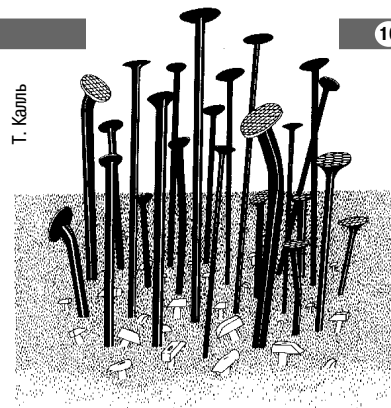
А. Казанский. Дуллеры номенклатурные. 1996

но, исподволь. Но карикатура не официальная, а новая, окрашенная «юмором чудачков». Смех над «ценностями»

16

Т. Калль

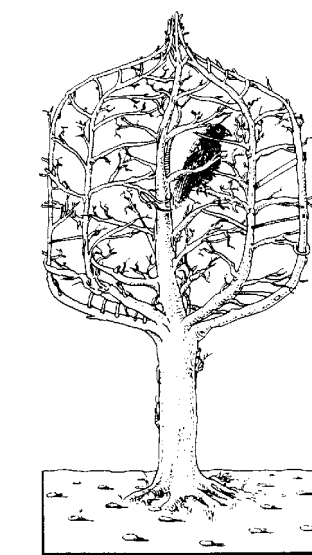
18

лее «непонятливого» В. Сысоева посадили на два года в тюрьму по ложному обвинению. Лишь с «перестройкой» он легализовался и его лубки в ду-

Совместный рисунок трех художников «втемную». 1980

12

вили» и другие, побивающиеся на различных шоу и попойках нуворишей. Они и стали вехой «играющего времени», но все-же именно карикатура раньше соц-арта начала «демонтаж» советской мифологии — медлен-

15

В. Зивиски. «Рогач». 1982

дых расширяла границы дозволенного, пыталась «оживить, очеловечить, приблизить все отлитое в бронзе». И в игровой форме показать их истинную сущность.

М. Златковский

18

с его пьесой «Опрометчивый турка, или Приятно ли быть внуком?» и англ-

2

Ф. Решетников. Тайны абстракционизма. 1963

1960-70-х годов, в оттепель, в соц-арт Комара и Меламид. В. Бахчанян уверяет: «Если воскреснет Сталин, первыми будут ликвидированы госбезопасностью Комар и Меламид». Бахчанян, много сделавший для развенчания смехом коммунизма, совершенно прав, правда,

5

К. Шрадер

упуская из виду, что он будет третьим.

С первого дня своего рождения соц-арт начал смеяться над тоталитаризмом за

3

со стихией русской смеховой народной культуры. При поругании святынь не обошлось и без эротических моментов. Так, жертвой акции «Дефлорация колхозницы», проведенной С. Бугаевым и С. Анудриевым явилась знаменитая мухинская скульптура. Соц-арт в любых формах (живопись, скульптура, графика, тексты) это пародия, карикатура на парадоксы тоталитаризма. В иных смехоигровых формах выступала мо-

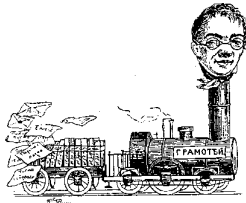
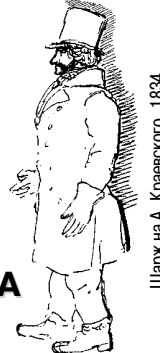

6

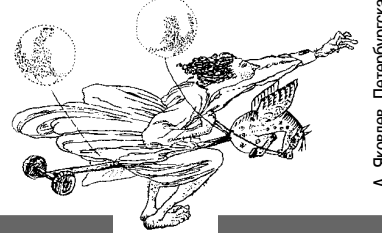

А. Чечот

без страха. Игры в соц-арт со скоморошьими интонациями, «валянием дурака» роднят его

8

<p>В. Тимм. Шарж на Н. Греча. «Листок для светских людей»</p> 	<p>Из истории юмора и сатиры в графике</p> <p>Шарж на А. Краевского. 1834</p>	<p>«Дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка...» «Герои «Мертвых душ»... усаживаются верхом на перо Н. Го-</p> <p>Рисунок на обложке книги А. Измайлова «Кривое зеркало»</p>
<p>ЮМОР — ЭТО ВКУС. К. Чуковский</p>	<p>ЛИТЕРАТУРА (РОССИЯ)</p>	<p>1</p>
<p>В. Тимм. Шарж на Ф. Булгарина. «Листок для светских людей»</p> 	<p>голя, как ведьмы на помело...» Первый отрывок написал Н. Гоголь, а второй — В. Набоков. Хорошие образцы карикатуры в словах Н. Греч, Н. Полевой и другие писатели пытались свести содержание «Мертвых душ» к шутовству. Это, действительно, шутовство, но высшего порядка. Юмор литературный сродни юмору графическому, и чаще первый был качественно выше второго. Взять хотя бы словес-</p>	<p>В. Тимм. Шарж на Н. Полевого. «Листок для светских людей»</p>
<p>ное озорство веселых аристократов (Алексей Толстой и братья Жемчужниковы), скрывавшихся под маской Козьмы Пруtkова. Если вспомнить народную картинку, которая обычно подавалась с текстом, подчас афористичным, то мы увидим, что позже профессиональная карикатура переняла этот прием.</p> <p>Литературные журналы появились раньше юмористических, поэтому никого</p>	<p>не удивило то, что они со временем стали публиковать смешные рисунки на литературные темы, сопровождаемые текстом и отдельными подписями, входя-</p>	<p>щими в структуру самого рисунка (так, на теле крепко спящей женщины можно было прочесть слово «провинция»). Иногда тему злободневной карикатуры и подпись к ней придумывал не сам кариканист, поэтому она становилась продуктом коллективного творчества: художника и литератора. Эта традиция продолжилась и позже, получив наибольшее развитие в «Крокодиле».</p>
<p>3</p> <p>В XIX веке литература была в центре общественного сознания. Писатели, поэты были властителями душ прогрессивно мыслящих людей. Они сами, их произведения, борьба идей между группами литераторов, косная официальная словес-</p>	<p>Ужасный вид... Они сразились. Карикатура на М. Е. Салтыкова-Щедрина</p> 	<p>ность — все это было пищей для кариканистов. Рисовали профессионалы: М. Невахович («Шествие во храм Славы»), Н. Степанов (серия рисунков в альбоме «Знакомые») о пребывании А. Дюма в России, в которых великий рома-</p>
<p>6</p>	<p>4</p>	<p>7</p>

<p>нист предстает «фокусником от литературы». Рисовали и сами литераторы в альбомах, рукописях, письмах.</p> <p>В 1868 г. М. Знаменский напечатал в «Искре» цикл карикатур «Русско-славянский Олимп», пародируя героев А. Островского. На одном из его рисунков Кабаниха из «Гро-</p>		<p>зы» с лицом писателя летит в ступе к храму Славы. И. Тургенева Знаменский изобразил в виде дерева, заросшего грибами. Досталось И. Гончарову, А. Пушкину и другим писателям. В начале 1870-х годов серию сатирических литографий на российских литераторов создал А. Лебедев. Рисовали А. Доло-</p>
<p>8</p> <p>тов («Некрасов на охоте»), А. Волков («Новый год в русской журналистике»), С. Любовников в 1874 г. ответил карикатурой на постановление об уничтожении цензурой майского номера «Отечественных записок». В 1863-1864 годах русское общество было взбудоражено «полемикой века» между «Современником» и журналами братьев Достоевских. М. Е. Салтыков-Щедрин, признавая демо-</p>	<p>Шарж на Н. Некрасова. Кому на Руси жить хорошо?</p> <p>А. Яковлев. Петербургская лирика. «Сатирикон». 1908</p>	<p>кратизм и гуманизм творчества Достоевского (кстати, блестящего юмориста), не принимал его «почвеннического идеала». В нем он видел национализм и пропаганду «смирения». Обозвав почвенников «стрижами», великий сатирик, в свою очередь, получил кличку «Щедродаров». Ответом на полемику были карикатуры, одна из которых — «Ужасный вид... Они сразились!» в «Занозе».</p>
<p>Н. Степанов. А. Дюма в России. «Знакомые». 1858</p> 	<p>10</p> <p>Литературные темы занимали большое место в юмористических журналах конца XIX — начала XX веков. В «Осколках» за 1883 г. был напечатан рисунок «Борьба за существование» — сатирический отклик на положение периодической печати, где «рыбам-изданиям», плавающим в аквариуме, власти перекрывают воду из крана. «Будильник» же развлекал читателей литературным меню: «ухой Боборыкина», «размазней Крестов-</p>	<p>11</p> <p>Руси. Стрижи мельчают. «Искра». 1865</p>
<p>13</p> <p>ского», «дичью Гиппиус». «Сатирикон» с первого номера в 1908 г. начал печатать серии шаржей на писателей. До 1905 г. в России было весело: смеялся А. Чехов, язвил В. Дорошевич, раздавался хохот А. Аверченко и Н. Тэффи. А кариканисты смеялись над ними. Неприкасаемых не было, и, если Л. Толстой ронял фразу, что «сапоги выше Шекспира», то сразу появлялась карикатура, эту картину зримо изображающая. Особенно</p>	<p>Шарж на Ф. Булгарина</p> <p>«Сатирикон». 1908</p> <p>Хе-хе! А все-таки газетчикам там на земле больше жару задают, чем мне здесь.</p>	<p>12</p> <p>доставалось литераторам-модернистам, представлявшим новейшие течения, шокирующие публику. В 1903 г. вышла книга «Максим Горький в карикатурах и анекдотах». Тем для нее было достаточно: «увлечение» писателя босяками, избрание в Академию, поездка в Америку. Герой Ф. Достоевского Лямшин в «Бесах», развлекал гостей, представляет... роды с первым криком ребенка. Чем не карикатура!?</p>
<p>13</p>	<p>13</p>	<p>14</p>

В. Владов. «Ходит в мантильях, — а своего лица нет, «Крокодил». 1987

Из истории юмора и сатиры в графике

И. Игин. Шарж на В. Шкловского «Вечное движение»

«С трашнее пуль — оттуда сюда вот, кухаркой обрonnenное между зевот, проглоченным кроликом в брюхе удава по кабелю, вижу, слово ползет». Поэт и художник В. Маяковский — яркий пример творца, у которого слово и изо-

С. Довлатов. Шарж на В. Асеева. 1962

«СКУЧНО НА ЭТОМ СВЕТЕ, ГОСПОДА!» БЕЗ ДОБРОГО СМЕХА, БЕЗ ЮМОРА... В. Каверин

ЛИТЕРАТУРА (РОССИЯ)

бражение практически равнозначны. Юморист и сатирик, он начинал с «гимнов» взяточнику, критику и другим еще в «Сатириконе». Занимался юмористической иллюстрацией, карикатурой, сатирическим лубком, оформлением кафе. И. Ильинский сожалел, что не вырезал кусок стекла с шаржем на него работы Маяковского и Д. Бурлюка, когда оформлялось футуристическое «Кафе поэтов» в Петербурге.

А. Радаков. Писатель. «Смехач». 1928

В 1930-е годы карикатуристы перестали рисовать шаржи на политиков, перестроившись на людей искусства. Мастер оптимистической сатиры М. Горький, благословивший Кукрыниксов в начале их творческого пути, стал одним из любимых объектов карикатуристов. Шквал дружеских шаржей обрушился на него со страниц «Бича», «Бегемота», «Ревизора» и других изданий к его шестидесятилетию. Попу-

1

лярны были иронические стихи, сопровождавшие карикатуры. Б. Малаховский выступал на пару с А. Флитом в альбоме «Братья писатели», Кукрыниксы — совместно с А. Архангельским. «Воркует нежно голубок, как Саваоф сидит художник. И верно. В графике он бог,

В. Маяковский. Окна Сатиры Чукроста. «Чукоккала». Фрагмент. 1920

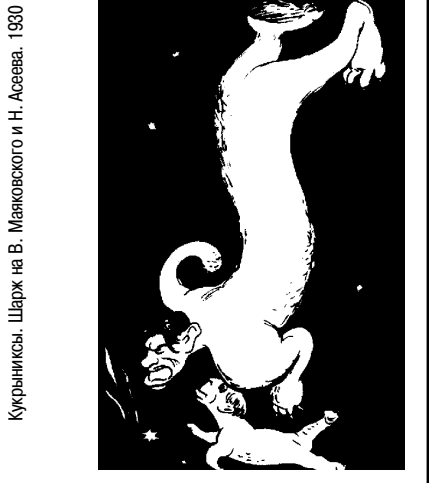
но голубятник и безбожник». Это стихи к карикатуре на Д. Моора, художественного редактора журнала «Безбожник у станка». При советской власти семейные альбомы не поощрялись — не то было время. Уникальная «Чукоккала» — исключение из правила. Пятьдесят лет

3

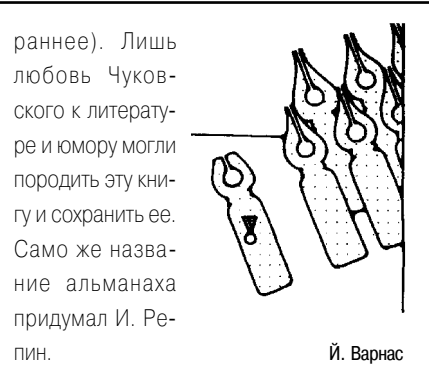
Ю. Анненков. Шарж на К. Чуковского. «Чукоккала». 1920-е

собирал К. Чуковский юмор, шуточные стихи и рисунки писателей, поэтов, художников, в том числе и карикатуристов: Ю. Анненкова, Н. Радлова, Ре-Ми и других. Маяковский в 1920 г. нарисовал в альбоме шуточное «Окно сатиры Чукроста» (...Я мово Корнея третий год люблю (в душе) аль того

Кукрыниксы. Шарж на В. Маяковского и Н. Асеева. 1930

5

И. Варнас

раннее). Лишь любовь Чуковского к литературе и юмору могли породить эту книгу и сохранить ее. Само же название альманаха придумал И. Репин.

7

Советская карикатура следила за литературными группировками начала 1920-х годов, освещая деятельность «Серапионовых братьев», позже — «Лефа». В «Смехаче» за 1928 год была напечатана карикатура Кукрыниксов «Баллада о Лефе», к уходу отсюда Маяковского. Злой сатирой гвоздили «путчиков» — писателей, которые отставали от литераторов, идущих по идео-

Кукрыниксы. На литературном фронте

Шарж на В. Васильченко, В. Маяковского, Авербаха и В. Полонского

8

логически проверенному пути. После того, как к первому съезду писателей СССР в 1934 г. вышла книга «Парад бессмертных» (кстати, молодой Н. Лисогорский среди прочих делал шаржи на участников съезда), стало традицией откликаться в «Крокодиле» на литературные события, выпускать совместными усилиями художников и поэтов стенные газеты типа «Взирая на лица».

9

Н. Радлов. Сумасшедший корабль. (А. Ахматова, Н. Гумилев, В. Ходасевич, В. Шишков, В. Шкловский, М. Слонимский, О. Мандельштам, А. Вольнский). Конец 1920-х

После войны «Крокодил» взял на себя обязанность критиковать писателей за «мелкотемье», за отсутствие «положительного героя», за отсутствие молодых талантов и «великих произведений», за бюрократизацию Союза писателей. Но случались и просто дружеские шаржи к датам и юбилеям известных литераторов. 1954 год был отмечен в журнале коллективным шаржем Бор. Ефимова и

10

И. Игина на советских писателей, а к очередному съезду в 1958 г. была напечатана

И. Семенов. В Н-ской Лит Арт части. «Крокодил». 1959

многофигурная композиция И. Семенова «В кулуарах съезда», где наши «маститые» на «дружеской ноге» с Л. Толстым и Н. Гоголем. В это время сложились творческие дуэты И. Игина и М. Светлова в книге «Музей друзей», И. Игина и С. Смирнова в «Крокодиле». В 1960-1970-е годы появились «литературные» карикатуры художников «новой волны». В 1989 г.

12

в Москве вышел сборник карикатур «Литературный герой». «Юмор, полагаю, возникает сам, его трудно сконструировать в художественном произведении. Вот появляется некое общее облако замысла. Начинаешь работать, не задумываясь о юморе. Так что рационально объяснить, откуда он берется, невозможно. Вероятно, помощь небес». Ф. Искандер.

13

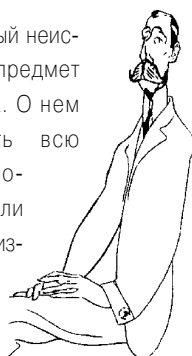
Карикатура на «неистовую» французскую словесность. 1830-е

Из истории юмора и сатиры в графике

А. Гофмейстер. Шарж на Ж. Кокто

Единственный неистощимый предмет — это человек. О нем можно писать всю жизнь... И рисовать тоже. А если этот человек — известный писатель, чьим творчеством

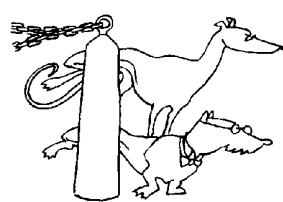
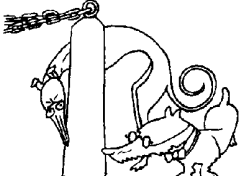
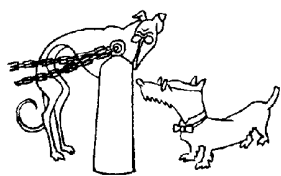
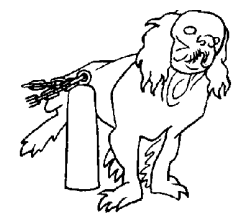

О. Гульбрансон. Шарж на Г. Манна

1

МОЖНО СМЕШИТЬ ЧИТАТЕЛЯ, НО ЭТО — ПУСТОЕ ЗАНЯТИЕ, ЕСЛИ В КОРНЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ ЛЕЖИТ ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ. М. Твен

ЛИТЕРАТУРА (ЕВРОПА)

О. Гульбрансон. Автор и критики

2

интересуются, к чьим словами прислушиваются, чья личная жизнь не остается без внимания? Многочисленные литературные газеты и журналы, юмористические

Фронтиспис «Немецкого симплициссимуса»

издания, не говоря уж о бульварной прессе, требуют скандальных публикаций, карикатур. Так было раньше, в XVI-XIX веках, когда писатели владели умами людей, так,

3

в меньшей мере, остается и сейчас, в XX веке. Литераторы — первые жертвы карикатуристов в том случае, если они опережают время, создавая нечто необычное, или же, если начинают писать «тупым карандашом на оберточной бумаге», т. е. сдают свои художественные позиции.

Порой обыватель и вовсе не читал их книг, но знает их названия, их героев по фельетонам и разгромной кри-

тике. Писатели же не оставались в долгу. Юмор и сатира были их ору-

жием. Они смеялись не над каждым отдельным человеком, а над обществом в целом, над его правителями, законами и нравами, царящими в государстве.

Ведь без смеха Ф. Рабле не представить XVI век, без «просвещенной улыбки разума» Вольтера и смеха Ж. Мольера — век XVII; XIX век дал Ч. Диккенса и У. Теккерея. XX век — это гневный гротеск Т. Манна, показавшего уродливость межчелове-

4

Г. Честертон — карикатурист. Автошарж

5

ческих отношений, это полная абсурда сатира на порядки и нравы габсбургской монархии Ф. Кафки, мрачный юмор С. Беккета и философский — Б. Шоу. А. Франс предпочитал украшать жизнь юмором, который позволяет смотреть на происходящее как бы со стороны. Позже пришли Я. Гашек, С. Е. Лец, С. Мрожек и дру-

Ж.-И. Гранвиль, Э. Форэ. Воскрешение цензуры. Фрагмент. 1832

7

гие. Нет выдающегося писателя, на которого не нашлось бы своего карикатуриста. Писатель творит, чтобы освободить свою душу, карикатурист же всегда начеку и нет для него ничего святого, кроме успеха у публики. Но и здесь есть свои тонкости. Обывателю нравится, когда критикуют творцов, но не «забивают их насмерть», а скорее весело высказывают

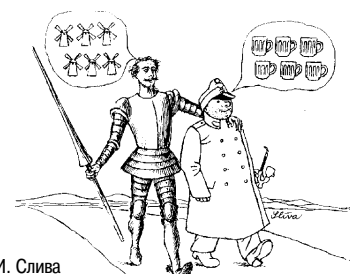
Шарж на Э. Золя

8

манов, женские характеры в его литературных романах не удавались, если не были сведены к карикатуре.

Э. Золя доставалось по нравственно-идеологическим мотивам. Когда он хотел представиться римскому папе или занять место в академии, то тут же находились пересмешники. Дело же Дрейфуса долгое время кормило не только «желтую» прессу. А как не посмеяться над О. Уайль-

до сказать, что среди писателей находились талантливые карикатуристы — В. Гю-

И. Слива

14

Шарж на О. Бальзака и Глинскую

свои многочисленные сочинения или женится на Э. Ганской из далекой России, пересмешники тут как тут, во главе со знаменитым Гранвилем. Поль де Кок предстает в их фантазии петухом, а Шарль Нодье сидящим на стопке книг — чернильнице — это фарфоровые карикатуры, газетных же и журнальных не счесть. Особо уязвимыми фигурами оказывались писа-

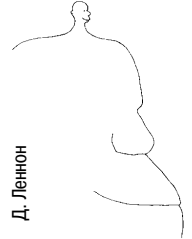
Г. Штегер. Шарж на В. Гете и Т. Манна. 1932

10

го, например. В его произведениях встречаются также описания-карикатуры. Вот портрет королевы Анны: «Эта представительница первобытного типа Евы, еле тронутая резцом времени... В ее тупом мозгу шевелились зародыши

Д. Леннон

чувств и личинки мыслей». Луи Бонапарт в басне Гюго предстает в образе тощей обезьяны, которая напялила на себя тигровую шкуру, изображая царя лесов.

15

свои суждения о них, о их романах, пьесах, стихах. Это все же оптимистичнее и не портит аппетит за завтраком, когда просматривается газета, ведь им не хочется видеть в следующем номере некролог, им хочется веселого продолжения.

XIX век был особо пристрастен к литераторам. Едет ли А. Дюма в Россию или пишет кулинарную книгу, «гребет ли лопатой» деньги О. де Бальзак за

тели с «театральными инстинктами», т. е. любители жить на глазах у публики, — Диккенс, например, а, вернее, его отношение к женщинам. Хотя он и славился количеством любовных ро-

М. Бирбом. Шарж на Б. Шоу

9

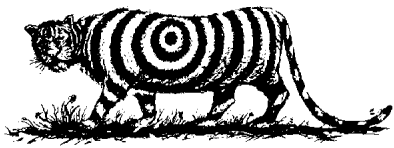
дом, любителем опрокидывать общепринятые мнения и преподносить свои идеи в острой парадоксальной форме. Чего стоило его утверждение, что «передача красивых небылиц — вот подлинная цель искусства». Начало XX века дало взрыв эмоций в связи с экспериментами литераторов-футуристов и сюрреалистов, дав художникам-юмористам возможность работать в их же стиле. Но истины ради на-

13

Скульптура-шарж на Поля де Кока

16

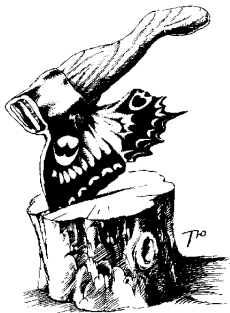
В. Ненашев

Из истории юмора и сатиры в графике

И. Макаров

В XIX веке экологических проблем не было, не было и такого слова. Были карикатуры в защиту природы в «Мюнхенском листке», напри-

С. Тюнин

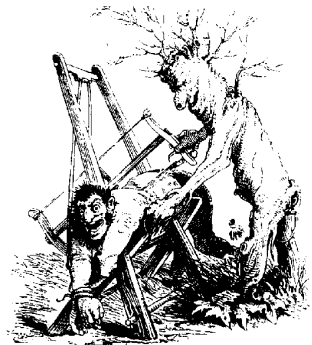
ЮМОР — РЕАКЦИЯ НА СТОЛКНОВЕНИЕ С ЖЕСТОКИМИ РЕАЛИЯМИ БЫТИЯ.

В. Пьецух

ЭКОЛОГИЯ

мер, где дерево пилит дровосек. Жан Эффель также коснулся этой темы в «Сотворении мира», предвидя проблемы автомобильного транспорта в крупных городах. Советский человек, объявленный хозяином жизни, не особенно церемонился с природой. На рисунке 1930-х годов Б. Антоновского «Тайна природы» путешественник, с удивлением глядя на вырванные с корнем и поломанные деревья, ду-

«Мюнхенский листок». Конец XIX в.

2

мает: «Одно из двух: или здесь упал метеорит или побывала профсоюзная экскурсия!». Человек поднимал руку на себе подобных и на природу, изобретая и применяя химическое и ядерное оружие, а природа пыталась защититься сама — новыми болезнями и, наконец, Чернобылем. Волей

М. Смагин

3

М. Златковский. 1970

или неволей рождалось экологическое самосознание.

После второй мировой войны, когда и родилось слово «экология», карикатуры, посвященные защите окружающей среды стали занимать видное место среди прочих. Именно карикатуристы одними из первых забили тревогу: «Люди! Природа требует за-

Морган

4

щиты человека от человека». Правда, вплоть до недавнего времени подобные рисунки не касались политики. В журнале «Крокодил» в 1950-1960-е годы критиковались отдельные недостатки, затрагивались ошибки лишь отдельных должностных лиц. Таковы карикатуры Кукрыникова — «Парковый вредителей», Е. Ведерникова — «Браконьерские

5

трофеи» и «С в и н ь я под дубом», А. Каневского — «Утро в сосновом лесу» (где изображены медве-

6

ди, убирающие мусор после туристов). На рисунке К. Елисеева директор завода завязал трубу узлом, чтобы не забыть поставить

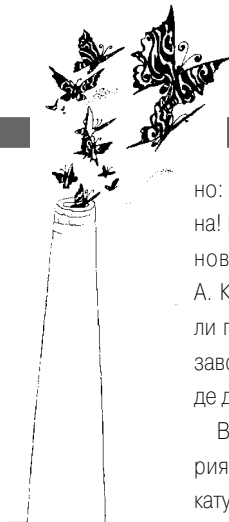

Л. Меленский

7

Ж. Эффель. — Некоторые виды транспорта очень загрязняют атмосферу. «Сотворение мира»

А. Самуэля

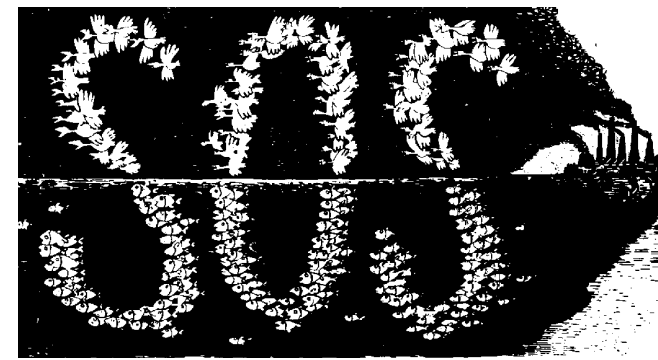
10

но: «Охота запрещена! Штраф». (Е. Мигунов). На карикатуре А. Крылова «любители природы» сделали заводскую трубу в виде дерева.

В 1980-е годы серия выставок «Карикатура защищает при-

В. Розанцев

11

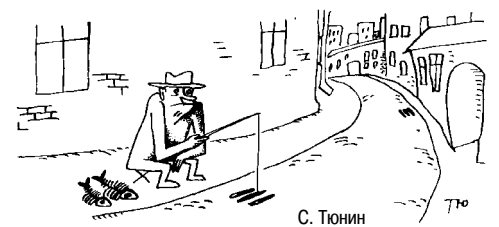
роду» прошла в Риге и Алма-Ате. В 1989 г. в редакции газеты «Советский патриот» была организована выставка-конкурс «Экология и мы». Чтобы спасти редкие виды растений и животных, ученые

12

Для советского же государства лозунг оставался прежним: «Экономика должна быть экономной». Вот и экономили на экологии, экономили на простом человеке, о котором забыли в торжественном шествии к коммунизму. Человека задавила технизация, бюрократизация социальных и государственных структур, наркомания, алкоголизм и СПИД.

13

храним планету Земля!» Под таким лозунгом в 1978 и 1980 гг. вышли два сборника в серии «Мастера советской карикатуры».

С. Тюнин

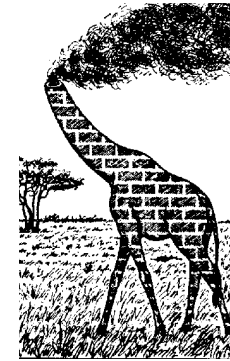
15

16

Г. Светозаров

ные защите природы («Мастер-стиха-1977» в Италии, «Озон» в Софии).

В 1970-е годы в Англии появились выставки карикатуры, посвящен-

9

В СССР же в эти годы ничего не менялось. Деньги шли на вооружение, а не на охрану природы или экологическое воспитание детей. Печаталась легкая сатира типа: «Откуда бутылки? — Из лесу, вестимо!» (Г. Андрианов) или изображался

лось, на боку которого написа-

11

записали их в Красную книгу,

которая стала символом тревоги и... новым символом для карикатуристов. Увы, она не стала настольной книгой для государственных чиновников, не прислушивались они и к призыву карикатуристов: «Со-

13

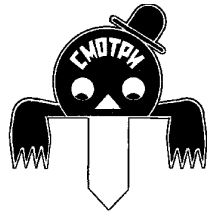
В «перестройку» и позже с экологией в России стало еще хуже, что и отражали карикатуристы в «свободной» прессе, правда, очень редко, ибо много места занимала политика.

М. Златковский

17

А. Родченко. Рекламная закладка для книг. 1924

ПОД ЮМОРОМ МОЖНО ПОНИМАТЬ СПОСОБНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ И СОЗДАВАТЬ КОМИЧЕСКОЕ.
В. Пропп

Из истории юмора и сатиры в графике

Водка «Нега»
А. Лазариди

РЕКЛАМА

Первая рекламная кампания, связанная с карикатурой, произошла в «Сотворении мира» Жана Эффеля, где Черт соблазнял Еву яблоком — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Художники, взявшие на вооружение юмор в

Сегодня участвует г-н Беликов. Фрагмент плаката. 1900-е

1

Реклама журнала «Смехач». Фрагмент. 1927

рекламе, не прогадали. Добрая улыбка притягивает, юмористический персонаж привлекает внимание. Классический пример — Микки-Маус, ставший «послом державы У. Диснея». Мышонок на часах, пудреницах, безделушках. В качестве карикатуры Микки появился на обложке журнала «Таймс» даже в роли Иисуса Христа.

Народные городские праздники не обходились без смеховых заигрываний с потен-

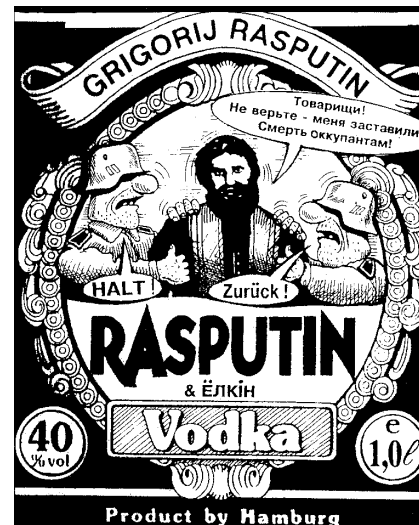
2

Реклама средства для чистки посуды. Начало 1900-х

О. Рубиль

6

С. Елкин. Водка «Распутин». 1995

ти ног — соответствующие волшебные снадобья. И что интересно — находят!

Революционная эпоха принесла свои перемены в рекламу. В. Маяковский, отложив лирическое перо, взялся за юмористи-

8

«Капитал» без аванса и заказа со стороны издательства.

Сатирическая реклама печата-

Ю. Вейстола. Фрагмент плаката. 1970-е

11

сии начала появляться профессиональная реклама, которая не могла не использовать юмористические приемы. «Народные ге-

Х. Берг. Пить или не пить? «Ойленшпигель». 1990

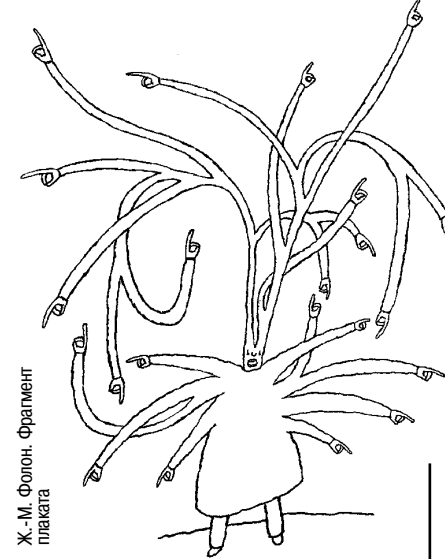

13

К концу XIX в. в России с помощью афиш, рисунков в газетах и журналах, на открытках и конвертах «с улыбкой» рекламировалось все: шутовский коньяк, конфеты «Раковая шейка», галоши «Богатырь», вакса. Высокохудожественно рекламировали карикатуристы «Сатирикона» свой журнал, изображая смеющегося Сатирикона в разных видах.

Оказалось, что реклама — довольно веселая вещь. Когда, например, власти за-

ческое: он сочинял рекламные стихи и делал рисунки к ним: «Лучше сосок не было и нет. Сосал бы их до старости лет!» Он также создал серии конфетных оберток для карамели «Красноармейская звезда» — в традиции «Окон РОСТА». «Надо звать,

Ж.-М. Фолон. Фрагмент плаката

9

рой» Чапаев и Штирлиц стали рекламировать обувь и другие товары. Наполеон призывал купить аккумуляторные батарейки, а Сталин-Коба — средство против тараканов. Ленин же «сдал» третий этаж музея своего имени незабвенному С. Марвроди — автору трех веселых букв-бабочек «MMM».

Но вернемся к Эффелю, который рекламировал национальную лотерею, выпу-

14

прещали рекламу сигарет и алкоголя — реклама на эти товары усиливалась.

К рекламе все привыкли, и каждый ищет свою:

лысье — средство от облысения; желающие избавиться от клопов или от потливос-

Ж. Эффель. Рекламный рисунок

7

надо рекламировать, чтоб калеки немедленно исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть!» (В. Маяковский).

Рекламные карикатуры, призывающие подписаться на юмористические издания, родились в дореволюционных журналах, позже перейдя в советские. В 1920-1930-е годы подписаться трудящихся призывали различные исторические личности, в том числе К. Маркс — «чудака, который написал

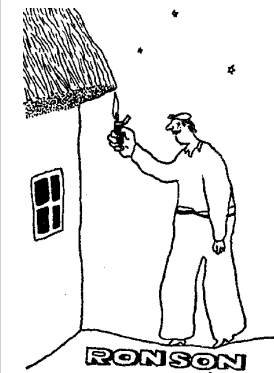
10

А. Родченко. Закладка для книг. 1924

лась в «Крокодиле» под рубрикой «Моя реклама» (в рисунке Е. Мигунова «Зонт — лучший подарок» семья сидит под зонтом в доме с протекающей крышей). С «перестройкой» в Рос-

12

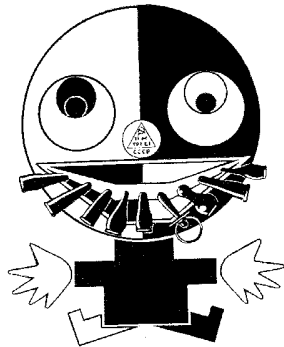

А. Четов. Из сборника «Гумно». 1979

стив четыре остроумных альбома с собственным текстом, а за рекламу шариковых ручек получил «Оскара рекламы».

15

В. Маяковский. Реклама сосок. 1930-е

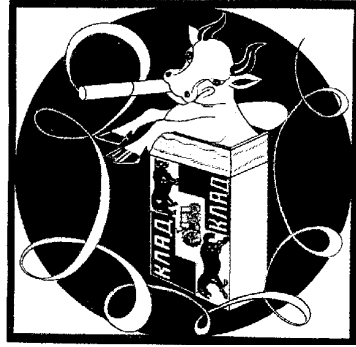
3

бьющим фонтаном крови и извивающимися пивками. Позже художники, в том числе и юмористы, всерьез взялись за рекламный плакат.

Замечено, что реклама может воспитывать и просвещать или, напротив, оболванивать, развращать, но, как советовал в свое время Саша Черный в своем «Новейшем самоучителе рекламы», никогда не нужно принимать ее всерьез.

5

В. Маяковский. Реклама Папирос. 1930-е

4

Ф. Решетников. Шарж на В. Молокова. 1933-1934

Из истории юмора и сатиры в графике

Академия веселых наук. Заставка

ТОТ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ ЮМОРА, БЕЗНАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ОТ НЕГО НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО. П. Капица

УЧЕНЫЕ СМЕЮТСЯ

Почему к 70-летию Э. Циолковского ему был подарен юмористический рисунок художника Хуковского «Возвращение воздухоплавательной машины Хенсона из Бомбея

Шарж на французского академика Гаю. Конец XVII в.

1

Шарж на Д. Менделеева. «Словцо». Конец XIX в.

в Лондон через Калугу»? Почему коллеги П. Капицы из Института физических проблем подарили ему к 50-летию скульптурный шарж? Почему к 50-летию Н. Бора его друзья выпустили рукописный сборник «Журнал шутилой физики», а к 70-летию И. Тамма ему был подарен альбом-жизнеописание «Веселые картинки из жизни...»?

2

П. Пярн

Объяснение простое — ученые любят юмор. Так, для Эйнштейна юмор

Де Сола. Шарж на Эйнштейна

3

был бегством в «надличное», а для М. Ломоносова, И. Канта, Ю. Лотмана — средством отдыха, постоянной жизненной потребностью. Нет научного открытия без неожиданного, парадоксального взгляда на

мир, на вещи уже устоявшиеся. В основе хорошей карикатуры также лежит парадокс. Это

4

В. Сидур. Шарж на И. Тамма. Фрагмент. 1965

5

К. Ротов. Лженаука. — Ура! Божья коровка стала давать молоко. «Крокодил». 1938

рабы новизны, а новизна без улыбки и смеха, без чувства юмора не приживается, не становится нормой. Ученым бывает нужна разрядка, и юмор здесь — вещь незаменимая. Вспомним

6

польских «шубравцев» начала XIX в., которые в веселой компании любили сочинять пародии. В 1932 г. физики-копенгагенцы, узнав об открытии нейтрино, поставили капустник и выпустили рукописную пародию с шаржами, одним из ге-

А. Гофмейстер. Шарж на И. Кулика

7

М. Абри. Шарж на Р. Барга и его коллег. 1970-е

роев которой был Л. Ландау. В 1930-е годы серией замечательных карикатур о полярниках обернулось участие Ф. Решетникова

но и стала летописью ледовой эпопеи. В России начала XX века шутка была частой гостьей в кружке «Омфалос», в который

в экспедициях на «Александре Сибирякове» и «Челюскине». Газета «Полярный крокодил» не только поднимала боевой дух ученых,

Н. Радлов. Федя рисует в любых условиях. Шарж на Ф. Решетникова

8

9

Д. Лоу. Шарж на А. Эйнштейна. 1929

входил и карикатурист Н. Радлов.

В мрачные же времена юмор и сатира официальных карикатуристов оборачивались против науки, против ученых, затормаживая прогресс.

М. Айзенштадт. Скульптура-шарж на П. Капицу. 1944

Такое в сталинские годы случилось с генетикой и кибернетикой. В 1960-е годы, как следствие «оттепели», вышла книжка «Физики шутят» — сборник юморесок зарубежных ученых, с иллюстрациями-карикатурами. В Польше в эти годы З. Ленгрэн придумывает чудаковатого профессора Филютека — героя своих карикатур, а в журнале «Знание — сила» на-

10

11

чинает работать «Академия веселых наук», среди авторов которой — Ф. Кривин и В. Бахчанян. В журнале «Техника молодежи» усилиями Л. Смехова появляется в 1959 г. маленький человек-спутник «Бип-

В. Фуглевич

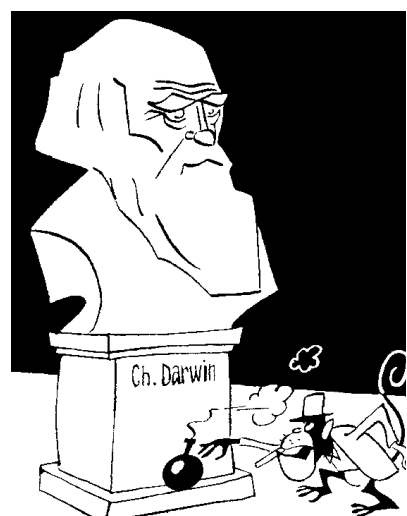
Бип», спутник читателей в мире науки и техники, неистощимый на веселые выдумки. Кстати, четыремя годами раньше этот же художник предложил Любознайкина, а еще раньше — в конце 1930-х — доктора глубоко-

мысленных наук Арк-Синуса — популяризатора новых достижений науки и техники. В 1960-е годы происходит чудесное превращение десятков «физиков» не только в «лириков», но и в профессиональных художников — зачинателей новой карикатуры «без слов», юмора символов. Рождается «КВН», участниками которого становятся студенты, будущие ученые — интеллектуальные носители современной смеховой культуры и по-

12

13

14

О. Каллас. Расист. «Пиккер». 1974

тенциальные ее же потребители. Шутка незаменима в научном диспуте, смех убивает оппонента, карикатура сражает наповал. Многие величайшие научные открытия XIX-XX веков сопровождалась «комментариями» карикатуристов. Многие великие ученые удостоились шаржей при жизни и вошли в качестве символов («Ньютон и яблоко», «Архимед и ванна») в мировую изобразительную юмористику. В университете

Сан-Франциско создана лаборатория гелотологии — науки о смехе, где на добровольцах изучается воздействие улыбки и смеха на организм.

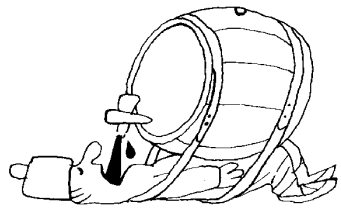
Шарж на Ч. Дарвина

15

16

16

Б. Димовский. Рисунок на календаре. 1980

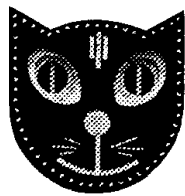

Из истории юмора и сатиры в графике

Б. Димовский

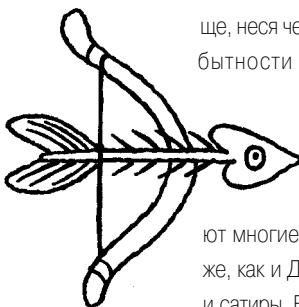
Говорят, габровцы ночью останавливают часы, чтобы зря не изнашивался их механизм... Сборники габровских анекдотов стали визитной карточкой не только фестивалей юмора и сатиры, но и Болгарии вооб-

Световая реклама в Габрово

ДУМАЮ, ЧТО СМЕХОМ МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ НИ ДЬЯВОЛУ, НИ БОГУ. ЭТОТ ТАИНСТВЕННЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ ЦВЕТОК РАСТЕТ ЛИШЬ В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА. И. Радичков

ГАБРОВО

Б. Димовский

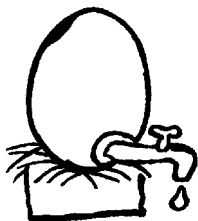
ще, неся черты самобытности и национальности. Габровцы знают многие точно так же, как и Дом юмора и сатиры. Если основателем города стал

кузнец Рачо, то Дом юмора и сатиры возник благодаря воле и организаторским талантам Стефана Фыртунова в са-

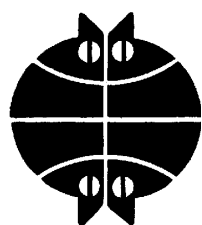

Б. Димовский

мом центре Габрово, самого «длинного» города в Болгарии (30 км). С 1973 года каждый нечетный год там проводятся международные выставки карикатуры и малой сатирической пластики под девизом «Мир уцелел, потому что

Б. Димовский

Эмблема фестивалей в Габрово

смеялся». Символ фестиваля — черный кот без хвоста — герой габровских анекдотов. Кстати, в мире существуют — и естественно — бесхвостые коты, которые живут в Англии на острове Мэн. На

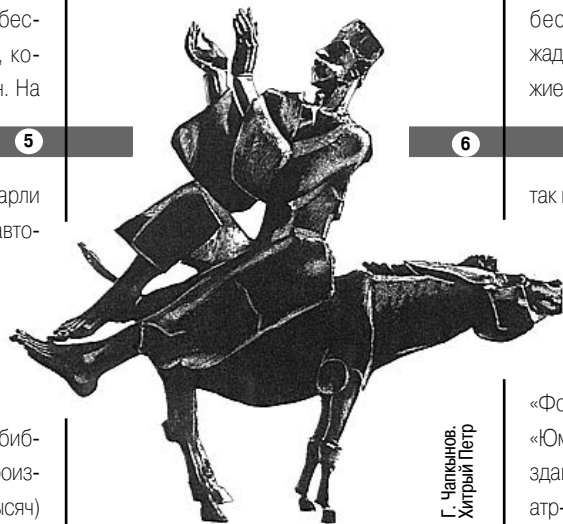
габровском же острове-камне посредине реки Янтры высится памятник кузнецу Рачо — еще один пример бережливости — чтоб камень не пропадал даром. А перед Домом юмора и сатиры — «Лувром смеха» сидит Хитрый Петр на осле — неизменный

К. Драгостинов. Иллюстрация

персонаж болгарского фольклора. По преданиям, молодой и жизнерадостный крестьянин был беспощаден к жадинам и мошенникам. Смех был его оружием. Хитрый Петр не одинок — в парке ус-

тановлены скульптуры Дон-Кихоту и Чарли Чаплину — карикатуры в металле на авторов и героев популярных произведений юмора и сатиры всех стран. При Доме создан институт, озадаченный помимо всего прочего и подготовкой к выпуску Всемирной антологии карикатуры XX века. Залы, библиотека, запасники Дома заполнены произведениями искусства (их более 200 тысяч)

Г. Чапкынов. Хитрый Петр

так или иначе связанными с юмором и сатирой в кино и театре, музыке и цирковом искусстве, графике и фольклоре... В Доме постоянно функционирует выставка «Юмор народов», пополняются экспозиции разделов «Фотосмех», «Кич», «Сатира в иконописи», «Юмор и сатира в филателии» и другие. Создан экспериментальный сатирический театр-варьете. В Доме хранятся и пополняют-

Золотой Эзоп. Гран-при за карикатуру в Габрово

ся творческие «личные дела» более чем на 5 тысяч юмористов и сатириков из многих стран. Наиболее приятными для туристов являются карнавалы каждые четыре года. Открывает их габров-

придумывают оригинальное смеховое оформление своей машины или колонны. «Воды реки Янтры в сущности представляют собой слезы, вызванные смехом». Э. Фишер. Чудо рождения мирового центра юмора и сатиры сродни чуду рождения

Г. Анастасов. Стрелы амура. Календарь. 1987

анекдотах проистекает не из двусмысленности слова или действия, что свойственно

«Золотой куцер» — приз на фестивале мультфильмов в Варне

анекдотам вообще. Тут вся соль в

любящих посмеяться. А их — миллионы. Габровец расчетлив, но не эгоист. Потому ему и везет — не убывают

Календарь. 1987

самого Габрово. В предгорье, где расположен город, не растет виноград, поэтому

Н. Пекарев

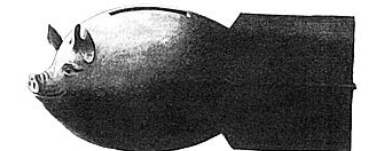
желающие посетить Габрово, которые хотят также узнать, почему по инициативе Международного астрономического центра одна открытая планета получила название «Габрово». Можно сказать, что с этого момента началось смеховое освоение габровцами космоса. Если их уловки способны рассмешить все человечество, то почему бы не проверить чувство юмора и у инопланетян?

ский кот, который в различных вариациях присутствует как на шествии, так и в украшении города. Болгарская сливовица также неизменная гостья на карнавале, к которому загодя готовится весь город. В школах и детских садах, учреждениях и фабриках

Ц. Цекюв. Печальный divertimento

развивались ремесла и выживал тот, кто поспоровистее и бережливее. Неудивительно, что там и родились анекдоты местных жителей про самих себя. Им нравится, когда над ними смеются. Интересно, что смешное в

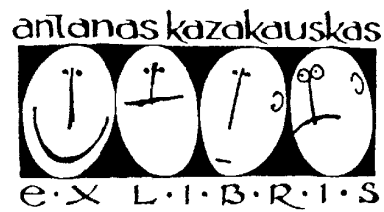

З. Курорек. 1979

доведенной до предела «габровской» расчетливости. Габровцы считают, что смех во все века был и будет самой стабильной валютой, что улыбка может преобразовать мир и усовершенствовать человека, а заодно пополнить местную казну за счет любопытных туристов и просто людей,

И. Веселинов

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Ардов. Эксибрис-автошарж. 1967

Юмор всепроникающ. В своих стараниях положительно влиять на повседневную жизнь людей он добрался и до таких форм

Шарж на Ленинградский театр музыкальной комедии

МАРКА — ЗНАМЯ ПИСЬМА.
Р. Г. де ла Серна

МАРКИ, ЗНАЧКИ, ЭТИКЕТКИ, ЭКСЛИБРИСЫ

малой графики, как почтовые марки, значки, спичечные этикетки,

Заяц Патриций из Аугсбурга. Эксибрис. XVI в.

и сатиры с 1987 г. пополняется выставка «Юмор и сатира в филателии». На ней демонстрируются марки с портретами великих писателей-юмористов, марки с шаржами на П. Пикассо, Э. Хемингуэя, Ч. Чаплина и других деятелей культуры.

эксибрисы. Подобные вещи интересны и карикатуристам, привносящим свои оригинальные идеи.

Большая часть «карикатурных» марок (а также и штемпелей) несет лишь символику, связанную с выставками карикатуры или фестивалями и симпозиумами, посвященными юмору и сатире. Так, в 1982 г. почтовый штемпель воспроизвел эмблему конференции в Хайдарабате

(Индия) — улыбающееся и подмигивающее лицо, скрывающее ее под маской неудачника. В Габрово в Доме юмора

Некоторые марки воспроизводят карикатуры Е. Даллоша и Ж. Эффеля. Интересны серии из Гренады, Антигуа и Редонда с эпизодами из диснеевских мультфильмов. Сами же болгары систематически выпуска-

С. Эйдрингавичус

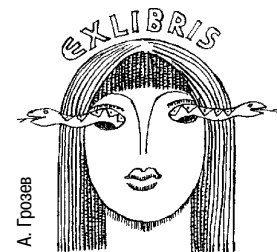
ют «юмористические» марки к очередным фестивалям юмора и сатиры, воспроизводя на них лучшие карикатуры из коллекции музея, а также героев болгарского фольклора.

Когда же карикатуристов не допускают до выполнения «марочных» гос-

А. Йонайтис

заказов, они занимаются самиздатом, т. е. сами изготавливают марки, правда, лишённые почтовой ценности, но имеющие ценность художественную. Одну из первых

А. Грозев

подобных «юмористических» марок создал в 1970 г. американец

У. Фарлей, заменивший портрет Д. Вашингтона на официальной марке изобра-

жением своей головы, сфотографированной сзади. Чуть позже марку со своим портретом сделал карикатурист В. Береснев. По другому пути пошел В. Сысов,

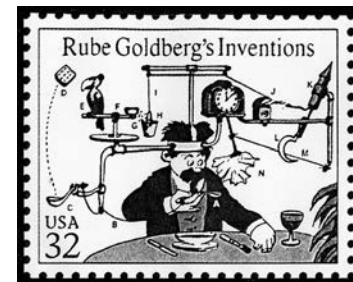

П. Форд. Эксибрис. 1991

Фестиваль сатиры и юмора имени Ходжи Насреддина в Аксекире

рис — старейшая форма малой графики — также не остался без внимания юмористов. Призванный отражать интересы и привязанности

Одно из изобретений-механизмов Руба Гольдберга

владельца книги, волей карикатуриста эксlibрис превращается в его визитную карточку, убедительно доказывающую наличие чувства юмора у хозяина книги.

3. Юзвик

Шарж на Ч. Чаплина. Чехословакия

отмечая марками забытые даты, связанные с известными людьми: «Элвис всегда живой!»,

«55 лет со дня злодейского убийства (Л. Троцкого)», «Президент России А. Лебедь».

Особый вид карикатуры — сатирические проекты марок, значков, этикеток, опубликованные в «Крокодиле». Активно работал на этой ниве Ю. Федоров, напечатав в 1958 г. в «Уголке филателиста» марки, посвященные интервентам, милитаристам и реваншистам. Чуть позже он

придумал «Крокодилские спички» — подхалимские, заседательские, самонезагорающие. В 1967 г.

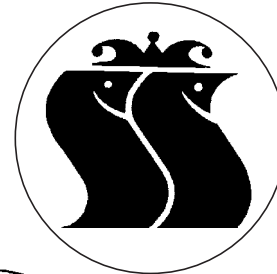

Шарж на Б. Шоу. Чехословакия

он же предложил несколько проектов подарочных значков к торжественным юбилеям лесничества (с изображением пилы и пеньков), почты (с рисунком конверта в виде черепахи) и другие.

Помимо рисованных юмористических значков существует большое количество настоящих, которые изготавливались к фестивалям юмора и сатиры и выставкам карикатуры.

Выставка карикатуры. 1979

В. Береснев. Фестиваль юмора и сатиры в Кларнсе

Это хорошая форма передачи улыбки «без виз». Они придумываются самими карикатуристами и несомненно несут положительно-юмористическую энергетику.

Существуют почтовые конверты с напечатанными на них карикатурами, календари с героями юмористических произведений, бейсбольные карточки и вкладыши с шаржами на великих людей и героев мультфильмов. Эксилиб-

14

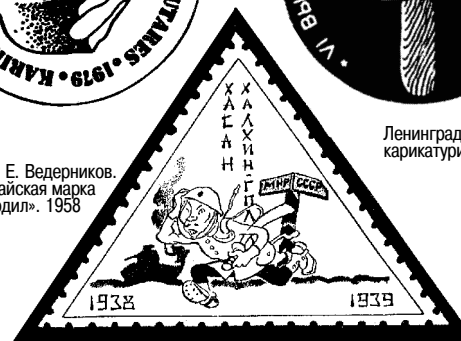
В. Сысов. 1997

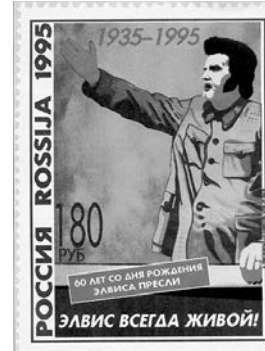
Е. Ведерников. Самурайская марка «Крокодил». 1958

Ленинградский клуб карикатуристов

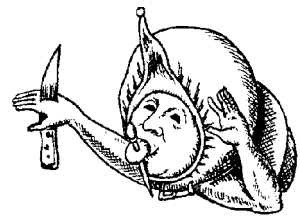

15

В. Сысов. 1995

П. Брейгель. Падение мага Гермогена. Фрагмент. 1565

Из истории юмора и сатиры в графике

Сад радостей. Фрагмент миниатюры. 1185

У Ван-Гога есть странное полотно под знаком «черного юмора» — хохочущий череп с папи-

Самоубийца и демон. Капитель собора Сен-Лазар. Отен. XII в.

СМЕХ ПРИМИРЯЕТ ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬЮ И ОТЧАЯНИЕМ.
С. Кьеркегор

ЧЕРНЫЙ ЮМОР

1

И. Босх. Монстры и нечистая сила. Фрагмент

росой в зубах. В набросках романа «Идиот» Ф. Достоевский создал потрясающий образ ожившего кладбища, напоминающий картины Страшного Суда. Луи де Фюнес мечтал снять картину про собственные похороны, «чтобы на ней зритель хватался за затылок от хохота...»

Термин «черный юмор» появился в XX веке, хотя корни его тянутся в глубокую древность. Перефрази-

2

Г. Гольбейн. Пляска смерти. 1538

наженных челюстях. Смерть улыбающаяся, смерть танцующая. Ни одна эпоха не

навязывала так человеку мысль о бренности всего земного, как XV век. У Г. Гольбейна в его графическом цикле «Пляска смерти» есть гравюра «Скелеты всего человечества» (1525).

«Пляска» в традиционном понимании

сонаже Гольбейна нет ничего жуткого, она скорее забавляет, чем устрашает, а сопроводительные стихи несут отпечаток легкой иронии. Позже это отметил Й. Чапек: «Скелеты всегда немного по-

5

зируя мысль Наполеона: «от великого до смешного — один шаг», можно сказать, что от страшного до веселого — столько же. Смех — смерть!

В XV веке появляется смерть в виде длинного и иссохшего скелета со страшной усмешкой на об-

3

М. Вольгемут. Пляска смерти. XV в.

— это хоровод смерти со своими жертвами. Это не только благочестивое предостережение, но и социальная сатира. В пер-

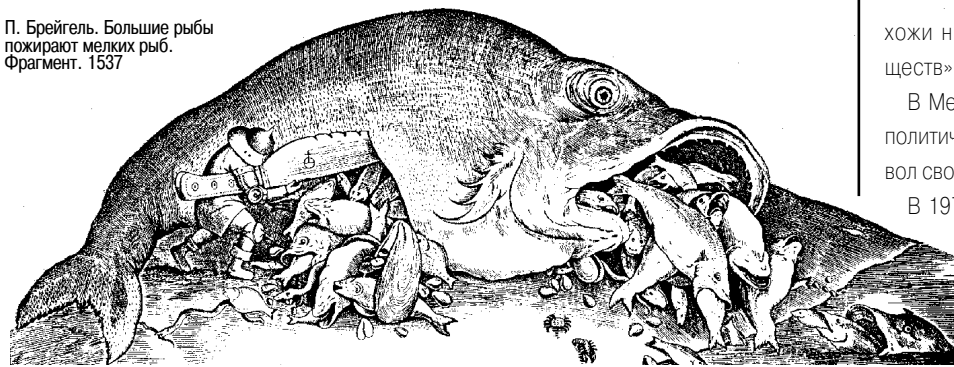

6

4

7

П. Брейгель. Большие рыбы пожирают мелких рыб. Фрагмент. 1537

хожи на жуткие карикатуры живых существ».

В Мексике образ Смерти популярен в политической карикатуре, там он — символ свободы, протеста против насилия.

В 1975 г. В. Сидур создал трагикомическую серию своего «Гроббарта». Одна из скульптур — «Автопортрет в гробу, с саксофоном и в кандалах» — об-

8

разец философского «черного юмора».

Обряды похорон у многих народов часто сопровождаются смехом. «Чудак покойник: умер во вторник, в среду хоронить, а он в окошко глядит». Традиция «шутовских» похорон — одна из древнейших в Европе. В национальном духе австрийцев, например, есть погребальный комизм. Жители Вены помешаны на похоронах, у них в крови культ кладбища. Так, Ио-

зев II, желая провести демократическую реформу, изобрел «экономичный многозоровый гроб» в виде гигиенического савана, пропитанного известью, и гроб с откидывающимся дном. Венцы не стерпели подобного черного юмора, и на этом реформы императора закончились.

Смех и смерть неразлучны, ибо это понятия вечные, философские.

«Черный» — философский — юмор в

графике заложили еще Ж. Калло, И. Босх, П. Брейгель, У. Хогарт, Ф. Гойя.

«Черный юмор замораживает наивную улыбку и дает пищу уму». (Ф. Дюрренматт).

А. Дюрер. Вавилонская башня. Серия «Апокалипсис». Фрагмент. 1498

щее из головы крыло, рука, переходящая в ногу...

Пристрастие к уродствам и диковинам — одно из характерных свойств народного смеха. Для этого смеха надо быть или

13

Э. Т. А. Гофман. «Кошмарные образы, рожденные фантазией». 1811

Кроме того, он фантастичен, в нем господствует галлюцинация — дома с глазами вместо окон, мельницы с крыльями-руками, причудливые мутанты: люди-жабы, людские скелеты с собачьими черепами, вырастаю-

глубоким мыслителем, познавшим до конца жестокую иронию жизни, или ребенком. Таков У. Хогарт, «комик в могильном жанре», хотя за ним и осталась слава моралиста, но некоторые его гравюры «черны» — некрофильны. На одной из них, которая входит в серию «Четыре степени жестокости», изображена группа врачей, расчленяющих труп казненного преступника, — жуткий комизм. На потолке укреплен механизм, наматываю-

12

щий кишки, в углу собака, жуящая куски человечины... Та-

Ф. Гойя. Вот они и ошпианы. «Капричос». Фрагмент

14

15

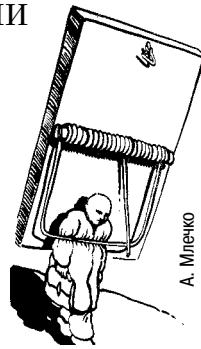
16

ков финал судьбы человека, который в детстве мучил кошек. Подобные гравюры вызывали ужас у современников, смотрят они не без жути и сейчас. Но все же согласимся с М. Рамайером, что «нет ничего более ужасного, нежели мир без смеха».

Р. Топор

Из истории юмора и сатиры в графике

А. Мленко

СМЕЙСЯ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ, ПОКА БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕШЬ УМЕРЕТЬ, ТАК И НЕ НАСМЕЯВШИСЬ ВДОВОЛЬ.
А. Брюан

ЧЕРНЫЙ ЮМОР

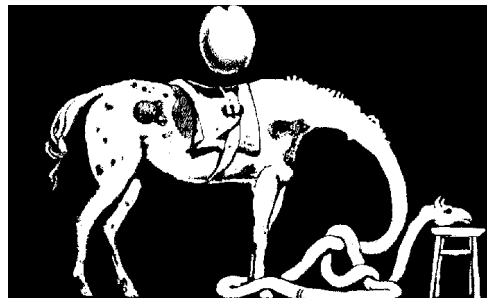
2

Серия гравюр Ф. Гойи «Капричос», значительно повлиявшая на искусство XX века, это жуткая небывальщина и чертовщина. Его юмор трагичен, гротескно-«че-

О. Бердслей. Виньетка из книги С. Смита и Р. Шеридана. «Острословия». 1894

1

Вишневский. Плакат

рен», ибо сталкивает космическое и человеческое, опровергая бытовую однозначность человеческого существования. Это реально зримый абсурд — побочный брат «черного юмора», рождаемый действительностью. Эта же действительность вызвала и кошмарные образы у Э. Т. А. Гофмана, а до него влияла на фантазии Ж. Калло. Абсурд-

2

Э. Виральби. Ад. Фрагмент. 1930

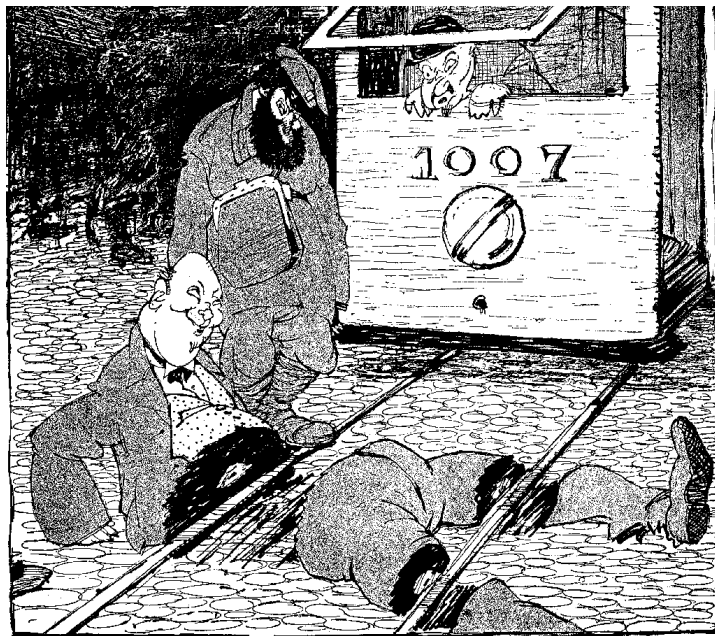
ное мировосприятие (ум наоборот) было характерно для людей той эпохи, несших карнавальное начало внутри себя, освобождаящее человека от повседневных забот.

Интересно, что тезис о личной свободе человека лежит в основе экзистенциализма — философской основы черного юмора.

3

Ре-Ми. Все к лучшему. «Сатирикон». 1908

«Сатирикон», 1908). Искали выхода в смехе дадаисты, издеваясь, ниспровергая всяческие «эстетические» нормы, видя норму лишь в абсурде. «Пощечиной об-

6

Художники всех времен как в России, так и на Западе в той или иной мере использовали элементы «черного юмора»

4

в своем творчестве. Не избежали этого и карикатуристы (А. Яковлев. На заседании лиги самоубийц. «Сатирикон», 1912; «Все к лучшему», — провозглашает раздавленный трамваем.

5

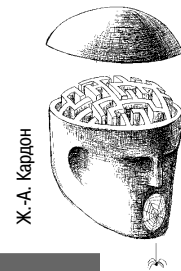
щественному вкусу» явилось и творчество сюрреалистов, вдохновлявшее многих карикатуристов на создание своих собственных «искаженных миров». Таков С. Дали — великий шут XX века, положивший жизнь в борьбе за завоевание ирреального. Мно-

7

О. Дикс

выступал объектом «странного» юмора, участвуя, например, в серии фотопостановок для журнала «Шпильки» в 1970-е годы.

Ж.-А. Кардон

Понятие «черного юмора» в карикатуре довольно условно. Какие бы ужасные сцены в ней ни изображались, — они яв-

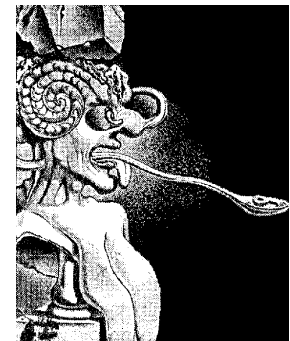
9

ний», карикатурист пародирует фрейдизм, хотя, по мнению Фрейда, юмор предохраняет людей от таких эмоций, как гнев, отвращение и страх, предлагая выход в смехе.

Карикатура по своей природе не может быть ни вполне иррациональной, ни

В 1998 ГОДУ В БУХАРЕСТЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРНОГО ЮМОРА», В КОТОРОМ УЧАСТВОВАЛИ И КАРИКАТУРИСТЫ.

С. Дали. Портрет П. Пикассо

11

гие его картины, рисунки, сюробъекты несут откровенно карикатурный вид с элементами «черноты». В картине «Дожливое такси» изображен сидящий в автомобиле муляж женщины, облепленный улитками. С. Дали и сам нередко

В. Иванов. Вера, Надежда, Любовь... 1960-е

8

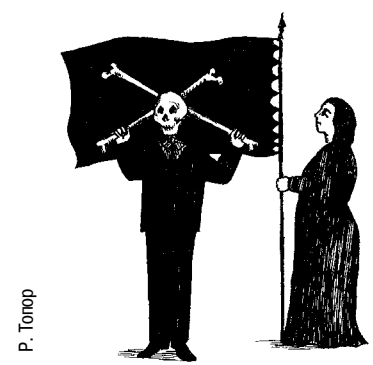
абсурдистской, потому что тогда не остается места юмору.

«Черный юмор» подчас помогает достичь самой сути проблемы, которой касается художник, а может поставить под вопрос судьбу человека. Смех абсурда всегда на стыке сознания с подсознанием. Не многие карикатуристы способны работать в этом жанре. Р. Топора называют «отцом» «черного юмора» — грубого,

12

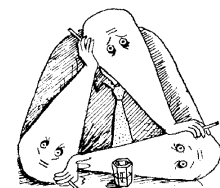
ет себя и А. Чечот. Впитав язык поп-арта, в отличие от «фантазера» Топора, он черпает свои образы и в народной культуре, и в действительности, которая подчас преподносит такие вот «перлы»: в 1963 г. в одном из моргов Нью-Йорка после первого прикосновения скальпеля оживший «труп» вцепился в горло патологоанатому. Тот умер от шока, а «воскресший» продолжил свою бренную жизнь.

14

Р. Топор

но не настоящие. В отличие от кино, живописи, литературы в карикатуре «чернота» содержит долю насмешки над искусством жестокости, хотя и использует его приемы. Забавно интерпретируя тему «подавленных желаний»

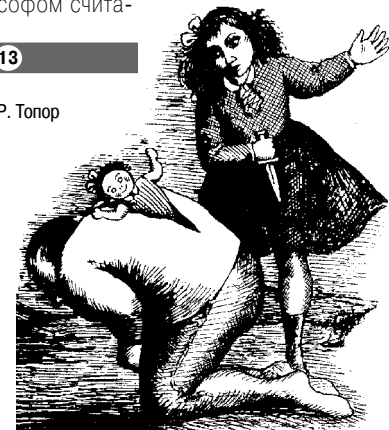
В. Богорад

10

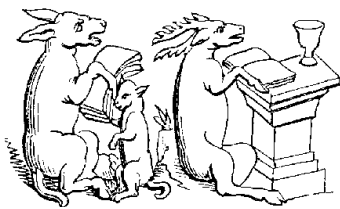
озорного, ярмарочного. Художник противопоставляет свое творчество не только традиционному искусству, но и специфическому эстетству. Являясь поклонником Босха и Гойи, Топор считает свое искусство «паническим», как крик ужаса. В его карикатурах абсурд — приправа, инъекция непонятого, как перец, без которого не сварить вкусного супа. Юмористом-философом счита-

13

Р. Топор

Месса по лису. Прорись рельефа в соборе в Страсбурге. XIII в.

Из истории юмора и сатиры в графике

Ж.-И. Гранвиль

Птица-комик водится в лесах Африки. За свои забавные ужимки и колнца ее прозвали фигляром. Она подсакивает, втя-

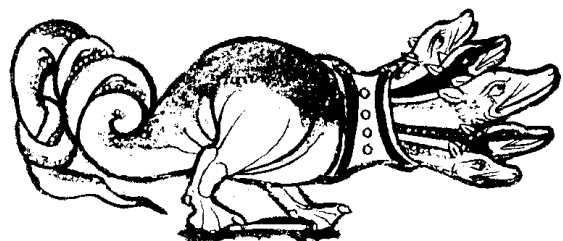
Скрипач-кенгаур. Прорись рельефа на капители. XII в.

СМЕЯТЬСЯ — ЗНАЧИТ, ДЕЛАТЬ ЗУБЫ БЕЗЗАЩИТНЫМИ.
В. Голобородько

КОМИЧЕСКИЙ БЕСТИАРИЙ

1

Гидра. Средневековый бестиарий

гивает и вытягивает шею, «корчит рожи». Уже в средневековых миниатюрах, а также в скульптуре для жилых и культовых

2

смотрятся забавно. Комическое восприятие животных имело место и в древней Греции. Аристофан некоторые свои комедии («Осы», «Лягушки») обозначил наименованиями животных.

У Хогарт подметил, что у человека и обезьяны много общего, и свободно использовал это открытие в сатирических эстампах. Остались удивительные рисунки Леонардо да Винчи, который замыс-

5

«Мюнхенский листок». Конец XIX в.

дя, то в козу. На святках то же самое делали простые люди — дурачились, смешили друг друга. Это ярко и смешно отразил лубок. Использовал образы зверей в своих капричах Ф. Гойя, А. Оберлендер и другие. Особенно прославился Ж.-И. Гранвиль, находивший много внешних общих черт, роднящих человека и животное (серия «Метаморфозы»). Наибольшим юмористическим успехом

6

построек художники взяли зверей «в оборот», фантастически домысливая их формы. Скорей всего пото-

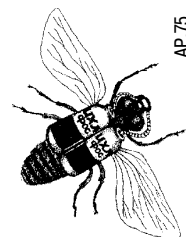

Я. Громов. Лев и осел. Фрагмент. 1866

3

ловато соединял растения и животных, превращая их в человеческие лица. В средние века была рас-

му, что «тварей земных» великое множество, они расширяют для художника поле творческой деятельности. Древнеегипетские художники занимались тем, что заменяли головы людей на звериные, но это чисто в религиозных целях, хотя сейчас эти фигуры

AP.75

4

пространена «звериная сатира» — как социальный протест со стороны беднейших слоев. Вспомним также скоморохов — прародителей современных клоунов, которые часто рядились то в медве-

Большая кавалькада. «Мюнхенский листок». Фрагмент

7

Ю. Акопян. 1989

8

пользовались гибриды с животными, которым приписываются некоторые отри-

Бор. Ефимов. 1988

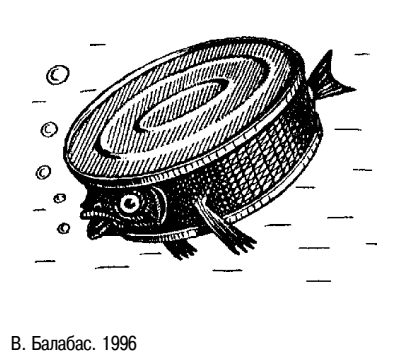
9

неодушевленные предметы, географические понятия и абстрактные символы. В революционные и прочие боевые эпохи зверей «призывали на помощь», чтобы осмеять врага. В 1932 г. 1 мая ограда здания возле Кузнецкого моста в Москве была превращена с помощью карикатуристов Ю. Ганфа и К. Ротова в клетку, в которой томились империалистические хищники: тигр-колониалист, лев-импери-

Д. Майстренко

11

В. Балабас. 1996

цательные качества, напоминающие такие же качества людей (свинья, осел, верблюд, змея, сойка).

Художники новейшего времени, уже не стесняясь ничего и, подчиняясь метафорической логике карикатуры, запросто переплетают реальное с фантастическим, превращая живые существа в механизмы (графический оксюморон),

алист и социал-согласательская гиена. Звериные карикатурные маски были активно использованы карикатуристами в антифашистской сатире («Удав-Геринг»

И. Дуршин

12

ли» птичек Р. Сёрль и В. Богорад. «Я люблю собаку» — так называется сборник карикатур, изданный в 1988 г. в Москве. Создали свой гротескный бестиарий С. Дали, М. Эрнст, Р. Магритт, А. Тышлер. Карикатуристы используют животных в эмблемах (пес-символ «Симплициссимуса»). Крокодил, бегемот, дикобраз, еж, хорек дали свои имена журналам.

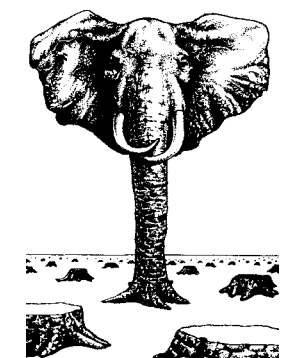
14

Кукрыниксы. Куриная слепота. Фрагмент. 1943

Кукрыниксов), а также в годы «холодной войны» («стервятники» Бор. Ефимова). Известны «бестиарные» карикатуры и в дореволюционных русских журналах (серия «Среди животных» в «Будильнике», 1897 г. и др.). К 1970-м годам относится цикл «Люди и звери» В. Бахчаняна. Сборники про кошек выпустили Сине и Клибан. Рисовал «зверолюдей» Х. Бидstrup, Г. Светозаров, Н. Воронцов. «Прослави-

Неизвестный автор

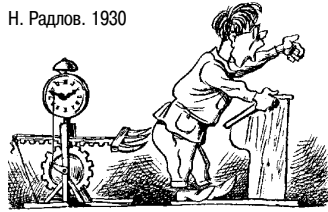

13

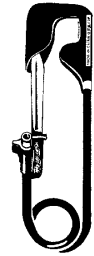

И. Сливя

Н. Радлов. 1930

Из истории юмора и сатиры в графике

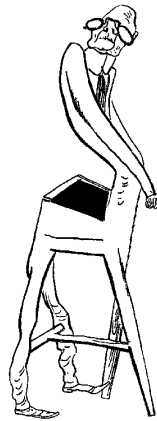

Д. Гроздев

МЫ СМЕЕМСЯ ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ЛИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДИТ НА НАС ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВЕЩИ. А. Бергсон

КАРИКАТУРИСТЫ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ

История показывает, что великие художники часто выступали в роли не только карикатуристов, но и изобретателей. Таков Леонардо да Винчи, провидец бу-

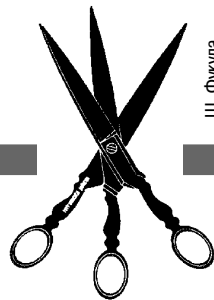
Кукрыниксы. Гад-бюрократ. Фрагмент. 1930

1

дущего, придумавший массу полезных вещей. Но благодаря чувству юмора даже он не взялся за машину времени. За это брались люди попроще, и юмористические журналы отразили их оптимистические проекты. К примеру, в 1715 г. дрезденский придворный механик Гэртнер предложил свою модель «в форме средней величины мельницы и большого жернова». На горе-изоб-

2

ретателей карикатуристы смотрели юмористически, сатиру же приберегали для творцов орудий насилия. Так, О. Домье изобразил «отца» игольчатого ружья в виде маньяка и палача, взвешивающего на поле с мертвецами. Изобретатель же испанского сапожка, изящно украсивший свое детище, вероятно,

Ш. Фукуда

3

карикатуристы, которые постоянно работают над юмористическим дизайном окружающих человека вещей. Это одна из их любимых игр — плоды освобожденного юмора и юмористической фантазии. «Жертвами» художников могут быть даже буквы и цифры. «Умные вещи» под их пером становятся добрее, ближе человеку,

6

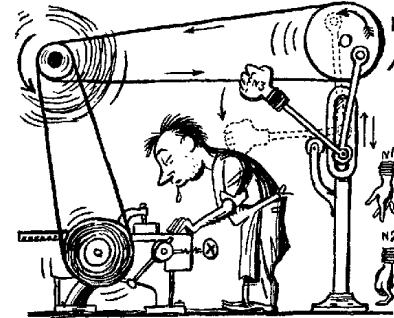
Н. Радлов. Академик М. М. Прищемихин

показывая свои скрытые возможности. В «глупых вещах» художники выявляют их античеловеческую сущность.

Еще дореволюционные юмористические журналы немало места

7

Н. Радлов. Общедоступный прибор «Стальная ручка»

веселые проекты

рыбной ловли, огородничества и защиты от непрошенных гостей («Будильник», 1897).

Замечательным тандемом в 1920-1930-е годы были карикатурист Н. Радлов и М. Зощенко. В течение нескольких лет они создали блестящую серию словесно-рисуночных пародий на доморощенных изобретателей и рационализаторов. Эти пародии охотно печатали в «Бегемоте», «Пушке»,

9

«Смехаче», «Ревизоре» и других журналах под рубрикой «Научно-техническая консультация «Прогресс». Вели ее два профессора — Прищемихин и Ущемихин. Итогом деятельности названного тандема стали альбомы «Веселые проекты» и «Счастливые идеи». Рисунки Н. Радлова показывают применение разных механизмов и приспособлений,

И. Малютин. Самогонная проза. 1930-е

10

нок, с помощью которого мастера сделали действующий аппарат.

В творчестве любого карикатуриста найдутся рисунки-изобретения — игра веселого ума, плод фантазии. Кукрыниксы использовали этот

А. Казанский. Швондер бытовое. 1936

12

прием в антибюрократической и антифашистской карикатуре. Бюрократа они превращают в подобие кресла, а фашистских главарей — в музыкальные инструменты. Интересна серия Ю. Федорова «Благовоспитанные вещи», серия «Столы» Л. Самойлова, изобретения И. Дуришина, «редкостные предметы» Ж. Карельмана. Подобные карикатуры печатались в 1970-е годы в «Литературной

13

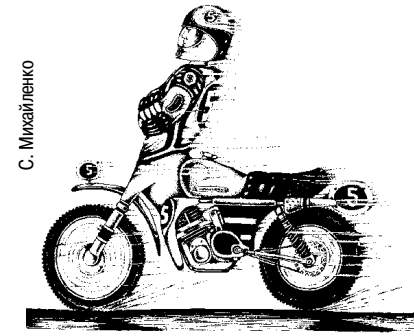
уделяли «изобретателям». Это и сундук-массажер, от которого, правда, сам изобретатель пострадал, и заводной органчик-оратор на ящике из-под граммофона, различные приспособления для

Н. Радлов. Академик Н. Э. Ущемихин

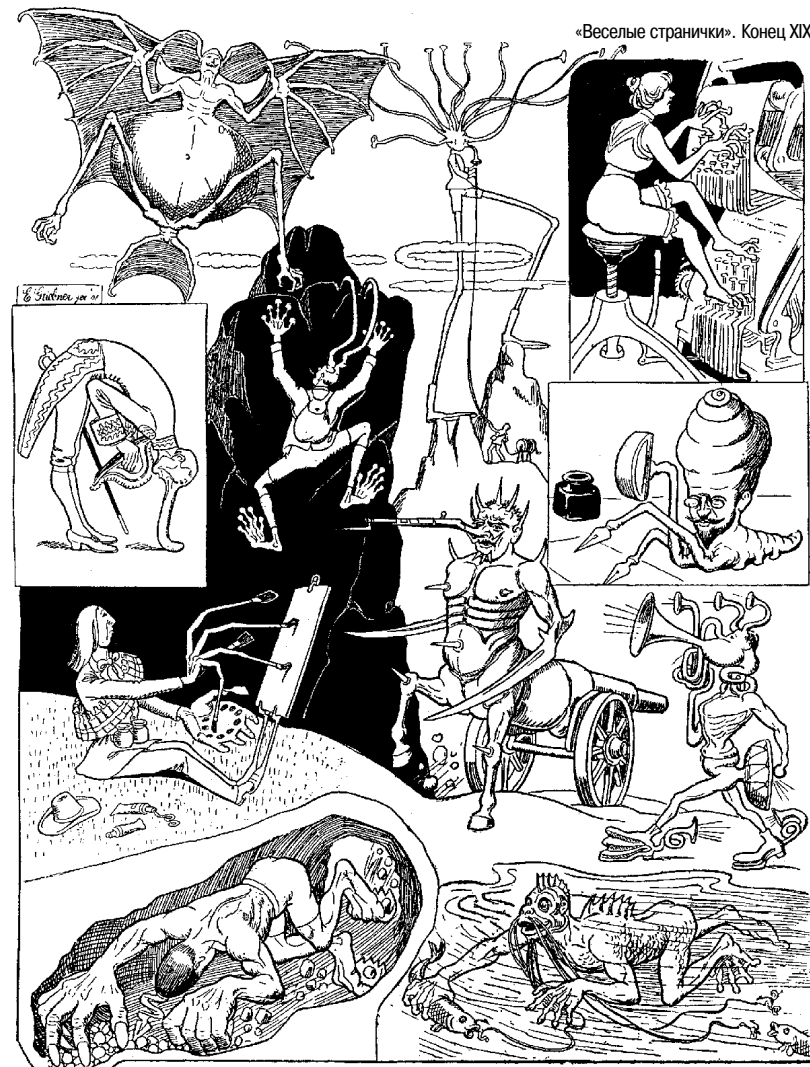
8

С. Михайленко

придуманных для выполнения таких действий или достижения таких целей, которые в действительности ни в какой технике не нуждаются. Это лифт «ракета», самогонный аппарат, сделанный из самоварных труб, лохани, дырявого сапога и крокетного молотка... Кстати, об «аппаратах». На одной из своих карикатур И. Малютин изобразил это чудо техники в «Крокодиле», следствием чего было письмо с благодарностью за рису-

11

«Веселые странички». Конец XIX в.

исповедовал «черный юмор». Сапожок находится в музее пыточных инструментов в Ротенбурге...

4

Технический прогресс немислим без личностей парадоксального склада ума — изобретателей. Из этого теста сделаны и

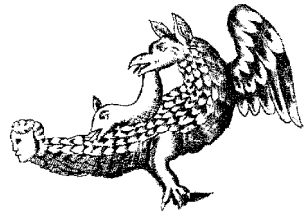
5

Одесский сувенир

14

Фрагмент лубка «Люди и звери дивны, найденные царем Александром Македонским». Нач. XIX в.

Из истории юмора и сатиры в графике

Фрагмент лубка «Люди и звери дивны, найденные царем Александром Македонским». Нач. XIX в.

ЮМОР — ЭТО ЧУДОВИЩЕ, РОЖДАЮЩЕЕСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ ПО ПРИЧИНЕ СЕБЯЛЮБИЯ И АФФЕКТАЦИИ И ПИТАЮЩЕЕСЯ БЕЗРАССУДСТВОМ.
Бен Джонсон

ФАНТАСТИКА

человека, любившего яркую потешку, хотя фантастика сказки, лишённая мистики, была ему привычна.

Ж. Калло. Искушение святого Иеронима. Фрагмент

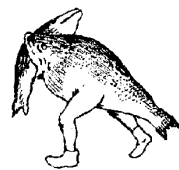
Причудливые люди-монстры, «найденные» А. Македонским и изображенные неизвестным мастером на лубке, долгие годы развлекали русского

Фрагмент лубка «Люди и звери дивны, найденные царем Александром Македонским». Нач. XIX в.

1

У Плиния описаны «паноты», у индусов — «арнаправираны», которым уши служат одеждой. Имелись и африканские карлики, «употреблявшие одно ухо в качестве тюфяка, а другое вместо одеяла». Петр I собирал фантастические дико-

П. Брейгель. Большие рыбы пожирают мелких рыб. Фрагмент. 1556

3

винки в «Кунсткамере», а европейские средневековые художники создавали химер на фасадах готических соборов или

И. Босх. Искушение св. Антония. Фрагмент. 1505-1506

4

монстров на подлокотниках и сиденьях скамей, которые, в свою очередь, вдохновляли великих Босха, Калло, Брейгеля, Гойю. Их юмор фантазмагоричен, но правдоподобен, он имел реальную основу в «Саде наслаждений» Босха, в «Искушении св. Иеронима» Калло, в офортах Брейгеля, в «Капричос» Гойи. Их фантомы неуклюже-маскарадные, хотя и прячут под шутовским одеянием страшную

П. Брейгель. Зависть. Из серии «Семь смертных грехов». Фрагмент. 1557

5

суть. Их смех иногда развлекает, но чаще всего философичен.

Гипотеза В. Налимова о фрагментах картин Босха, предвосхитивших техни-

Фрагмент лубка «Люди и звери дивны, найденные царем Александром Македонским». Нач. XIX в.

6

менты, когда художник изображает фантастический момент превращения человека в «следующее тело», будь то животное, дерево или насекомое. Есть приме-

Фрагмент лубка «Люди и звери дивны, найденные царем Александром Македонским». Нач. XIX в.

8

Ф. Гойя. Пропавшие пропадом! «Капричос». Фрагмент

ры, когда писатель-фантаст рисовал карикатуры (француз А. Робидд), но чаще карикатуристы пытались с юмором прогнозировать

9

сях и скульптурах, а также в сказках, былинах и рассказах современных очевидцев встреч с неведомым. Над этими «контактерами» и смеются карикатуристы, они также шутят над нелепыми фильмами и гипотезами литераторов-фантастов. Наиболее часто встречающимися сюжетами являются: полет космического корабля, посадка на неизвестной планете, встреча с «братьями по разуму». Прием художника состоит

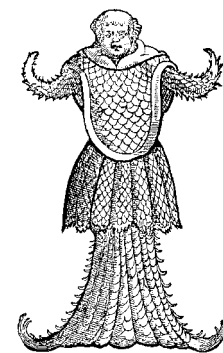

М. Эрнст. Фрагмент рисунка

11

будущее. Такова серия Б. Антоновского «Деловой день в 1994 году», созданная в 1924 г.

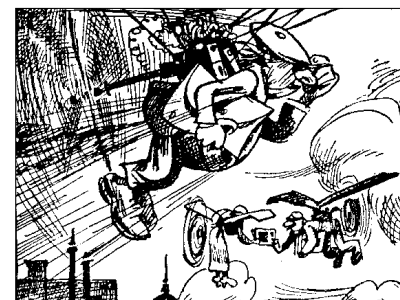
Юмор жизни состоит в том, что будущее всегда рядом с нами — в изображениях инопланетян на скалах, на стенах культовых сооружений, в древних рукопи-

Фантастическое морское существо

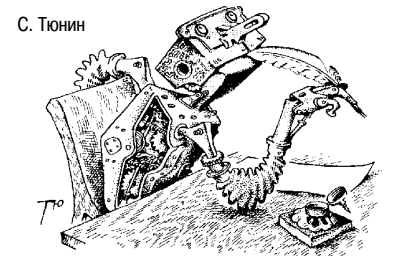
10

слова космонавт прибывает скворечник к космической станции, а персонажи карикатуры Ю. Кособукина привезли на иссле-

Б. Антоновский. Деловой день в 1994 г. «Смехач». Фрагмент. 1924.

12

С. Тюнин

фантастичен, как и избушка на куриных ножках, и столь же смешон. «Фантастическая»

14

И. Босх

Сатана. «Сад наслаждений». Фрагмент

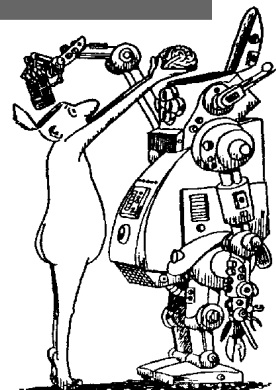

дую планету собаку вместе с конурой, чтобы охраняла ракету).

Такой юмор помогает сблизить земное и небесное, лишить космос ореола возвышенного, очеловечить его. Среди карикатуристов принят приблизительно единый образ инопланетянина — зеленый человек с рогами, глазами-тарелками и носом-грибом. Зеленые человечки — это «чудаки», попадающие в разные смешные ситуации. Так же

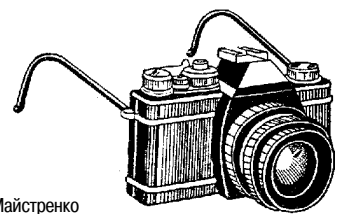
13

М. де Ангелис

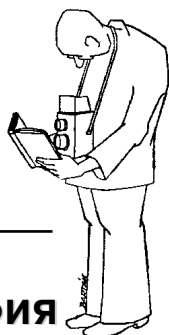
карикатура через юмор — самую гуманную форму передачи информации — психологически помогает современному человеку принимать как должное, как неизбежное «приход» будущего, в каких бы формах это ни происходило: в новинках техники (на очереди суперкомпьютеры), в парадоксальных теориях или необъяснимых природных явлениях. В 1989 г. в Донецке состоялась выставка карикатуры «Человек и космос».

16

Д. Майстренко

Из истории юмора и сатиры в графике

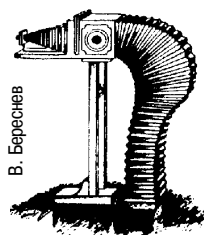

М. Бартак

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ СЕМЬЮ, НАШ ФОТОГРАФ ЭТО СДЕЛАЕТ МОМЕНТАЛЬНО.
«Крокодил»

ФОТОГРАФИЯ

Как только Луи Даггер сделал невозможное — получил изображение на посеребренной пластинке, на него ополчились служители церкви, граверы и литографы, деятели культуры, среди которых особенно отличился Ш. Бод-

В. Береснев

1

Б. Дежкин.
В. Соболев. На память потомкам. Фрагмент открытки. 1973

зы», героями которых выступают купцы, ремесленники, чиновники.

Первые фотографии должны были обладать не только терпением, но и выносливостью, чтобы переносить тяжелый

ящик аппарата, стеклянные пластинки негативов, треножник. Должны они были обладать и сильными кулаками. Так, в карикатуре Н. Степанова в «Искре» два фотографа оспаривают право первыми снимать знаменитого Шамиля. А в «Сатириконе» Ре-Ми изображает охотника-фотографа, который уверен, что, если он «промахнется по

А. Казанский

зайцу, то уж кодаком-то настигнет» точно.

10

11

О. Домье. Надар над Парижем. 1862

лер. Что уж говорить о карикатуристах, готовых осмеять все, что угодно.

В 1840 г. Ж. Платье нарисовал карикатуру «Дагеротипомания», на которой на переднем плане изображены покупатели, штурмующие магазины фотопринадлежностей; поодаль нарисованы виселицы с висящими на них литографами, которым жить стало невмоготу из-за появления столь серьезного конкурента, как

П. Шмельков. Любители фотографироваться. 1868

1

Фотография всегда привлекала юмористов, ибо в ней сохранялось игровое начало, оставалось место случайности, «диалог» человека и машины обогащал.

С. Мосиенко

9

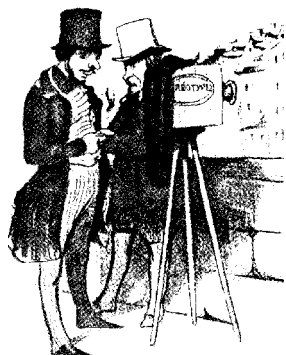
10

11

В «Крокодиле» долгое время сохранялась рубрика «Веселый объектив», а также печатались «фотокарикатуры» в «Уголке фотолюбителя» Ю. Федорова.

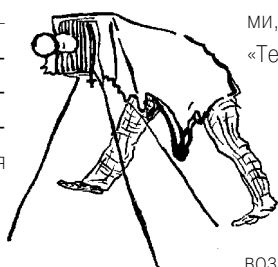
Х. Бидstrup неоднократно рисовал истории в картинках на эту тему. В конце одной из них две девушки побили горе-фотографа за его работу. В журнале «Шпильки» в 1970-е годы публиковалась серия юмористических постановок

фотография. Отношение О. Домье к этому изобретению было двойственным: с одной стороны, он считал фотографию без-

О. Домье. Терпение — добродетель ослов. 1847

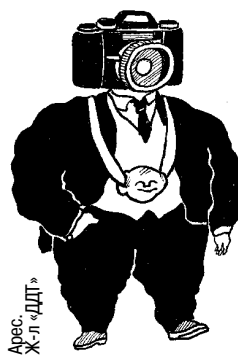
душной, с другой — едко высмеивал консерватизм обывателя. Есть его литография, изображающая двух приятелей, уставших от длительной фотосъемки, порой, длившейся часа-

Т. Лотрек. Фотограф. Фрагмент афиши. 1894

ми, сопровождаемая текстом: «Терпение — добродетель ослов». На другой карикатуре изображен фотограф Надар, снимающий Париж из корзины воздушного шара. Интересно, что сам воздухоплаватель работал одно время с Домье в журнале «Шаривари». Надар также про-

5

Арес Ж-л'ч-к

с Сальвадором Дали. Связь между изюшкой и фотюшкой несомненна. Время от времени организуются

как совместные их выставки (Мариамполе), где рядом с фотографией висят графические близнецы карикатуриста А. Делтувы, вы-

Неизвестный автор

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ — ЭТО СПОРТ, ТАКОЙ ЖЕ ВОЛНУЮЩИЙ, КАК ОХОТА НА ТИГРОВ ИЛИ ЛОТЕРЕЯ...

К. Чапек

14

15

славился необычной литографией «Пантеон Надар», состоящей из 240 карикатур на своих современников. Он также первый из фотогра-

при виде первых фотографов? Конечно же громоздкое приспособление для фик-

Ю. Валахович

фов, сделавших снимки с воздушного шара.

Что же вызывало смех

сирования объекта съемки. «Головодержатель представляет собой железную колонку на тяжелой стойке. К ней прикреплен посредством винта подвижной стержень, которым и поддерживается голова модели...»

В 1890-е годы П. Шмельков нарисовал серию карикатур «Фотографические по-

8

ставки «Чистого» фотюмора (Габрово, Кнокке-Хейст, Варшава — в рамках «Сатирикона», Москва — «Фото-1989» и другие) а также выставки карикатуры, посвященные фотографии.

На обложке литовского каталога за 1981 год изображена Ева, вручающая Адаму запретный плод — фотоаппарат. С тех пор Адамы при деле — неизменно запечатляют своих возлюбленных,

Х. Бидstrup. Моментальная фотография. Фрагмент истории в картинках

правда находятся иногда Адамы-чудаки, для которых юмор выше красоты, исповедующие красоту юмора. Вот почему изо- и фотюшки не иссякают. Здесь, как говорится, и собака, т. е. «птичка» зарыта.

16

17

Б. Бахчанян. Автопортрет

Из истории юмора и сатиры в графике

Д. Хартфильд

Гитлеровское правосудие

В 1914 г. во время первой мировой войны Хельмут Херцфельде, солдат немецкой армии, чтобы обойти военную цензуру, посылал друзьям в тыл письма,

Из цикла «Кровь и железо»

М. Берман. Портрет, 1941

КОЛЛАЖ — ЭТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ВСТРЕЧИ ОТДАЛЕННЫХ РЕАЛЬНОСТЕЙ НА НЕСОВПАДАЮЩЕМ ПЛАНЕ.
Г. Роршах

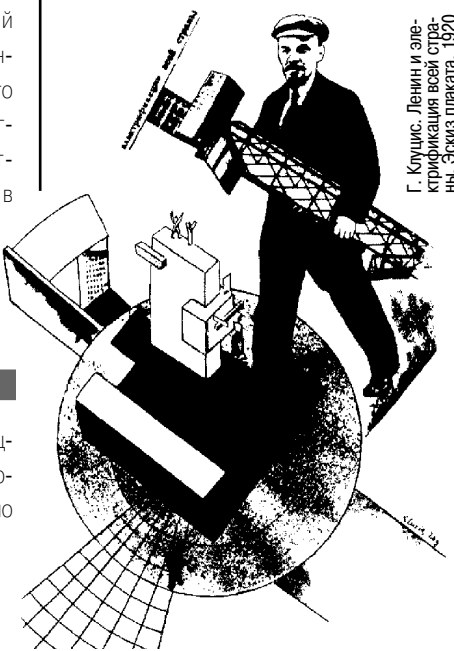
ФОТОМОНТАЖ. КОЛЛАЖ

Эль Лисицкий

Обложка каталога. Фрагмент. 1929

склеенные из журнальных фотографий — так родился политический фотомонтаж. В знак протеста против немецкого шовинизма он взял псевдоним — английское имя и фамилию Джон Хартфильд и, освободившись от армии в 1916 г., вместе с Г. Гросом разработал принципы фотомонтажа — нового массового вида искусства. Если быть точнее, они придумали фо-

Г. Клуцис. Ленин и электрификация всей страны. Эскиз плаката. 1920

ники: А. Родченко, Г. Клуцис, Эль Лисицкий. Хотя они и создавали новое революционное искусство, строгое искусство, но природное чувство юмора, возможно, и произвольно, проявлялось в их творчестве. В иллюстрациях к поэме В. Маяковского «Про это» Родченко показал себя мастером шаржа. В работе Клуциса Ленин во имя электрификации бодро перетаскивает огромные металли-

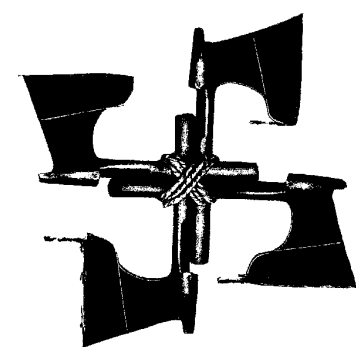
ческие конструкции (вероятно помогли тренировки с бревном на кремлевском субботнике). Гротескно смотрятся сливши-

А. Житомирский. Геббельс

еся головами как сиамские близнецы юноша и девушка на фотомонтаже Эль Лисицкого. Кроме того, бывший латышский стрелок Клуцис занимался «юмористической детской иллюстрацией («Петяш», «Ленин и дети»), а также делал проекты производственной одежды в виде скафандра с обувью на пружинах.

Художественные находки в области фотомонтажа были столь интересны,

Д. Хартфильд. 1934

что ими до сих пор пользуются профессиональные карикатуристы, начиная с Д. Моора, который занимался им уже в 1927 году. Но, вернемся к «отцу» фотомонтажа Хартфильду. Он публиковал свои антифашистские работы в журнале «АИЦ» («Война и трупы — последняя надежда богачей», 1932), но с приходом Гитлера к власти был вынужден эмигрировать. Его сатирические фото-

А. Гофмейстер. Удивительный мир М. Эрнста. 1960

занимался А. Гофмейстер-карикатурист, автор шаржей на деятелей культуры Запада (М. Эрнст, Х. Миро и другие).

В России на этом поприще проявил себя А. Житомирский, начинавший карикатуристом в «Рабочей газете». Во время войны он работал в журнале «Фронтная иллюстрация», делал сатирические фотолитовки, плакаты, открытки. Своей работой он заслужил право попасть в список Геб-

мались еще сатириконцы. В 1912 г. А. Радаков подрисовывал головы анничковым коням и их укротителям.

А. Родченко. Автошарж. 1924

сих пор остаются работы В. Бахчаняна, печатавшиеся на 16 полосе «Литературной газеты», в журналах «Знание — сила» и «Юность». В Ленинграде коллажем занимался Б. Петрушанский.

В 1990 годы сатирический коллаж стал частым гостем в «Новом времени», «Со-

Юмористический коллаж остается в арсенале многих художников, работающих в книжной иллюстрации, в плакате, на телевидении. Начиная с 1960-х годов, эталоном остроумия и изысканности до

А. Дорофеев. Внимание! «Эфирная атака!» 1990-е

монтажи, напечатанные в «Рабочей иллюстрированной газете» и листовках нелегально переправлялись в Германию и помогли в борьбе против фашизма. Против мещанской пошлости буржуазного бытия и милитаризации страны выступал и Г. Грос.

Польша дала двух замечательных политических коллажистов — А. Пельца и М. Бермана. В Чехословакии коллажем

бельса с грифом «Найти и повесить». Свой вклад в создание образа врага Житомирский внес в годы «холодной войны», изображая империалистов с головами-долларами («Новоявленный мессия», «Прозорливый Пентагон» и другие). Есть у художника и коллажи — дружеские шаржи на известных писателей, актеров, спортсменов.

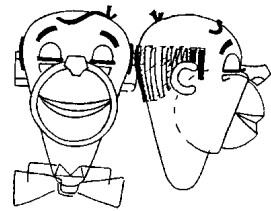
Истины ради, нужно вспомнить, что художественными играми с фотографиями зани-

Г. Клуцис. В поход. Иллюстрация к книге И. Лин «Ленин и дети». 1925

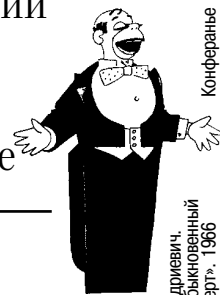

беседнике», «Столице», «Огоньке», «Аргументах и фактах». Последние, может быть, потому и попали в Книгу рекордов Гиннеса, что там работает А. Дорофеев. Петербург выдвинул своего мастера юмористического коллажа — В. Земцова. Состоявшаяся в Воронеже выставка показала, что интересных творцов этого вида искусства хватает в России. Главное — был бы спрос на их таланты.

В. Андриевич. Чертеж головы куклы. 1966

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Андриевич. «Необыкновенный концерт». 1966

Еще Платон сравнивал людей с куклами... Карикатура порой оживала. В XVI в. в Вене куклу, изображавшую кардинала с индаль-

Ражный демон-кукольником. 1539

В ДЕТСТВЕ Я САМ МАСТЕРИЛ СЕБЕ МАРИОНЕТОК. СНАЧАЛА РИСОВАЛ НА КАРТОНЕ МАРИОНЕТОК, ПОТОМ ВЫРЕЗАЛ ИХ, ПРИДЕЛЫВАЛ К НИМ ГОЛОВЫ. Ф. Феллини

КУКЛЫ СМЕЮТСЯ

генциями, посадили верхом на собаку и гоняли по улицам. У К. Малевича есть картина «Крестьяне», где изображены люди без лиц. Кукла на Руси делалась без лица, чтобы в нее не вселился злой дух,

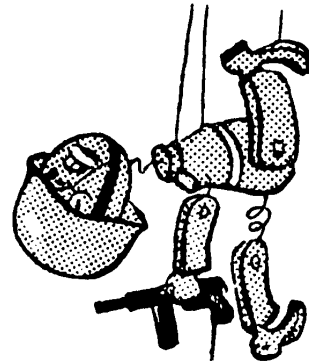

Эмблема УНИМА. 1929

который мог нанести вред ребенку. Темы человека-куклы и куклы-человека проходят почти через все виды искусства, в том числе и карикатуру. Яркие их примеры: градоначальники с «органчиками» в голове

1

дры» с участием пятидесятиметровой механической куклы, которая дышала огнем и обнажала клыки. В 1938 г. по улицам Москвы ездил театр с инсценировкой «Кого мы били», где в виде кукол фигурировали «окукрыниссенные» Колчак, Врангель и другие. Во время Великой Отечественной войны В. Андриевич, в молодости занимавшийся карикатурой,

Бор. Ефимов. Южновостная марионетка. Фрагмент карикатуры «Беда с этими марионетками». 1964

выступал с сатирической миниатюрой про «бесноватого фюрера». В оккупированной Варшаве подпольщики вывешивали в труднодоступных местах карикатурных шестиметровых кукол, изображавших Гитлера.

В 1961 г. С. Образцов поставил спектакль

С. Тюнин

11

И. Игн. Шарж на С. Образцова

такль «Божественная комедия», в котором использовались

10

герои «Сотворения мира» Ж. Эффеля. Знаменательно, что многие юмористические произведения были поставлены в виде кукольных спектаклей, ведь гротеск, сатира кукле значительно ближе, чем героика и психология. Это «Клоп», «Золотой теленок», «Двенадцать стульев», «Похождения бравого солдата Швейка». В них постановщики использовали «карикатурные» приемы. Так, в фи-

13

у М. Салтыкова-Щедрина, персонажи Ч. Чаплина и другие.

Творчество кукольников — одна из форм народного юмора. Петрушка, олицетворявший ярмарочное веселье, был известен в России еще в XVII в. Высмеивая быт и нравы дворян, политику властей, эти ожившие карикатуры несли зерно

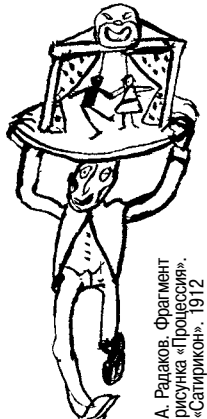

Представление с Петрушкой. Фрагмент гравюры А. Олсгария. 1656

4

свободного смеха. Петрушка (так же, как Пульчинелла в Италии или Панч в Англии) стал любимцем народа. Он умел смешно и весело побеждать своих врагов, находить выход из каверзного положения. В карикатурном персонаже Б. Антоновского Е. Надькине просматривается характер Петрушки. Интересно, что Пульчинелле, как «народному герою», поставлен памятник, а имя «Панч» носит

английский юмористический журнал. В годы студенчества Кукрыниксы организовали театр «Петрушка», сделав куклы-шаржи на неко-

А. Радаков. Фрагмент рисунка «Процессия». 1912

6

нале «Золотого тельца» на голову О. Бендера опускался молот, который разбивал героя на мелкие части — множество маленьких, копошащихся на сцене человечков.

У Дисней, создав мультфильм про Пиннокио, прославил эту куклу на весь мир. Этот смешной персонаж подхватили и ху-

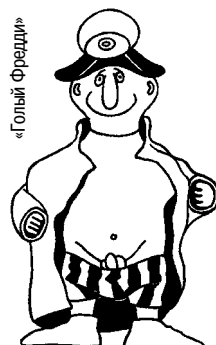

В. Андриевич. Эскиз куклы «Фюрер». 1942

14

дожники-юмористы. Мимо же кукол-марионеток не прошел ни один политический карикатурист (Б. Ефимов. «Слуга

15

«Голый Фредди»

ны подчас в карикатурном виде, в 1994 г. появилась программа «Куклы». В короткое время политики прошли путь от неприятия себя в образе

Кукла-шарж на Т. Вайгеля — министра финансов ФРГ. Карнавал в Кельне. 1997

17

трех господ», 1965 — карикатура на Чомбе; Кукрыниксы. «За ширмой сайгонского театра марионеток», 1960-е).

Во всем мире налажено сувенирное производство гномов-политиков — героев телепередач, которые не один год существуют во Франции («Канал»), Англии («Мэппет-шоу») и других странах. В России, вслед за музеями восковых фигур, где исторические личности представле-

16

любил мастерить куклы, а Р. Лаукс работал художником в Таллинском кукольном театре.

С рождением анимации куклы-шаржи начинают играть большую роль в мультипликационных кукольных фильмах. В России с 1911 г. этим занимался В. Старкевич,

Эскиз паука к спектаклю «Мухомор-разбойник». 1949

О. Клевер

8

его первыми персонажами были насекомые. В годы гражданской войны и позже кукол взяли на вооружение большевики. Так, в 1918 г. в Воронеже исполнялось действо «Гибель империалистической ги-

9

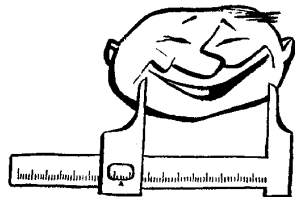

Кукла «Папа Ципле»

юмористического героя на экране до осознания необходимости входить в «избранный круг» персонажей в рекламных целях.

18

Иллюстрация на обложке книги Б. Дземидока «О юмическом», 1974

Из истории юмора и сатиры в графике

Фрагмент гравюры из книги «Искусство умирать». 1495

Чем отличается улыбка младенца от улыбки философа? В начале жизни стоит нечто вовсе удивительное: улыбка — утонченный модус смеха, его венец — играет на губах новорожденного. Он улыбается легко и безмятежно,

В. Гебхард

СМЕШНОЕ — ЭТО НЕКОТОРАЯ ОШИБКА И БЕЗОБРАЗИЕ, НИКОМУ НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕЕ СТРАДАНИЯ И НИ ДЛЯ КОГО НЕ ПАГУБНОЕ. Аристотель

СМЕХ

1

будто узнал какую-то сокровенную тайну. Он — обладатель чистой формы, доставшейся ему даром от поработавшей над этой формой культуры. В его смехе разрешается «радость бытия». Это — смех радости, и понадобятся годы, чтобы ребенок научился смеху ума, в котором уже нет ничего природного и который есть эмблема человеческого отношения к миру. Он

Приключение с посыльным. Хочет, захлебывается от смеха, надрывает животики (фрагмент). «Будильник»

связан с областью рационального, причем парадоксально рационального.

Смеющемся достаточно своего смеха. В этом смысле смех полнокровно входит в мир феноменов эстетики — таких же, как он, «неутилитарных» и «непрагматичных». Смеясь, человек не выходит в своих помыслах за пределы, положенные и очерченные самим смехом. Он не претендует на вещь, вызвавшую у

Г. Доре. Иллюстрация к поэме Аристо

«Неизвестный Роланд». 1879

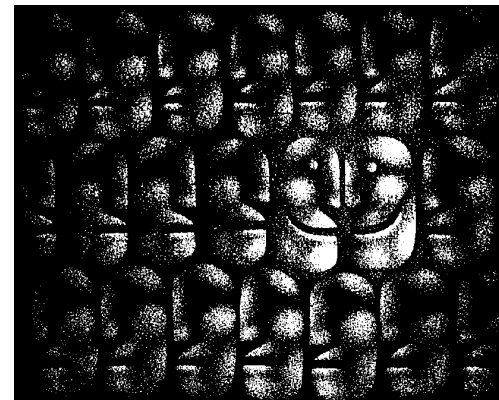
него смех, и не отрицает ее. В этом смысле смех самоценен, родствен игре и может быть описан как «самосознание игры». В акте улыбки или хохота человек выносит свою оценку миру, не принуждая его к изменению, и если мир при этом все-таки изменяется, то происходит сие оттого, что смех располагает «знанием», каким мир должен быть на самом деле.

М. Диков

В. Манковский. Фрагмент «Окна РОСТА». 1920

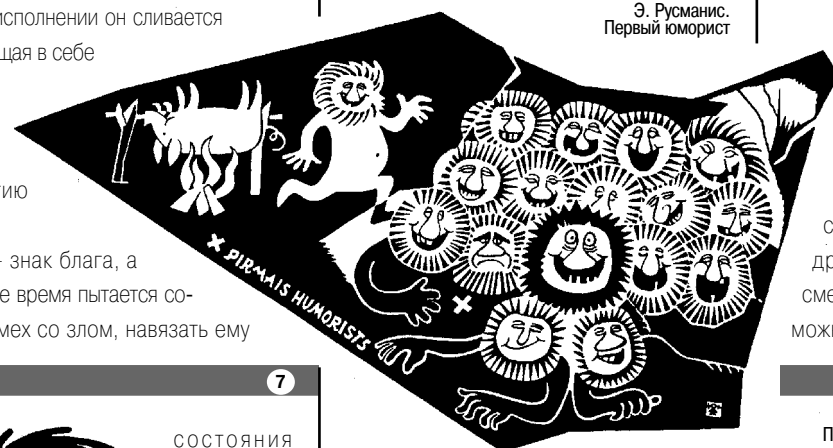
Смех есть свобода, однако по отношению к человеку эта свобода оказывается своего рода насилием. В паре «человек-смех» смеху принадлежит все, а человеку почти ничего. Человек не волен выбирать смех, вынуждать его прийти или уйти. Смех приходит сам, когда захочет, и покидает нас, лишь когда сам сочтет это нужным. Кроме стыда я не знаю чувства более самостоятельного и независимого, не-

жели смех. Нельзя засмеяться по собственному желанию и очень трудно заставить смеяться другого — в тех редких случаях, когда это удастся, речь идет об огромной подготовительной работе и таланте, который, как и смех, выдается в инстанциях, не подвластных нам. Смех — это внешняя, а не внутренняя сила... Человек совершает, исполняет смех. И в этом

действии-исполнении он сливается с ним, ощущая в себе мощную и удивительную энергию смеха.

Смех — знак блага, а человек все время пытается соединить смех со злом, навязать ему

Э. Русманис. Первый юморист

1

2

3

Неизвестный автор

состояния мира о котором мы можем пока только догадываться: он — посланник будущего...

Архаичес-

столь и прочная смысловая цепочка, объединяющая свет, рождение и смех. «Смех» и «круг» — это также символическая па-

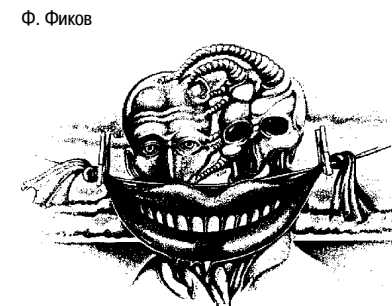
кий ум все время пытался сопоставить мир с человеком. Например, небо с солнцем и луной воспринималось им как гигантское лицо со светящимися глазами, а человеческое лицо, напротив, как маленькое «небо». Радость в архаической мифологии тесно связана со светом. Не менее тесно радость «связана и с темой рождения, с чудом родов: так образуется сколь простая,

ра. Солнце — сияющий диск, ослепительный круг. Одновременно солнце — это еще и светящийся глаз. Глаз неба, обозревающий землю и дарящий ей радость света и рождения. Что такое встающее из-за края земли солнце? Для первобытного ума — это только что родившееся солнце. А рождение — это радость, оно противостоит печали и ужасу смерти. Рассветное солнце — красное солнце. Красное — цвет родов: так красное оказыва-

У. Теккерей. Смеющийся

ется в одном ряду со смехом: «круг», «глаз», «свет», «рождение» и смех становятся своеобразными символическими синонимами. Сходным образом соединяются друг с другом «смех» и «белизна» и довольно неожиданно — «смех» и

Ф. Фиков

«соль». Белый цвет — это цвет дневного ослепительного солнца, а солнце — синоним смеха. Все эти смыслы живы и поныне, просто с поверхности они ушли в глубину.

В. Сидур. 1970-е

Л. КАРАСЕВ
Сокращенный вариант нескольких эссе о природе смеха

«Пиккер»

Из истории юмора и сатиры в графике

Начало XX в.

Аристотель ухватил самое главное — парадоксальную природу смеха и его парадоксальную ценностную ориентацию: смех не соответствует предмету, который его вызывает. Смех, выражающий, несомненно,

Начало XX в.

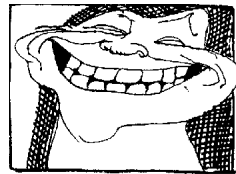
ЧУВСТВО ЮМОРА — СЕЙСМОГРАФ РАЗУМА, А СМЕХ — СИГНАЛ ВОСПРИЯТИЯ

СМЕХ

2

1

приятное, радостное чувство, оказывается ответом на событие, в котором человеческий глаз или ухо уловили нечто, достойное осуждения или отрицания. История знает множество форм смеха. Но хотя в различных культурах лю-

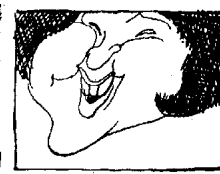
2

Серия рисунков С. Ференца. «Лудаш Мати». 1985

ди смеялись над разными вещами и смеялись по-разному, это не меняло

3

4

главного: природа смешного всегда остается одной и той же, идет ли речь о «гротескном» (в бахтинском понимании) образе тела и его отправлениях, поэзии английского нонсенса, «надгробном» юморе или же о гоголевском

смехе сквозь невидимые миру слезы. Способность к смеховой оценке пробуждает присутствие в вещи момента негативности, известной меры зла.

Смех — способ оценки зла и его преодоления, но не разрушающий, а,

5

напротив, противостоящий любым формам разрушения.

Смех обычно звучит в ответ на рассказ о том, как кого-то обманывали, ос-

6

7

корбляли, мучили, — достаточно вдуматься в любой понастоящему смешной, комедийный ход, во всякую, особенно армейскую или врачебную, шутку. Отличие же высокого юмора сводится лишь к тому, что его анализ требует большей умст-

венной работы. Не зло само по себе смешит нас, а способ его подачи, динамический контекст, его «приютивший»: пересказ события, а не оно само, воспоминание о факте, а не он сам — и вот уже бледнеет, сходит на нет былой страх или

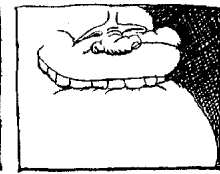
8

напряжение, и сквозь них просвечивает смешная сторона случившегося.

Дистанция способна творить чудеса, она может придать эстетический

9

10

оттенок чему угодно: как сказал бы в таком случае Честертон, можно шутить даже по поводу смерти, но все же не у ложа умирающего. Смех рождает приятное ощущение, и оттого мы с неохотой расстаемся с ним, держа его «на при-

вязи» повторяющихся взрывов и продлевая таким образом чувство удовольствия, насколько это возможно. Внезапность, с которой мы обнаруживаем, что зло «не пагубно», преодолимо, рождает в нас своеобразный шок. Вре-

11

мя останавливается, а затем вообще движется вспять — чтобы еще и еще раз вернуть нас к той точке, где нам открылась несостоятельность зла: дубинка

12

вительной точке мы и возвращаемся с каждым новым спазмом смеха и проживаем ее заново благодаря этой замечательной «икоте» разума.

13

Смех невозможен без осознания наличия в мире зла. Он не может

14

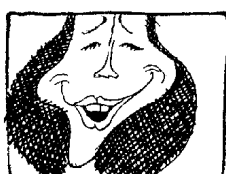

существовать как форма культурного поведения в условиях, свободных от негативности. Отрицание для смеха абсолютно, оно всегда превалирует

над позитивом, и это видно не только в целостности средневекового «карнавального», но даже в монолите «первобытного» смеха, где «низ»,

15

сказать о заточенном на рефлексии лезвии смеха иронического?

Смех знал подъемы и спады. В одних точках он был слышнее, в других —

16

тише. На смех или же, напротив, на сугубую серьезность или стыд

17

ориентировались целые эпохи и культуры, подобно тому, как по-разному готовы к смеху или грусти старики и дети, и просто разные люди. Так, мо-

жет быть, имеет под собой основание блоковское противопоставление острого галльского смысла сумрачному германскому гению. Так, закономер-

18

решенная от мира старость. Смех варвара звучал громче смеха эллина, но зато он уступал ему в разнообразии оттенков.

19

Нет и не было никогда многих видов смеха. На самом деле их всего два, но

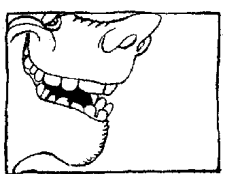

20

зато между ними бездна, разделяющая «доисторию» смеха и его сегодняшний день, телесное и духовное, физиологическое и этическое. Един-

ство выражения примиряет эти два полюса, рождая удивительную целостность, лишь на первый взгляд кажущуюся хаосом...

21

деле достаточно одной лишь улыбки.

Л. КАРАСЕВ.
Сокращенный вариант нескольких эссе о природе смеха

22

оказалась бумажной, клоун встает с арены под веселый хохот публики.

К этой-то удивительной точке мы и возвращаемся с каждым новым спазмом смеха и проживаем ее заново благодаря этой замечательной «икоте» разума.

«земля», «могила» дают смех куда чаще, чем «рождение» и «небо». Что же

сказать о заточенном на рефлексии лезвии смеха иронического?

Смех знал подъемы и спады. В одних точках он был слышнее, в других —

ны насмешливая и одновременная стыдливая юность и молчаливая, отрешенная от мира старость. Смех варвара звучал громче смеха эллина, но зато он уступал ему в разнообразии оттенков.

Что же нужно, чтобы раскрыть тайну незнакомого лица? Пожалуй, и в самом деле достаточно одной лишь улыбки.

Л. КАРАСЕВ.
Сокращенный вариант нескольких эссе о природе смеха

С. Городецкий. Шарж на А. Блока. 1910-е

Из истории юмора и сатиры в графике

Шарж на А. Мартынова. 1810-е

«Шарж — это не просто плохо нарисованный портрет с длинным носом. Это сумма знаний о человеке, предмете, явлениях, выраженная в их отрицательных

Зверь. Автопортрет новгородского школьника. XIV в.

КАРИКАТУРА — ЭТО ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ТОГО, ЧТО НЕДОСТАТОЧНО ТИПИЧНО ВЫРАЖЕНО В ПРИРОДЕ.

А. Радаков.

ШАРЖ (РОССИЯ)

1

Вильгельм и Николай II. Сатирический лубок. 1914-1916

качества через нарушение пропорций так, чтобы в конечном счете постройка рисунка была стройна и гармонична в своих искажениях. Композиция для

В. Апраксин. Шарж на Барклай де Толли

2

А. Орловский. Шарж на Д. Кваренги

1

Д. Моор. Шарж на Л. Андреева. 1908

шаржа и карикатуры обязательна». (Д. Моор). Д. Моор был блестящим рисовальщиком и автором многочисленных шаржей. Он считал, что шарж — это об-

3

С. Любовников. Горькая судьбина. Шарж на А. Писемского

наружение главного, клеймо популярности. Шарж сродни эпиграмме, пародии: эпиграммой увлекались многие русские литераторы, а художники рисовали шаржи, причем, бывало и наоборот.

Жанр шаржа требует большого художественного и жизненного опыта. Если шарж предназначен для широкой публики, то объект

4

Н. Альтман. Шарж на Г. Иванова. 1913-1914

должен быть всем известен. Это политические деятели или мастера культуры. Их рисовать легче еще потому, что суть их деятельности — творчество. Шарж чаще всего вовсе не осме-

5

Л. Бакст. Шарж на П. Пикассо. 1910-1920-е

ивает, а освещает героя доброй улыбкой, делает известного человека ближе простым людям.

В российской альбомной графике

Д. Щербиновский. Шарж на Г. Якулова. 1910-е

6

А. Любимов. Над толпой. Поэт-декадент. 1905

1830-х годов выделялись рисунки П. Челлищева. «Сходство, манеры, поза — все было так мастерски схвачено, что каждый тотчас узнавал себя». Интересно и то, что художник в своих работах никогда не искажал лицо. Любили рисовать друг на друга шаржи лицеисты, особенно отличался П. Яковлев, оставивший потомкам карикатурные образы А. Пушкина, К. Кюхельбекера и других.

7

зеркале шаржа точно так же, как и деятели Серебряного века. Художники группы «Мир искусства» С. Чехонин, М. Добужинский, Ю. Анненков и другие внесли свой вклад в искусство политического шаржа, создав незабываемые образы царя и его министров. После разгрома неудавшейся революции 1905-1906 гг. «сатира на лица» сошла на нет, усилия переключились на литераторов, артистов, художников. Серия «Исто-

9

М. Добужинский. Шарж на М. Кузмина. 1916-1920-е

Мак. Шарж на А. Ремизова. 1912

Мак. Шарж на А. Ремизова. 1912

благодаря стараниям В. Шмаровина, «увекочили» в шаржах Н. Клодт и Д. Моор. Петербуржцы же оказались персонажами оригинальной «Азбуки» «Мира искусства» в виде юмористических акварелей с эпиграммами, созданной М. Добужинским. Образцы профессионального шаржа дали художники-завсегдатаи кабаре «Бродячая собака» и «Приют комедиантов» в Петербурге, а также создате-

11

И. Гранди. Шарж на Н. Тэффи. 1913

Мак. Шарж на М. Волошина. 1913

Представители великой русской литературы XIX века отразились в полной мере в кривом

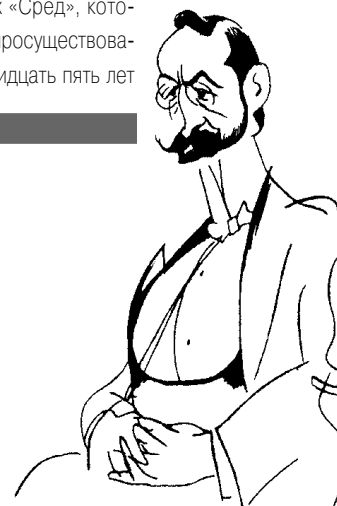
8

рия русской литературы» была напечатана Ре-Ми в «Сатириконе» в 1908 году. Ее герои: Л. Андреев, С. Городецкий, М. Кузмин, П. Боборькин, М. Арцыбашев и другие.

Московских художников, участников знаменитых «Сред», которые просуществовали тридцать пять лет

10

Н. Альтман. Шарж на С. Волынского. 1900-е

ли уникального альманаха «Чукоккала», который начал свою 55-летнюю жизнь в 1914 году.

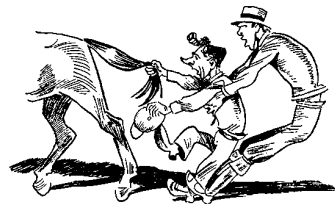
В 1915 году художники вновь вернулись к писателям и деятелям театра, создав серию «Русская грядка на Парнасе».

А. Ремизов. Шарж на А. Ахматову

12

Ре-Ми. Шарж на О. Книппер. «Сатирикон»

Из истории юмора и сатиры в графике

Д. Хармс. Автошарж. 1930-е

ШАРЖ — ЭТО ОБНАРУЖЕНИЕ ГЛАВНОГО, ЭТО КЛЕЙМО ПОПУЛЯРНОСТИ.

ШАРЖ-2 (РОССИЯ)

1

В представлении и обывателя художник, рисующий шаржи, видит все окружающее человечество как скопище уродов. Босховские

Н. Радлов. Автошарж. Фрагмент. 1920

1

кошмары наполняют его трудовую жизнь. Это неверно. Шаржист любит индивидуальное отклонение от типа, он видит красоту в победе конкретного и частного над отвлеченным и безличным. Его удручает правильность и абстрактная закономерность. Его ад населен платоновскими идеями. Вся деятельность его, говоря бо-

2

А. Юнгер. Автошарж. 1928

Кукрыниксы. Шарж на К. Чуковского. 1946

лее доступным языком, есть борьба с обезличкой.

...Портретист должен обладать двумя чертами — умением рисовать (что лишнее и художникам

Б. Антоновский. Автошарж

3

Кукрыниксы - шарж на И. Ильфа и Е. Петрова. 1934

Б. Антоновский. Шарж на А. Радакова. 1928

других специальностей) и способностью чувствовать и внутренне воспроиз-

4

водить человека. Своеобразная окрашенность этого ощущения и дает шаржиста. Рисование шаржей сродни актерскому искусству персонизирования, подражания.

Это — различные формы того же творческого процесса. Шарж — искусство синтетическое, искусство представления. Художник должен узнать свою модель, ее недостаточно увидеть

5

Ю. Анненков. Автошарж. «Чукоккала». 1919-1920-е

6

Кукрыниксы. Шарж на В. Дени. Фрагмент. 1932

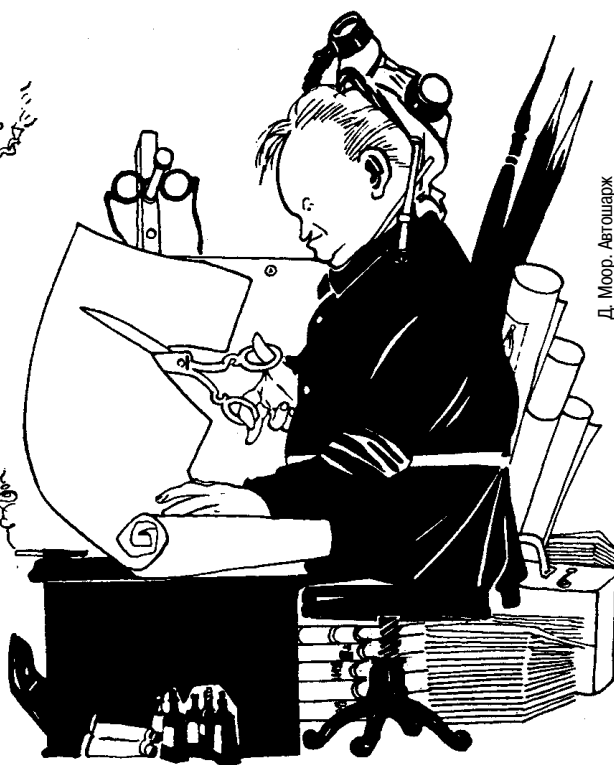
12

Д. Моор. Шарж на В. Маяковского

Б. Антоновский. Шарж на Ю. Германа. 1934

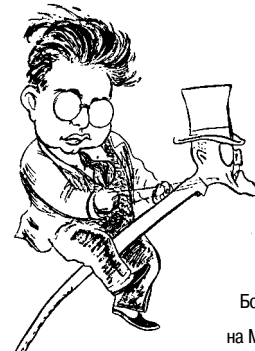
Д. Моор. Автошарж

11

... Следует иметь в виду, что трудность задачи, стоящей перед художником, заключается не в том, чтобы нарисовать, но чтобы найти этот графический символ. Однажды найденный, он делается достоянием широкой массы карикатуристов и любителей. Он становится условным обозначением, так же неизбежно вызывающим в памяти представление о нарисованном человеке, как слова, обозначающие его имя и фамилию».

Н. Радлов. Из предисловия к сборнику шаржей «Воображаемые портреты». 1933

7

Бор. Ефимов. Шарж на М. Колюцова

С. Судейкин. Шарж на С. Горьцкого. 1919

М. Добужинский. Шарж на А. Яколева. 1917

Е. Шукеев. Шарж на А. Вознесенского

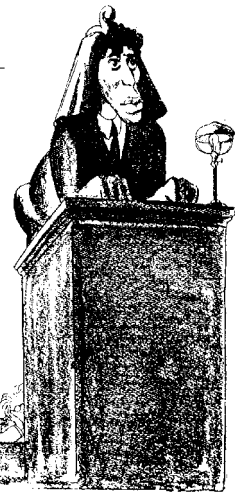

ШАРЖ — ИСКУССТВО СИНТЕТИЧЕСКОЕ, ИСКУССТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

Н. Радлов

Кукрыниксы. Шарж на Б. Пастернака. 1946

куств. И модель, и художник стоят перед зрителем как бы освещенные рентгеновским ап-

2

альбом шаржей на деятелей искусства, выполненных в технике автолитографии.

В 1930 году в «Литературной газете» Кукрыниксы напечатали рисунки, изображающие писателей (Л. Леонова, В. Луговского и других) в виде созвездий. Так, В. Маяковский и Н. Асеев предстали в

4

После Великой Отечественной войны в Доме искусств проходили пленумы правления московских пи-

М. Беломлинский. Шарж на Ж. Эффеля. 1961

6

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Мочалов. Шарж на Ю. Никулина

ШАРЖ (РОССИЯ)

3

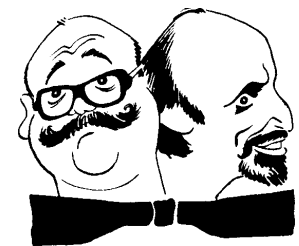

И. Иггин. Шарж на В. Катаева

Б. Пророков. Шарж на М. Пришвина

4

К. Куксо. Шарж на Б. Брайнина и К. Куксо

сателей. Художники и поэты-сатирики выпускали стенную газету «Взирая на

7

Дореволюционный исследователь юмора в графике Л. Варшавский писал: «Карикатура, может быть, самое откровенное из всех изобразительных ис-

Н. Лисогорский. Шарж на В. Высоцкого

1

паратом».

Советское искусство шаржа началось еще в 1920-1930-е годы. Тогда рисовали Н. Радлов, Б. Антоновский, Б. Малаховский. Дипломной работой студента М. Куприянова (одного из троицы Кукрыниксов) был

Д. Обозненко. Шарж на Г. Товстоногова

3

образе Большой и Малой медведицы. В течение жизни художники не раз возвращались к искусству шаржа. Особенно интересны их юмористические портреты на своих коллег по ремеслу: Ж.Эффеля, Х. Бидструпа. М. Черемных и других.

И. Макаров. Шарж на А. Райкина

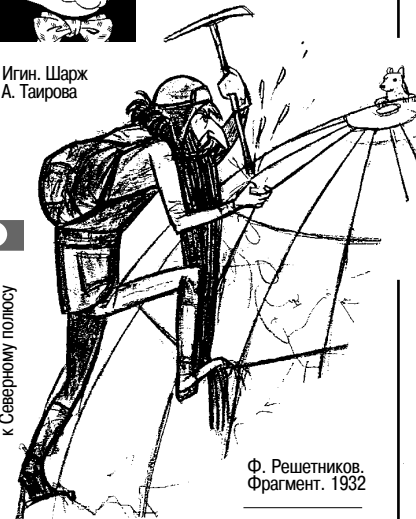
5

И. Иггин. Шарж на А. Таирова

8

О. Шмидт на подступах к Северному полюсу

Ф. Решетников. Фрагмент. 1932

еще и тому, что художник обладал даром рассказчика и сопровождал свои шаржи

11

Д. Обозненко. Шарж на Г. Товстоногова

13

К. Куксо. Шарж на А. Джигарханяна

15

лица». Одним из авторов дружеских шаржей был И. Иггин. Он оказался самым плодови-

тым советским шаржистом. В круг его «моделей» входили не только литераторы (М. Зощенко, Ю. Олеша, А. Крученых, П. Бажов), но и деятели кино (М. Ромм, С. Герасимов), художники (Ю. Васнецов, Ф. Решетников, Н. Альтман), люди театра (М. Тарханов, С. Михоэлс, Н. Черкасов), эстрады (Л. Миронов, Л. Утесов) и, наконец, сами карикатуристы (Д. Моор, Кукрыниксы).

меткими и остроумными описаниями героев. Эпиграммы под его карикатуры писали поэты-сатирики С. Михалков и С. Маршак.

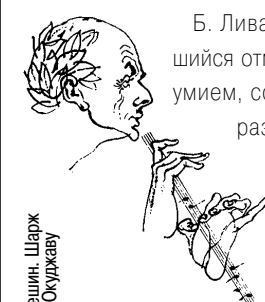
Журнал «Крокодил» никогда не оставлял без внимания дружеский шарж. А к юбилеям творческих союзов или же к каким-либо выдающимся культурным событиям читатели могли видеть забавные многофигурные композиции, дей-

12

В. Мочалов. Шарж на А. и А. Аполанов

13

В. Арешин. Шарж на Б. Окуджаву

Б. Ливанов, отличавшийся отменным остроумием, создал своеобразную шарж-лепесток Художественного театра. С. Мартинсон выпустил книгу театральных

16

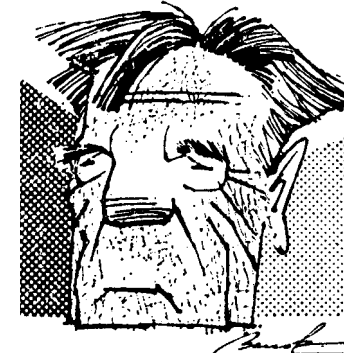
Вышло несколько сборников Игина, которые были очень популярны благодаря

И. Иггин. Шарж на И. Эренбурга

10

К. Валов. Шарж на В. Астафьева

де, но традиция советского шаржа больше тяготеет не к «разрушению», а к «созиданию». Вряд ли кто из десятков людей искусства, попавших на кончик пера или карандаша Кукрыниксов, остался недоволен.

С. Довлатов. Шарж на А. Синявского. «Синтаксис». 1982

14

шаржей. Писателей рисовали Л. Лиходеев и П. Капица. «Мир шаржей Василия Карякина» — так называется альбом художника-постановщика Центрального телевидения, бывшего редактора «Кабачка 13 стульев».

И. Макаров. Шарж на А. Арканова

17

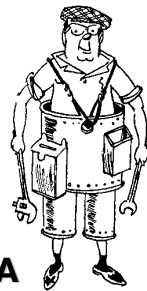
Сборник «Разрешите представить!», 1963

Ю. Черепанов

САТИРА — ЭТО ИРОНИЧЕСКИЙ УМ ПИСАТЕЛЯ В ДЕЙСТВИИ.
С. Михалков

Из истории юмора и сатиры в графике

Е. Щеглов

БИБЛИОТЕКА «КРОКОДИЛА»

Популярная библиотека «Крокодила» родилась не случайно — у нее были предшественники. Это, в первую очередь, дешевая юмористическая библиотека «Сатирикона», в которой ежегодно выходило до 50 книжек и в кото-

Эмблема серии

рой вышла знаменитая «История, написанная сатириконцами». Это также библиотека «Бегемота», один из известных выпусков которой — юмористические проекты Н. Радлова с тек-

2

Е. Мигунов. Сборник В. Масса «Чуть-чуть...»

оформление не обходилось без карикатуристов. Выходом книжки «Фронт смеется» обозначилось послевоенное рождение библиотеки «Крокодила» 15 апреля 1945 г. Авторы-

5

кодильцы: И. Семенов, Е. Шукаев, И. Сычев, М. Черемных, А. Цветков, В. Савков, Е. Гуров, Г. Андрианов, Е. Ведерников, М. Битный и многие другие.

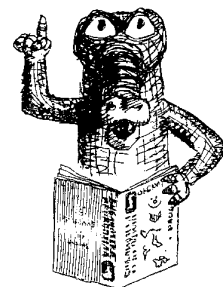
Соединение двух разнородных юмористических талантов давало интересный эффект, правда, это случалось не часто. Бывало, что карикатуристы садились за пишущую машинку и показывали себя с неожиданной стороны. М. Вайсборд, оформив-

8

Г. Огородников. Сборник Э. Полянского «Хочу все знать»

6

С. Александров. Сборник «Короткие рассказы». 1965

том М. Зощенко. В свое время, выходили также библиотеки ленинградской «Красной газеты» и «Красной звезды». Каждому вновь появляющемуся юмо-

3

составители последующих изданий не ограничили злободневной литературой. В первых же номерах прошли А. Пушкин, Марк Твен, О. Генри, Ч. Диккенс, В. Дорошевич и другие. Были напечатаны также первые пролетарские сатирики Д. Бедный и В. Маяковский. Появлялись книжки и не «чистых» юмористов, но склонных к иронии авторов:

ристорическому изданию сопутствовали различные виды печатной продукции, это издание рекламирующие: плакаты, листовки, календари, приложения, библиотеки. Их

Сборник Э. Межелайтиса «Зеленый плащик». 1991
Л. Насыров

4

В. Катаева, К. Симонова, Ю. Германа, Е. Евтушенко. Охват был широкий. За пятьдесят лет вышло больше тысячи изданий, которые оформляли карикатуристы-кро-

А. Елисеев, М. Скобелев. Сборник В. Драгунского «Шиворот-навыворот». 1965

7

ший более 20 книжек, в 1982 г. выпустил свои мемуары о карикатуристах («Остроловы»). В 1984 г. была издана книжка Е. Гурова «Ничего форс-мажорного» с рисунками автора. Уникальная

К. Елисеев. Сборник рассказов О. Генри. 1947

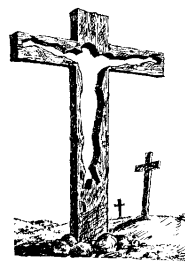
9

Ю. Федоров. Шарж на В. Полякова. 1969

часть библиотеки «Крокодила» — мини-альбо-

10

И. Смирнов. Сборник Е. и Л. Флорентьевых «Сто голландских тюльпанов». 1989

Э. Кроткий, В. Ардов, Н. Богословский и др. Выходили также сборники сатириков из союзных и автономных республик. В гостях у «Крокодила» были «Перец», «Чаян» и другие собратья-

12

В. Соловьев. Шарж на М. Виленского из сборника «Грех». 1967

лись чести писатели и художники из стран «соцлагеря». Иногда выходили коллективные сборники: «Улыбка-67», «Разрешите представить» — итоги семинаров и конкурсов. Были

14

Ю. Федоров. 1963

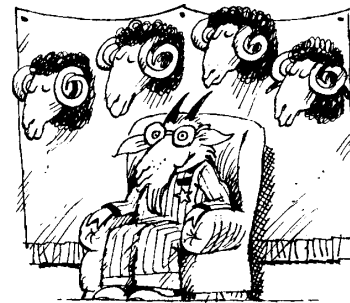
пичная советская охранительная сатира, в редких случаях оригинальная, а чаще — безликая и несмешная юмористика, даже не пытавшаяся говорить с умным читателем, полностью подчинявшаяся известным законам искусства соцреализма. Правда, с

17

Ю. Федоров. Сборник «Мысли и афоризмы». 1963

В. Уборевич-Боровский. Сборник М. Дудина «Грешные рифмы». 1990

11

напечатаны три оригинальные книги «Нарочно не придумаешь», «Мысли и афоризмы» с рисунками Ю. Федорова, «Крокодилская сатирическая энциклопедия», иллюстрированная В. Чижиковым.

К концу 1980-х к оформлению библиотеки стали приглашать новых художников, вне-

13

В. Добровольский. Сборник Г. Рыклина «Какие носы сейчас в моде?»

15

мы рисующих авторов: Бор. Ефимова, Ю. Ганфа, Л. Бродаты, К. Ротова, Х. Бидструпа и др.

С. Красускас. Шарж на Л. Клуликиса из сборника «Все из дыма». 1969

Среди литераторов, печатавшихся в библиотеке, были в первую очередь, авторы журнала: А. Архангельский, Л. Ленч,

журналы по сатирическому цеху. Чаще всего такие выпуски появлялись к юбилейным датам.

Напечататься в библиотеке удастаива-

Сборник В. Константинова и Б. Рацера «Мелочи жизни». 1991

11

сших свежую струю в прежнее однообразие: Г. Басырова, В. Уборевича-Боровского, Л. Насырова, О. Теслера, И. Смирнова.

Библиотека «Крокодила», ее тексты — это ти-

В. Шкарбан. Сборник Л. Завальнюка «Ку-ку в муку». 1991

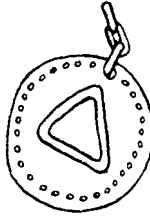

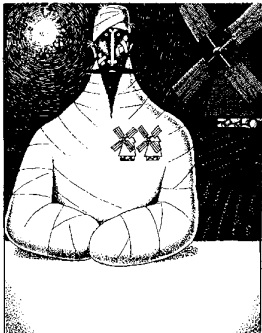

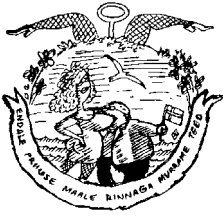

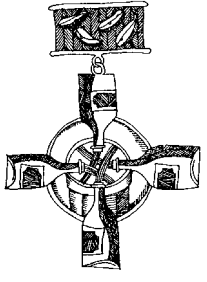

16

перестройкой положение немного изменилось и чаще стали появляться такие авторы, как М. Дудин («Грешные рифмы»), В. Бахнов («Избранные раздумия Евгения Сазонова»). Авторы, грешные тем, что талантливы.

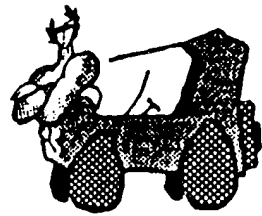

Л. Бродаты. Книга В. Катаева «День отдыха». 1947

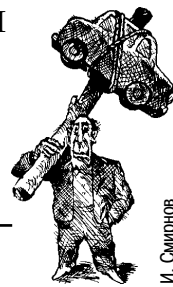
18

<p>Р. Сёрль, Д. Крушкен</p> 	<p>Из истории юмора и сатиры в графике</p> 	<p>Казалось бы, что общего у искусства создавать ордена и медали с карикатурой? А дело в том, что линия — «обратная сторона медали» в каком-то месте культурного пространства пересекается с линией — «подтекст» карикатуры. Медаль и</p> <p>Орден «Бродячей собаки». 1912</p>		<p>качь за границей. В 1951 году М. Абрамов сделал проекты орденов для лагеря империалистов: американский орден «Фигурный листок» (учрежден для прикрытия бесстыдной подготовки войны), Фултонский орден «Почетный поджигатель» (для У. Черчилля и его сподвижников), Боннский орден «Березовый крест» (для любителей реванша) и другие. В 1967 году в преддверии Международного года прав</p>		<p>человека Ю. Федоровым был предложен эскиз медали ДИГ (душителям и гонителям гражданских свобод), которая предназначалась для конкретных политических деятелей Запада. Одновременно создавались «производственные» награды (за отвагу при производстве брака) и «спортивные» («Чугунная» и «Косая нога»).</p> <p>За границей же больше тяготели к юмору, а не к сатире. Газета «Польский курьер»</p>
<p>ВСЯКАЯ МЕДАЛЬ НЕ ТОЛЬКО БЛЕСТИТ, НО И ОТБРАСЫВАЕТ ТЕНЬ.</p> <p>У. Черчилль</p>	<p>МЕДАЛИ И ОРДЕНА</p> <p>А. Макаренко. Жертвам репрессий</p>	<p>1</p>		<p>7</p>	<p>Р. Сёрль. Шарж на Д. Харфилда</p>	<p>8</p>
<p>орден — это отличие с положительным знаком, а карикатура — чаще с отрицательным. Но, как говорится, противоположности сходятся, и рождаются сатирические ордена и юмористические медали.</p> <p>В период Реформации протестанты делали медали с оскорбительными для папы изображениями и с подписью «Папская власть противна Богу». Эти своеобразные карикатуры распространялись в Герма-</p>	<p>Луи Филипп — последний король французов</p> <p>1848</p>	<p>нии, Франции и Англии. Странники папы в отместку выпускали антикальвинские медали, на которых гугеноты, жаждущие похрестить Францию, изображались с волчьей головой. Во Франции же, где карнавальные традиции были широко распространены, в честь высших сановников шутовской иерархии выбивали свинцовые жетоны. На одном из них представлен дурацкий папа в тиаре и с крестом в руке. Его сопровожда-</p>	<p>2</p>	<p>Р. Сёрль. Т. Роуландсон</p> <p>ежегодно собирает предложения детей о предполагаемых кавалерах Ордена Улыбки. Среди уже награжденных — писатели, актеры, художники, в том числе С. Образцов. Не дождавшись награды из-за границы любимой</p>	<p>Р. Сёрль. Г. Посада</p> 	<p>актрисе Рине Зеленой, российские дети подарили ей собственный и единственный в своем роде экземпляр «За улыбку».</p> <p>Брались за изготовление медалей и карикатуристы. Серию медалей с изображением своих великих</p> <p>Р. Сёрль. Д. Гильрей</p>
<p>В. Розанцев</p> 	<p>ют шут и двое персонажей в докторских беретах. На обороте — фигура Глупости с погремушкой, перед которой преклонился кардинал.</p> <p>В свое время медали-карикатуры удостоилась любовница Августа Саксонского графиня Козель, ласки которой оплачивались «народными» деньгами. На одной стороне этой медали изображены два амура, а на другой — любовная сце-</p>	 <p>Орден «Американская помощь» «Крокодил». 1950-е</p>	<p>3</p>	<p>Ю. Федоров. Медаль «Крокодила» — душителя и гонителю гражданских прав. 1967</p> <p>коллег создал Р. Сёрль. Среди них В. Буш, Г. Посада, Д. Гильрей.</p> <p>В 1988 году набор медалей за очковитательство, за оптимизм в конце месяца и т. п. предложил</p>	<p>Р. Сёрль. А. Карроччи</p> 	<p>И. Анчуков. Двумя годами позже А. Васар нарисовал в «Пиккере» серию орденов с политическим подтекстом, а в 1997 год памятен эскизами медалей, предложен-</p> <p>Е. Мигунов. Медаль «Крокодила» — рекордсменам промаха. 1965</p>
<p>А. Вазар. «Пиккер». 1990</p> <p>на петуха и курицы. Эта «награда» отразила одновременно и чувства народа, и волю политических противников Августа.</p> <p>Традиция выдумывания сатирических</p>	<p>И. Сольский. Новая медаль России. 1997</p> <p>Орден «За взятие на грудь». «Магазин». 1997</p> 	<p>наград многие годы сохранялась в «Крокодиле». А начал ее первый редактор К. Еремеев, предложивший награждать орденом «Крокодила» зловердных бюрократов, волокичиков и чинуш. Позже «героев» стали ис-</p> <p>Орден Улыбки</p>	<p>4</p>	<p>И. Сольским: за воровскую законность, за взятие кредита, за освобожденный от зарплаты труд и другие. Особая группа медалей связана непосредственно с выставками карикатуристов, особенно в Прибалтике («Ура! Культура» В. Буслиса и т. д.). К ним примыкают медали-сувениры, изготовлением которых занимаются «Фальшивомонетные дворы». Одна из «наград» одесского «двора» — медаль «Лауреата международ-</p>	<p>Р. Сёрль. В. Буш</p> 	<p>ной пушкинской, но бабелевской премии» (она же нобелевская премия).</p> <p>Думается, что музей медальерного искусства во Вроцлаве был бы более интересен, имея он отдел сатиры-юмористических наград.</p> <p>«За то, что смех во мне преобладает над разумом среди жизненных баталий, фортуна меня щедро награждает обратной стороной своих медалей». Г. Губерман.</p>

Эмблема выставки «Только автомобиль», 1995

Из истории юмора и сатиры в графике

И. Смирнов

В 1908 г. в «Сатириконе» был опубликован рисунок «Тщательная работа», на котором изображен раздавленный пешеход, кричащий ему вслед: «Черт вас возьми! Без рук вы совершенно лишили меня возможности просить

А. Некрасов

ПРИ ВИДЕ ПОТОКА АВТОМОБИЛЕЙ, ЛОШАДЬ МАХНУЛА ХВОСТОМ НА СВОЕ БУДУЩЕЕ. Э. Короткий

АВТОМОБИЛЬ

1

Ю. Черепанов. Вокруг автомобиля. 1984

в будущем милостыню!» Стоило только появиться автомобилю на улицах городов, как карикатуристы сразу же принялись за работу. Как и любое гениальное изобретение, автомобиль принимался «в штyki» обывателем и требовал их психологической адаптации. Уж больно он был необычен, страшен не только для извозчиков и их «бо-

Х. Прунселл. «Пиккер». 1988

евых подруг», но и для простых пешеходов, привыкших к «живому транспорту». Художники-юмористы со всех сторон комически исследовали автомобиль, разобрав его «по косточкам», не забыв и шофера-водителя.

В журнале «Автомобиль» за 1913 год появилась серия юмористических рисунков «Типы автомобилистов по национальностям». Чопорный немец, обвешав машину запасными колесами управля-

2

ет ею уверенно и аккуратно; американец-ковбой «оседлал» автомобиль как мустанга, и этим все сказано; француз видит себя в автомобиле только с любимой женщиной. В «Панче» однажды был изображен автомобиль, облепленный фонарями, как дно корабля ракушками, — своеобразная реакция на то, что «Дженерал Моторс» с целью привлечь покупателей

значительно увеличила число фонарей.

В зависимости от характера карикатуриста, его жизненных принципов, настроения, наконец, он представляет автомобиль то «ласковым и нежным зверем», то хищником — экологическим бандитом, то быком на арене, то ча-

3

стицей стада, которое охраняет пастух с собакой, то гробом на колесах. Замечено, что чем старше автомобиль, тем он больше любим, вызывая положительные эмоции. Вспомним парады «ветеранов» 1 апреля в Одессе во главе с «Лорен-Дит-

Э. Валтер

6

4

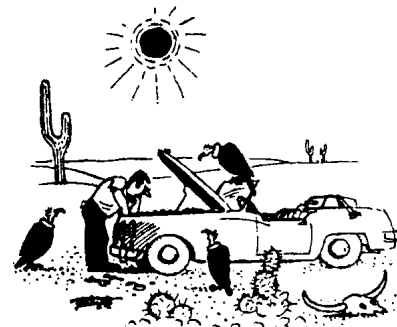
рихом», а проще «Антилопой гну». Этому автомобилю можно присвоить Орден за улыбку. К слову сказать, амери-

Ю. Кособукин

5

7

из символов их страны, средоточие американского духа.

Правда, в семье не без урода, и вот Р. Гольдберг, выдумщик и юморист, изобрел приспособление в автомобиле, помогающее наказывать докучливых пассажиров. Русские смеются над своим механическим другом, часто обзывая его

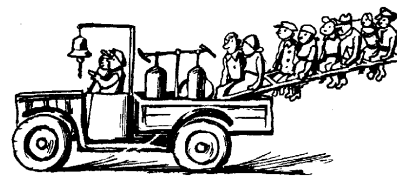
9

В. Береснев

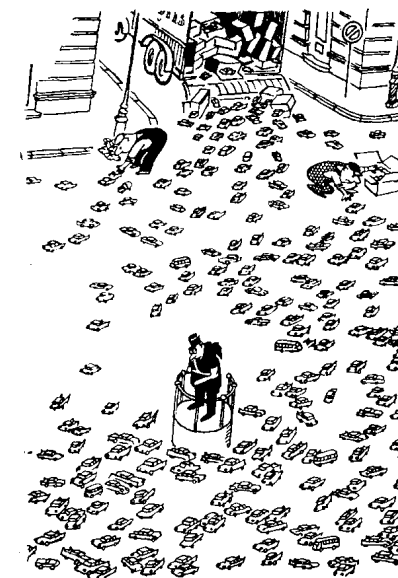
Но оригинальнее всего — это расписать своего любимца так, чтоб другим завидно было. И тут на помощь приходит юмор. С. Дали сделал проще — установил на радиаторе своего лимузина огромную фигуру женщины. Сейчас этот экспонат украшает музей его имени. Вскоре эту идею подхватил Д. Орберг, укрепив на ра-

по травке (рисунок О. Теслера). Иногда эти «силы» оказываются совсем не лоша-

Н. Радлов. Приспособление для перевозки людей. «Крокодил». 1930

12

то членовозом, то консервной банкой — в зависимости от стоимости. Смеясь, они стараются усовершенствовать его (серия Н. Радлова), изобретая «карнизомобиль» или даже автомобиль с собст-

10

диаторе автомобиля скульптуру лежащей Мэрилин Монро. А Микки-Ма-

А. Некрасов

13

динами, а лебедеракшущими (рисунок С. Тюнина), не способными сдвинуться с места. Вершина жестокости автомобиля по отношению к своему творцу-человеку — просто сожрать последнего (рисунок Х. Валка). Время от времени появляются «Уголки автомобилиста» в «Крокодиле» и проходят выставки: в Болгарии («Автомобиль и окружающая среда» — 1982, 1987), в Румынии (1987), в Италии (Бордигера —

15

канцы не смеются над «лошадкой своей цивилизации», ибо автомобиль один

«Ойленшпигель». 1988

8

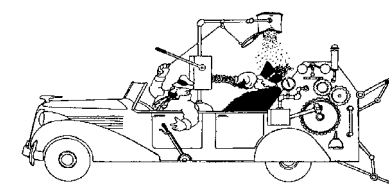
венным подвижным шоссе, учитывая качество наших дорог. По мнению Якуба, машина может заменить кой-кому голову, Д. Майстренко превращает ее в бутерброд или диван, что уж говорить про механизированного кентавра. Герой А. Подульки легко переделывает автомобиль в самокот, а персонаж Б. Антоновского мечтает пустить его на зажигалки.

ус к своему 60-летию получил в подарок 14-метровый лимузин-музей, сделанный по заказу студией У. Диснея. Однако, вернемся к карикатуристам. «Лошадиные силы» автомобиля постоянно удостаиваются их внимания: четырехколесного коня пытаются подкормить сеном, выпустить прогуляться

Р. Гольдберг. Самый верный способ угихомирить пассажира. 1930

1994), в России («Только автомобиль», Калининград — 1995).

16

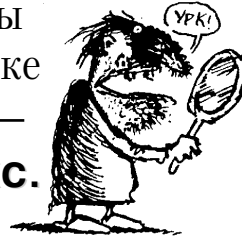

Д. Тербер. Фрагмент комикса «Последний цветок». Кролики нападают на людей. 1939

Из истории юмора и сатиры в графике

У. Лундквист. Персонаж комикса. 1980-е

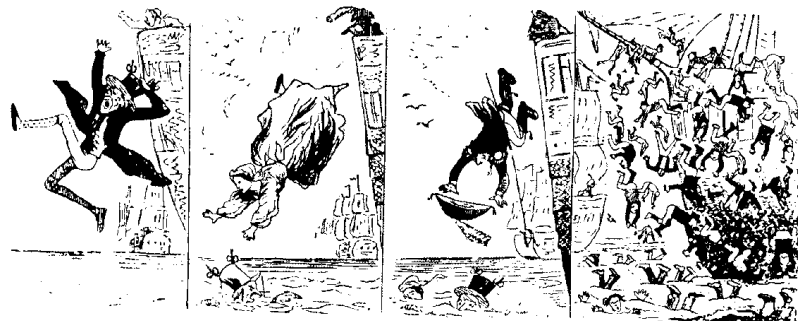

СМЕШНО ВСЕ ТО, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ НЕ С НАМИ, А С КЕМ-НИБУДЬ ДРУГИМ.

КОМИКС. СТРИП

1

Пионером же «девятого искусства» — комикса — считается немецкий учитель рисования Рудольф Тёпфер. Его литографированные альбомы с постоянными персонажем доктором Фестусом, полные выдумки и юмо-

Р. Тёпфер. История господина Криптограмма. 1845

ра, были очень популярны с момента их появления в 1829 году. Через восемнадцать лет Г. Доре начал выпускать циклы литографий. Он же был создателем жанра изорепортажа и псевдо-

2

репортажа, которые ценились парижанами за искусное рисование и сатирический подход. В Германии этим занимался В. Буш и художники-авторы «Мюнхенского лубка».

В США художник Аутколт один из первых опубликовал комикс «О желтом паренёке», открыв великую эпоху американского комикса, непревзойденной вершиной которого несомненно являются творе-

3

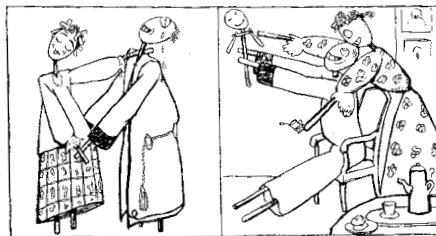
ния У. Диснея. К концу тридцатых американские карикатуристы «Нового стиля» начали «освоение» комикса — Д. Тербер создал антивоенную серию картинок «Последний цветок», используя приемы С. Стейнберга. Российская лубочно-комиксовая традиция продолжилась в юмористических журналах XIX века и начала XX. В «Сатириконе» рисовал А. Радаков («Жизнь среднего человека», «История

двух дегенератов», «Как я стал гением»). В годы гражданской войны В. Маяковский использовал принцип комикса в сатирических «Окнах РОСТА», а в годы Великой Отечественной войны — М. Черемных, Н. Радлов, А. Радаков — в «Окнах ТАСС».

Истинный расцвет газетных рисунков и комиксов, отделившихся от газеты в отдельные издания, последовал на американской земле. Телевидение, как и другие

4

смежные искусства, воспользовалось приемами и графическими решениями комиксов, которые стали существенной частью массовой культуры. Динамичность, выразительность, наглядность комиксов завоевали популярность у детей и взрослых. Их создание не обходится без литераторов-юмористов и художников-каркистуристов, создающих комические образы и привносящих в общий по-

А. Радаков. Жизнь среднего человека. Молодые Пустоместовы счастливо проводили медовый месяц. А потом жена подарила мужу первенца... «Сатирикон», Фрагмент. 1908

5

ток однообразной продукции струю иронии, а порой и сарказма.

Регулярные выставки комиксов, выпуски специальных журналов, музеи комикса (Гетеборг, Швеция), конгрессы (Лука, Италия, 1965) постоянно подогревают интерес к ним.

В 1990-е годы комиксы становятся неотъемлемой принадлежностью любой солидной газеты или журнала и в России (комиксы В. Розанцева в «Огоньке» и

6

А. Удерсо. Персонаж из серии комиксов об Астериксе. 1980-е

«Известиях»). В газете «Вечерняя Москва» в 1988 г. был основан первый «Комикс-Клуб». Несомненно, большой тол-

7

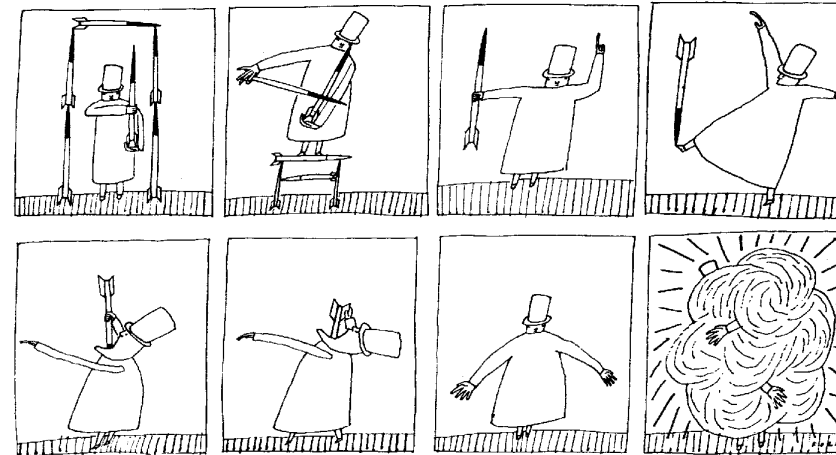
Моррис. Персонаж из серии комиксов о Лаки Луке. 1980-е

8

микса как искусства, между тем печатал на своих страницах истории в картинках (Ю. Федоров «Желтая муза», 1964; В. Жари-

нок отечественным создателям этого вида графики дал в свое время Жан Эффель, который при советской власти был едва ли не единственным публикуемым у нас западным карикатуристом. События 1968 г. во Франции, о которых было известно и в России, привнесли новые идеи — родились комиксы-прокламации, дававшие выход социальной сатире. Бытует в странах Европы и «черный

9

Ж. Фолон. Стрип

10

Особенно, если они ироничны и полны юмора. Существует мировая энциклопедия комикса, в которой немалое место занимают комиксы юмористические. В 1940-1950 годы,

юмор» (французы Ж. Тардифель, Ж. Кардон).

Журнал «Крокодил», потративший в свое время много сил на критику ко-

А. Удерсо. Персонаж из серии комиксов об Астериксе. 1980-е

11

ры, не могут показать его во всей его сложности, но, с другой стороны, это своего рода, лекарство от стрессов.

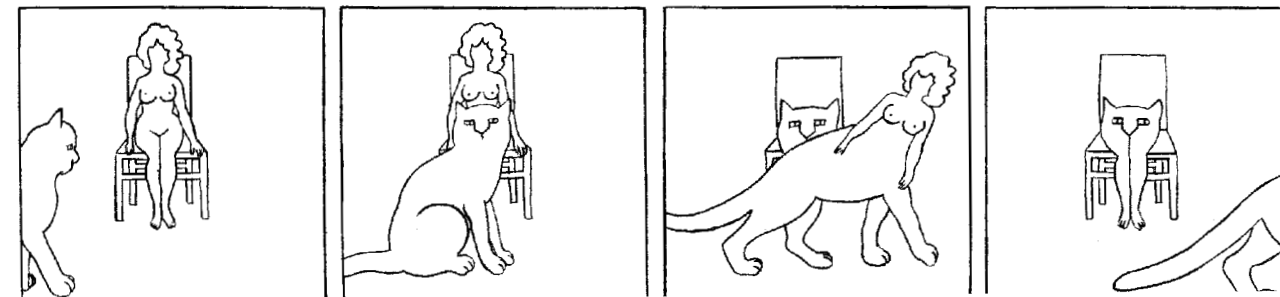

Моррис. Персонаж из серии комиксов о Лаки Луке. 1970-е

12

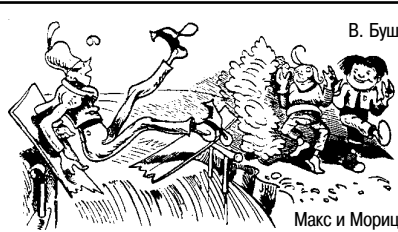
когда глаз читателя привык к юмору символов — рисункам без разъясняющих подписей, получили распространение небольшие рассказы из серий картинок «без слов» — стрипы.

13

Г. Хильман. Стрип

14

В. Буш

Из истории юмора и сатиры в графике

Пиф

«Комикс» от английского comics (мн. ч. от comic) — комический.

Большинство комиксов для детей именно смеш-

В. Буш. Ганс и гуси

СМЕХ И УЛЫБКА — ЭТО ДВЕРЬ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ В НАС ВХОДИТ ВСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА. К. Моргенштерн

ДЕТСКИЙ КОМИКС

Б. Антоновский. «Остров коннауров» (Н. Заболотский). 1980-е

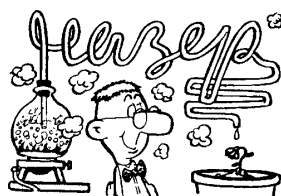
ные, ибо давно уже подмечено, что с помощью юмора детей можно не только развлекать, но и учить вещами серьезными полезным. И здесь сразу отметим выпущенные недавно учебные книги-комиксы «Оптика» и «Веселая

Ф. Мэтью. «Путешествие на астероид»

механика», сделанные карикатуристами Л. Сторожуком и М. Курдюмовым.

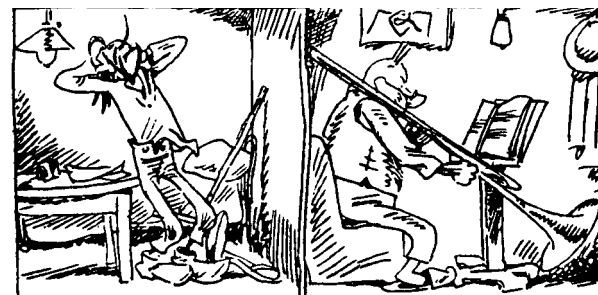
«Отец» взрослых комиксов Телфер, нари-

Профессор Назер — персонаж комиксов в журнале «Франк жё», 1960-е.

совавший «Историю господина «Жабо», говорил, что «тот, кто рисует всегда возьмет верх над тем, кто пишет». Действительно, детям больше нравится смотреть, чем чи-

тать. Комикс ближе к кино, чем к литературе — это развернутая пластическая метафора. Этимто и объясняется неувядающая популярность «историй в картинках» В. Буша у многих поколений детей. Буш повлиял на таких выдающихся людей науки и

Б. Антоновский. 1930-е. Как Евлампий Карлыч Надькин написал поэму

искусства как А. Эйнштейн, А. Бенуа, С. Эйзенштейн. Последний в молодости зарисовывал целые тетрадки смешными историями.

Вспомним также, что Буш был автором сти-

Т. Янсон. Общественная жизнь в Долине муми-троллей

хов — остроумных, ехидных, афористичных.

1930 г. — историческая дата. В этом году появился первый роман

в картинках о Микки, который вскоре стал

главной фигурой в постоянно растущем составе исполнителей — животных. Через четыре года в Париже стал выходить еженедельный журнал «Микки» в Америке — «Микки-газета», пропагандирующая в первую очередь юмористические комиксы. Но не один Дисней придумывал популярных героев. Приоткрывая занавес диснеевской кухни, которая скрива-

Е. Милутка. «Веселые картинки»

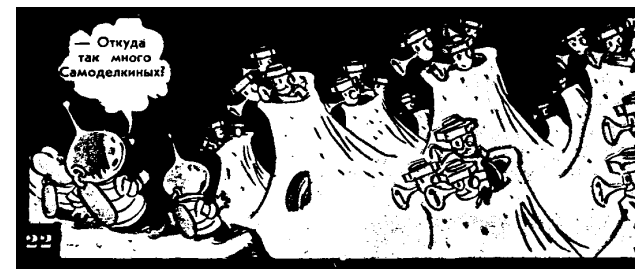

ла имена художников, вспомним лишь об одном — К. Барксе. Именно он «вдохнул жизнь» в утенка Дональда Дака, создал дядюшку Скруджа, Винта Разболтайло, братьев Гавс и других. Поработав на студии Диснея шесть лет, он в 1942 г. ушел в фирму, которая издавала комиксы с героями мультфильмов. Мастер деталей, Баркс на- выдумывал 6731 страницу историй об

утках, а, выйдя на пенсию, создавал живописные полотна о своих героях.

К 1990 году Микки завоевал Россию. Долгое время все, что было связано с западным «загнивающим» искусством комикса было под запретом, лишь в 1960-е годы в журнале «Наука и жизнь» перепечатывали короткие истории про профессора Назера

Соколов. Приключения Веселых человечков. «Веселые картинки»

из журнала «Франк жё», а также про героев журнала «Пиф» собачку Пифа и кота Геркулеса. В 1992 г. а/о «Международная книга» взялось за выпуск этой популярной серии в том виде, как она выходила во Франции. Миллионы российских детей зачитываются «Волшебным шкафом», где герои путешествуют по различным историческим

эпохам и лишь благодаря смекалке и находчивости, не погибают. В книге «Ос-

Остров тысячи проделок. Геркулес. Автор и дизайнер Ян Ник. Художник А.-М. Дюкас

тров тысячи проделок» Геркулес с достоинством переносит все испытания, выпадающие на его судьбу — спортивные состязания, рыбалку, охоту, новогодние сюрпризы. В 1952 г. по предложению английской газеты «Ивнинг Ньюс» финская писательница Т. Янссон начала рисовать забавные и поучительные, полные юмора комиксы из жизни

Стой, несчастный!

муми-тролей, которыми в течение нескольких лет зачитывались дети и взрослые. Комикс к концу XX века стал домашним искусством не только амери-

Ю. Якунин «Приключения Колобков», 1992

канцев, но и европейцев, и японцев. В России же в виде книг комиксы не выходи-

Волшебный шкаф (Пиф). Автор Ф. Кортеджиани. Художники: А.-М. Дюкас и Б. Финдакли

ли. Первой ласточкой можно считать юмористическую историю П. Пярна «Шиворот-навыворот», изданную в 1980 г. В детских журналах и газетах комиксы рисо-

Эге-гей! Изуди, сатана!

А вот и рыцарь!

Ой, ой... Я здесь ни при чем... Я вовсе не черный и не волосатый!

вали карикатуристы: Е. Милутка, И. Макаров,

В. Розанцев.

В 1990-е годы в журнале «Миша» рисовал А. Семенов, в «Вожатом» — В. Буркин, в «Спутнике» печатались похождения кота Лепольда (художник А. Резников). Отдельной книжкой вышли «Приключения Колобков» (художник Ю. Якунин) с персонажами известного мультипликатора А. Татарского. Наконец, на прилавках появился отечественный журнал комиксов для детей «Мишка».

Художник. Конец XIX в.

Из истории юмора и сатиры в графике

П. Брейгель. Оборотень из цикла «Семь смертных грехов». Фрагмент. 1558

Что смех действительно служит целям критики, изобличения и унижения зла, нельзя сомневаться: вся история мировой сатиры является тому непрекращаемым доказательством. Речь о другом: верно ли, что функцией критики отрицательных явлений

Т. Канн. Шарж на П. Пикассо

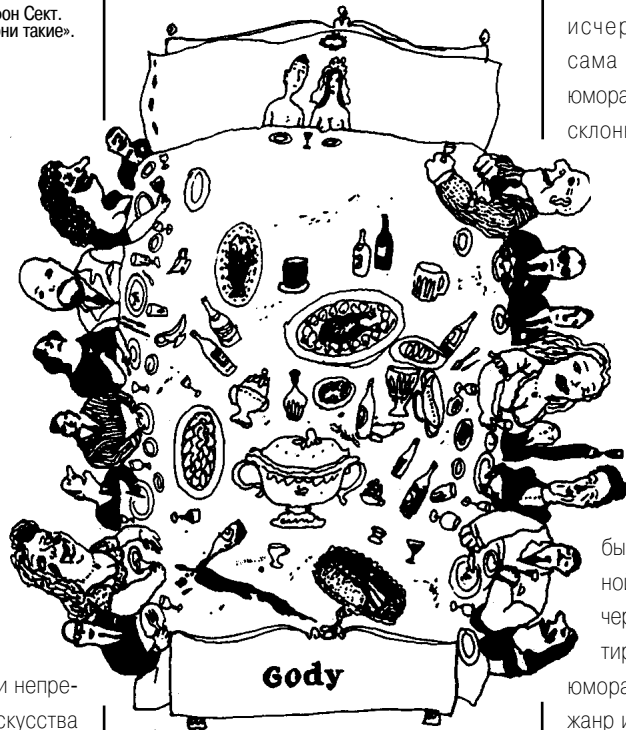
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ЮМОРА — ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЮМОРА.

В. Богорад

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЮМОРА (Н. ДМИТРИЕВА)

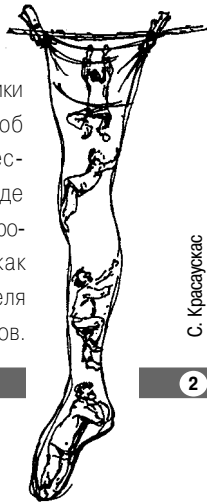

Д. Моор. Генерал Ханс фон Сект. Сборник «Кто они такие». 1931

А. Чечот

исчерпывается сама природа юмора? (...) Теоретики склонны забывать об эвристической природе юмора и о роли его как разрушителя стереотипов.

С. Красаускас

По традиции комическому отводят специальные места: несколько страниц «для смеха» в конце номера журнала (...) телевизионный «Кабачок 13 стульев». Однако подлинный юмор обитает сегодня на более широких духовных пространствах. Он стал почти непременным атрибутом большого искусства XX века (Феллини, Пикассо, Чаплин). Юмор

Ю. Кособукин

В юморе затаено пристрастие к игре случайностей и ощущение бесконечной вариантности развития. И сколь ни изменчив сам юмор, он — в своих исторических и иных модификациях — стимулирует интеллект, побуждая его к гибкости, выявляя неожиданные варианты, показывая тем самым несостоятельность или недостаточность застывших, затвердевших стереотипов мышления.

В просторечии и комизм и юмор отождествляются со смешным. Действительно, несмеющийся юмор — не юмор (и несмеющаяся сати-

В. Клибан. 1968

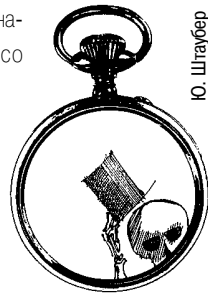

3

5

6

ра — не сатира). Однако его отношения со смехом не так просты, не сводимы к тождеству. Чувство юмора и смешливость — не одно и то же; равным образом сила смеха не находится в

Ю. Штаубер

который не вызывает сильного смеха, так как требует некоторого интеллектуального напряжения. Оно отчасти подавляет его внешнее выражение, направляет вглубь, так что он выражается лишь в усмешке, улыбке или даже затаенной улыбке духа.

Юмор — способность интеллекта: интеллект познает нечто, а потом уже оценивает познанное, смотрит, чего оно стоит и чего

способность пристального и пытливого взора, позволяет и в кризисных условиях многое разглядеть и понять, не утратив духовного самообладания. Он дает мужество смотреть в лицо парадоксам. Он производит и переоценку, и сбережение интеллектуальных и этических ценностей. Смешной человек Сола Стейнберга, раздумывающий над громадным вопросительным знаком, — это сегодняшний преемник «Меланхолии» Дюре-

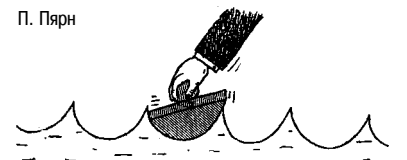
нося системо-созидающему разуму все новые и новые контрверзы. Она всегда оставляет за собой право на сюрпризы (...) Интеллект

В. Ненашев

11

прямой пропорции с качеством юмора. Смех до колик, до слез, неудержимый хохот, возникающий в кино, в театре, при большом стечении людей, где вступает в действие загадочная физиологическая заразительность смеха, — этот хохот еще не есть показатель высшего уровня юмора. Это не обязательно «элементарный» юмор, но и элементарного подчас бывает достаточно, чтобы вызвать лавину смеха. И напротив: возможен юмор,

П. Пярн

И. Копельницкий

И. Слива

13

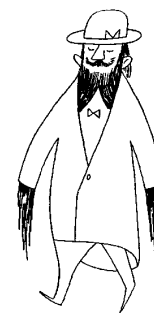
Р. Топор

заслуживает. Эвристическое острие юмора направлено на поиски отклонений от привычного, странностей, неожиданностей, алогизмов, совмещенных несовместимостей — всего того, с чем интеллект «строгий», не склонный к игре, справляется с трудом и даже предпочитает не замечать, делать вид, что ничего такого нет вовсе. Юмор, не порывающий с интеллектом, сохраняющий спо-

ра, «Мыслителя» Родена. Благоприятная почва для расцвета подлинного юмора — там, где есть идеалы, но нет фетишей. В юморе отражается и осознается то, что вслед за Бахтиным, можно назвать состоянием перманентной неготовности мира. Жизнь непрерывно сопротивляется формулам и схемам, на нее налагаемым; постоянно развивающаяся, она словно нарочно спешит их хотя бы частично развенчать, препод-

призывает себе на помощь (...) капризную, но гибкую логику юмора — разведчика неожиданно (...) и в этой своей роли юмор едва ли когда-нибудь окажется ненужным.

Сокращенная статья из журнала «Театр». № 1. 1977

Г. Канцлер. 1957

12

14

В. Чижиков. «Крокодил». 1970

Я УБЕЖДЕН — В БУДУЩИХ ШКОЛАХ САТИРУ БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ НАРЯДУ С АРИФМЕТИКОЙ И С НЕМЕНЬШИМ УСПЕХОМ.
В. Маяковский

Из истории юмора и сатиры в графике

Учащая молодежь... «Осколки». Фрагмент

ШКОЛА

В начале XIX в., в период конфронтации русских с французами, на одной из карикатур изображалась гувернантка, накачивающая насосом в голову мальчика «французский

Гимназисты. Ревность

1

Школьник. «Крокодил». 1922

язык, бесстыдство и вольнодумство». Этот образ насильственного внедрения в умы детей как злого, так и «прекрасного, доброго, вечного» часто используется

2

художниками, когда речь идет о школе. Когда один человек учит другого, ничего смешного в этом нет, но когда большой человек учит маленького, то создается масса юмористических ситуаций, которые являются пищей для карикатуристов.

Школа — это не только пограничная полоса между личностью и государством, но место, где взрослые преподают урок детям и наоборот. Смешно уже то, что язык детей

3

Г. Доре. Фрагмент рисунка «Воспоминания о школе». 1851

1

когда художник подрастает, — форма самозащиты выражения, художественного отражения мира.

Школы всех времен похожи друг на друга,

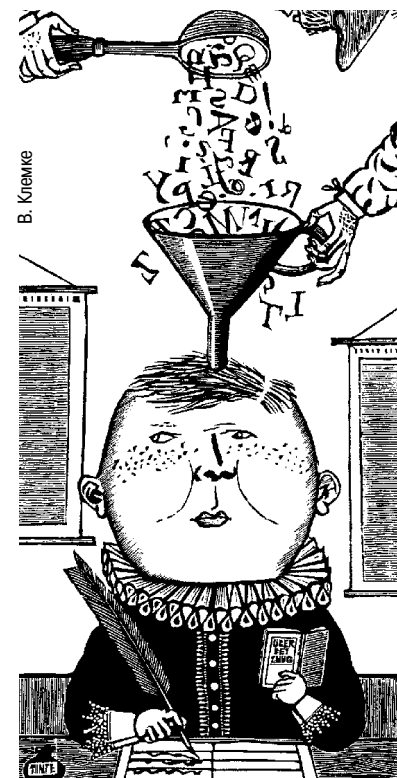
7

Т. Гейне. Школьное воспитание. «Симплициссимус»

что современная, когда способы воздействия на детей стали более изощренными.

Российская дореволюционная карикатура уделяла большое внимание диким нравам, царящим в школе, и нелепым педагоги-

9

В. Клемко

что средневековая, которую «воспел» П. Брейгель со всей силой сатирического реализма, когда знания приходилось вбивать в нерадивых учеников физически;

8

Т.-Т. Гейне. Школьное воспитание. «Симплициссимус»

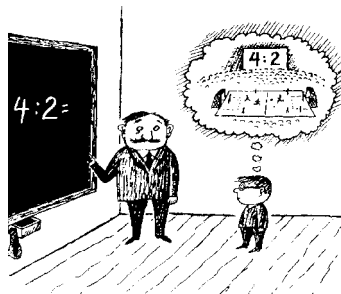
ческим теориям. Так, в «Искре» критиковалась книга Н. Миллер-Красовского «Основные законы воспитания», главная идея которой — воспитание в строго религиозном, монархическом духе. Печатались «школьные» карикатуры в «Сатириконе»

10

и язык взрослых совершенно различны. И лишь героические усилия обеих сторон двигают воспитательный и познавательный процесс. Школа подобна черному ящику, в котором происходит нечто неведомое внешнему миру, и лишь карикатуристы изредка приоткрывают занавес. Как В. Буш, например, в серии о Плихе и Плю-

О. Брейгель. Осел в школе. 1557

Неизвестный автор

учителя, несмотря на их крики... оскорбления... на их невротическое, шизоидное поведение... были просто смешны». Карикатуры на школьной доске, полях тетрадей и обложках учебников, шаржи на товарищей и учителей — это здоровая реакция личности, пытающейся сохранить свою самобытность. Это форма самозащиты, а позже,

6

хе. Запала школа в душу и великому Г. Доре, который оставил о ней изо-юмористические воспоминания. Можно сказать, в школе и рождаются будущие сатирики и юмористы. По словам Ф. Феллини, именно там он развил в себе известный вкус к юмору, к карикатуре, умению смотреть на людей с иронией и сочувствием. «Наши

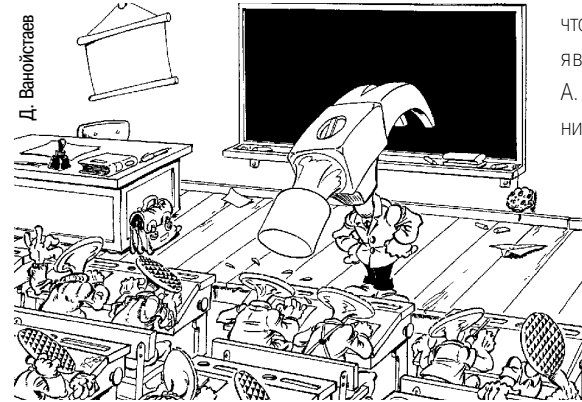
Бор. Еримов. «Кунстамера педагогов-чиновников. «Грожектор».' Фрагмент. 1926

5

(А. Радаков «Педагогическая прогулка», 1912) и других изданиях. Тема школьного воспитания находила отражение и на почтовой карточке. На одной из пасхальных открыток начала XX века учитель-курица наказывает на виду всего цыплячьего класса ученика, пролившего чернила.

Некоторые писатели-юмористы, повзрослев, понимали, что им есть

11

Д. Ванойстаев

А. Юнгер. Математик. «Галчонок». 1911

ринке, или на учеников-двоечников и лентяев, не желающих участвовать в общественной жизни. В 1960-е годы рисунки стали менее назидательны, с большей долей юмора (И. Семенов. «Прощай, оружие», 1967 — о расставании с рогатками на пороге школы), появилась даже юмористика в «чистом виде» (В. Чижиков «Великие за партами» — о Суворове, Сократе, Нельсоне и других; Ю. Федоров «Из истории об-

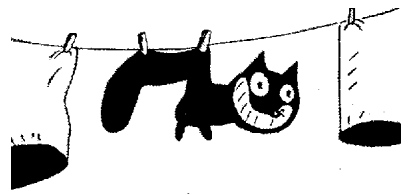
разования» — серия рисунков о школьниках, начиная от каменного века и заканчивая веком «просвещенным», герой которого — Митрофанушка).

13

И. Котельницкий

14

П. Пярн. Небылицы

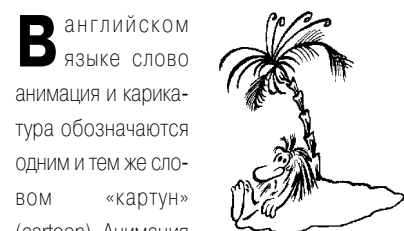
МОЙ ГЕРОЙ — ЭТО НЕ РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, А ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ, КОМИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ.
Ч. Чаплин

Из истории юмора и сатиры в графике

Д. Черкес, И. Иванов-Вано. Похождения Мюнхгаузена. 1929

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

Ф. Хитрук. Остров

В английском языке слово анимация и карикатура обозначаются одним и тем же словом «картун» (cartoon). Анимация часто воспринимается как ожившая карикатура — и в этом большая доля правды,

1

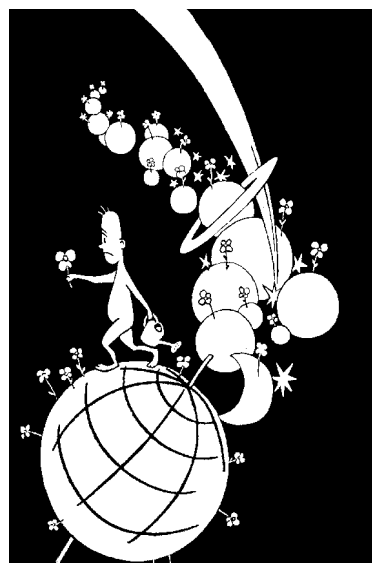
К. Куксо. Шарж на А. Папанова. «Крокодил». 1980-е

хотя на мультипликацию — искусство, условное насквозь, повлияли многие смеж-

2

ные искусства. Взять хотя бы немое кино, а точнее — «визуального карикатуриста» Чарли Чаплина, его юмор, его философию, систему построения трюковых ситуаций. В мультипликации, как и в карикатуре, художник абсолютно свободен в своей фантазии, а его ге-

3

И. Попеску-Гопо. Краткая история

рой не изображает человека, а выражает. Вот почему основное в его «игре» — особая пластика и выразительность поведения.

Интересно, что именно карикатуристы явились первыми создателями рисованных

4

Э. Назаров. Шарж на Ю. Норштейна

фильмов как за границей (француз

5

Э. Коль, американцы С. Блэтон и У. Маккей), так и в России (Цехановский, Иванов, Дежкин).

В конце XIX в. мультипликация зародилась под карандашом В. Буша и Т.-Т. Гейне. Том рисунков Ф. Феллини или С. Эйзенштейна — это совершенная мультиплика-

6

ция. Есть предшественники и у героев У. Диснея — это «звери К. Чуковского, кочующие из сказки в сказку... с пестрой сменой эпизодов, действий, ритмов». С

именем Диснея, кстати, карикатуриста, связана целая эпоха в истории мировой мультипликации. Еще в самом начале своей карье-

7

К. Куксо. Шарж на Э. Успенского. «Крокодил»

ры он создал фильм «Смехограмма», заложив смеховую жизнеутверждающую основу своих будущих творениях, которые никогда

8

никого не избличали, не порицали, не проповедовали. Находчивый мышенок Микки Маус, задира утенок Дональд, пес Плутто по ту сторону добра и зла. Их условное обличие соединялось с точно подмеченными чертами человеческого поведения «средних» американцев.

Долгие годы, начиная с 1930-х годов многие отечественные аниматоры были под влиянием Диснея. В какой-то мере это

9

А. Виноградов, И. Шварцман. Необыкновенный матч. 1959

и в этом большая доля правды,

А. Татарский

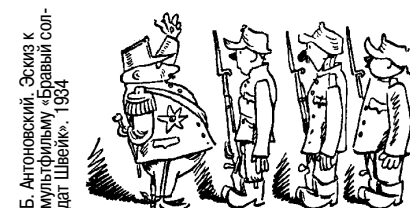
даже насаждалось, причем позволялось делать только детское кино. Но и в мультипликации для детей доходило до абсурда, когда «Колобок» В. Сутеева обвинялся в ис-

Кот Леопольд

10

юмористический фильм для взрослых «История одного преступления» Ф. Хитрука, повлиявший на развитие мультипликации, на

Б. Антоновский. Эскиз к мультфильму «Бравый солдат Швейк». 1964

12

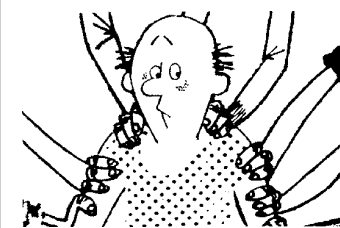
ее образную и пластическую основу. Хитрук, как и незадолго до него И. Попеску — Н. Гопо «восстал» против красивых рисунков Диснея. Он изменил и взгляд на авторскую анимацию, когда сценарист, режиссер и художник объединены в одном лице. Это было по силам карикатуристам-профессионалам. Тогда же началась борьба с «диснеевщиной» и было позволено обращаться к социальной тематике, но в стилистике... «Исто-

13

кажении действительности и карикатурном изображении колхозников.

Годом переворота в советской мультипликации можно назвать 1962, когда вышел

11

Ф. Хитрук. История одного преступления

рии». «Оттепель» дала больше возможностей для творческого поиска. Ее знаком была также стенная газета «Союзмультфильма»

14

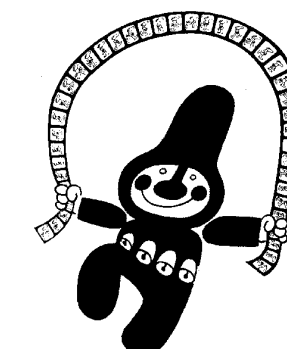
со смешными карикатурами Дежкина и Козлова. Популярных мультперсонажей рисовали друг с другом, и эта атмосфера дружеского шаржа ощущалась и зрителями.

Кадр из мультфильма про КЧПистов. Студия «Пилот». 1991

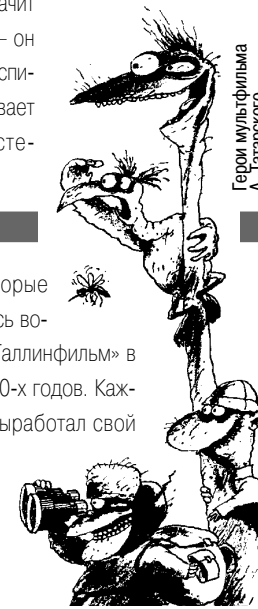
15

Эмблема фестиваля мультфильмов в Варне. 1983

В 1967 г. вышел первый советский неидеологизированный мультсериал «Ну, погоди!», героям которого предстояло смешить не одно поколение детей более 30 лет. Юмор в мультипликации значит очень много — он развлекает, воспитывает, разбивает привычные стереотипы.

16

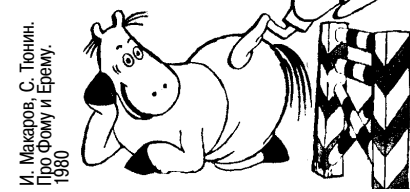

Гером мультфильма А. Татарского

придумал гипотезу происхождения мира и человека («Краткая история»). Анимацией занимались карикатуристы Й. Лада, Х. Бидструп, Е. Даллош, А. Борн, Ж. Эффель, Ж. Кардон, Г. Мордильо. Из россиян это: М. Скобелев, В. Песков, И. Макаров, С. Тюнин, Р. Газизов, супруги Караваяевы, Е. Гуров, С. Айнугдинов. Особо стоит сказать о группе эстонских карикатуристов-мультипликаторов: П. Пярне, М. Кютте, А. Васаре, Э. Вальтере,

18

Д. Донев, автор серии «Три дурня» использовал в фильмах болгарский фольклор. Попеску-Гопо в 1956 г.

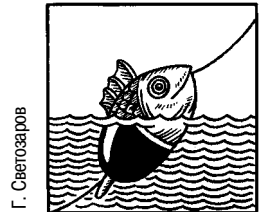

И. Макаров, С. Тюнин. Про Фому и Ерему. 1980

17

Х. Метце, которые группировались вокруг студии «Таллифильм» в середине 1970-х годов. Каждый мастер выработал свой почерк, уважая и «визуальную шутку», и «черный юмор».

19

Г. Светозаров

«Ленинские искры»

Из истории юмора и сатиры в графике

П. Пирн. «Веселые картинки»

Польский Орден улыбки — единственная в мире награда, которой дети удостоивают взрослых за заботу, дружбу, доброту.

Г. Светозаров «Ленинские искры»

1

СМЕХ — ЭТО БРЫЗЖУЩИЙ, ИСКРЯЩИЙСЯ СОК ЖИЗНИ.
Князь С. Волконский

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ (РОССИЯ)

1

В. Дмитриук. Детский угол. «Огонек». 1988

Среди награжденных А. Линдгрена, С. Образцова и другие, всего более двухсот. Есть большое число художников-юмористов, достойных этой награды, которые рисуют для дет-

2

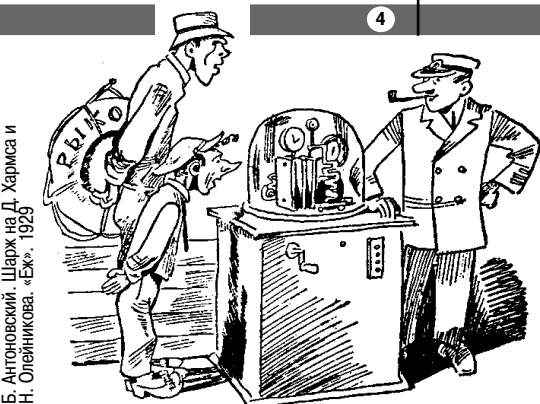
мание детей. Образы Бовы-Королевицы и Еруслана Лазоревича, Емели-дурака запоминались на всю жизнь, как и листы с сатирическими сюжетами («Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» и др.). Во многих странах с рисунков к букварю и азбуке начиналась детская иллюстрация. Так и в России, в 1814 г. М. Терещенев, сын известного карикатуриста, нарисовал азбуку «Подарок русским детям на

А. Юнгер. Журнал «Галчонок». 1911

память об Отечественной войне 1812 г». Основой для нее послужили антифранцузские карикатуры. Позже В. Тимм, издатель «Листка для светских людей», первый начал

4

Б. Антоновский. Шарж на Д. Хармиса и Н. Олейникова. «Еж». 1929

ции. Так, Г. Нарбут откровенно балагурит, иллюстрируя басни И. Крылова, где персонажи выступают с головами животных (барбос — казачий Генерал, кот в треуголке — Наполеон). На российских художников повлияли несомненно такие выдающиеся мастера, как Ж.-И. Гранвиль («Робин-

5

ских журналов, создают книги и мультфильмы. Но обратимся к истории. Лубки со сказочными и юмористическими сюжетами двести лет назад несомненно обращали на себя вни-

Н. Муратов. «Ленинские искры». 1936

3

создавать цельные по художественному оформлению иллюстрированные детские книги. В это же время Е. Ковригин рисовал смешные заставки и буквы для детских альманахов. Вспомним «Азбуку» А. Бенуа, полную фантазии и юмора, вспомним забавных царей и бояр И. Билибина. Вообще мирискусники, склонные к интеллектуальному шутковству, дали большой импульс юмористической детской иллюстра-

6

зон Крузо», «Гулливер»), Г. Доре («Гаргантюа и Пантагрюэль», «Барон Мюнхгаузен»), Э. Лир, Тэнниэлл и другие.

В. Чижиков. Шарж на Н. Устинова

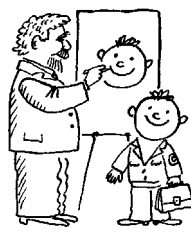
8

Г. Светозаров. «Ленинские искры». 1979

После революции М. Добужинский одним из первых стал рисовать для детей («Три толстяка» Ю. Олеши). Издание весе-

9

Л. Каминский. Автошарж на программе спектакля «Урок смеха»

12

творческий пыл художников. Ибо как рисовать «Крокодила», когда в нем находят антисоветские тенденции (а он был написан К. Чуковским в 1915 г.), в «Мухе-Цокотухе» — эротические моменты («Почеч-

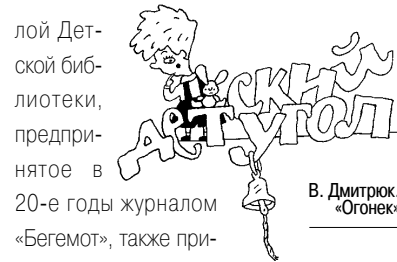
15

Буква «К». «Веселые картинки»

видно из книг, проиллюстрированных Конашевичем позже («Дом, который построил Джек» С. Маршака), он остался верен своим принципам. Мастер «хохотать на бумаге» К. Ротов органично вошел в детскую веселую книгу, как и Кукрыниксы, внесшие политическую карикатуру и гротеск («Конduit» Л. Кассиля, «Смешалости» С. Маршака). Много сделали для детей карикатуристы Е. Рачев, И. Семенов, В. Сутеев, В. Гальба

18

В. Дмитриук. «Огонек»

лой Детской библиотеки, предпринятое в 20-е годы журналом «Бегемот», также призывало карикатуристов браться за детскую книгу, тем более, что к началу 30-х годов количество юмористических взрослых из-

10

му паук находится так близко к мухе?»). Но все же Б. Малаховский блестяще иллюстрирует «Бура-

С. Тюнин. «Веселые картинки»

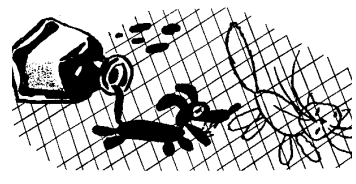

ных деформаций образов для детей. Много жизнерадостного юмора принесли в детскую книгу А. Каневский и А. Радаков.

13

(«Приключения Чиполлино»), В. Чижиков, Е. Шабельник, Н. Воронцов.

В 1970 г. вышла первая книга замечательной серии «КОАП» (репортажи о со-

В. Гальба. «Веселые картинки». 1967

19

даний значительно сократилось. Проходившая в это время борьба с «чукчиной» несколько ограничила

Г. Огородников «Работница». 1980-е

11

тино», выведя карикатурный образ Карабаса-Барабаса, а В. Конашевич делает рисунки к «Бармалею» и «Веселой азбуке».

В. Розанцев

В. Лебедев, начинавший рисовать еще в «Галчонке», вводит в книгу для детей пла-

14

Очередная акция по борьбе за «чистоту» рядов произошла в 1936 г., когда В. Лебедева и В. Конашевича в «Правде» обозвали «пачкунами» — их художественный стиль не укладывался в прокрустово ложе соцреализма. Но, как

С. Кузьмин. «Веселые картинки»

бытиях невероятных...). В ней в полную силу развернулся озорной и изобретательный В. Зуйков. В последние десятилетия XX века сначала в детский устный фольклор (ночные рассказы в пионерлагерях), а затем и в стихи для детей (О. Григорьев) вошли страшилки — своеобразный детский «черный юмор», который нашел прекрасного иллюстратора в лице «митька» Флоренского.

20

Н. Радлов. Жук-могильщик

Из истории юмора и сатиры в графике

П. Кокс. Новый Мурзилка, 1913

Мало кто знает, что до революции существовали детские юмористические журналы («Галчонок», например, редактируемый А. Радаковым). А знаменитый «Мурзилка» — журнал для ок-

В. Конашевич. Каляба-малыба

УЛЫБКА — ЭТО ПЕРЕВЕРНУТАЯ РАДУГА.
В. Кузьмин (7 лет)

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2 (РОССИЯ)

тябрят — стал детским журналом лишь в 1924 году. До этого, еще в 1913 г. «Мурзилка» был лесным человечком — самым умным и смелым, которого придумал Пальмер Кокс — писатель и художник. Мурзилка возглавлял компанию маленьких человечков, в которую входили: Знайка и Незнайка, Дедко-Бородач, доктор Мазь-Перемазь, охотник Мик, китаец Чи-Ка-Чи и другие. Часть человечков

Сказка о Емельяне-дураке
Фрагмент потешного листа, 1872

перекочевала потом в 1956 г. в «Веселые картинки», превратившись в советских Буратино, Петрушку, Самоделкина, Карандаша...

Пять номеров «Веселых картинок» вышли еще в 1937 г., под заголовком «Сверчок», но редакция была обвинена во вредительстве на фронте воспитания подрастающего поколения. В 1956 г. детский журнал стал выходить снова и до сих

1

М. Курдюмов. «Веселая механика». Персонаж Тик, 1994

шо потру-дился, «со-единяя в е д и н о й улыбке миллионы детишек», однако его глав-

ный персонаж был, как водится, обруган критиками за «бесхарактерность и за то, что в него нельзя играть».

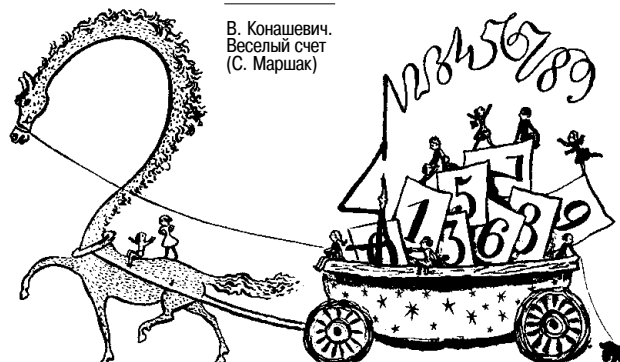
В 1928 г. в Ленинграде появился журнал «Еж», в котором из номера в номер А. Успенский и Б. Антоновский, начиная с 1930 г., рисовали истории про верхового Макара Свирепого. Причем Макар был похож на ре-

дктора Н. Олейникова, что тому очень нравилось и не умаляло придуманной авторами оригинальной повествовательной формы —

Е. Рачев. Иллюстрация к басне И. Крылова, 1965

развернутой серии рисунков, объединенных развивающимся сюжетом. Позже в «Чиж», в период относительной свободы, когда за зайца в штанишках и смеющуюся корову не обвиняли в «антропоморфизме», Б. Малаховский иллюстрировал стихи обэриутов. В 1934 г. он придумал своего постоянного

В. Конашевич. Веселый счет (С. Маршак)

персонажа — «Умную Машу», приключения которой, среди прочих, сочинял Д. Хармс.

В 1924-1925 годы в Ленинграде выходил журнал К. Чуковского «Новый Робинзон», а в 1936 г. появился первый номер «Костра», в котором позже печатали произведения Я. Гашека, Д.-К. Джерома. «Костер» вошел в историю литературы тем, что одно время в нем работал С. Довлатов, а, благодаря странице «Веселый звонок», которую дол-

11

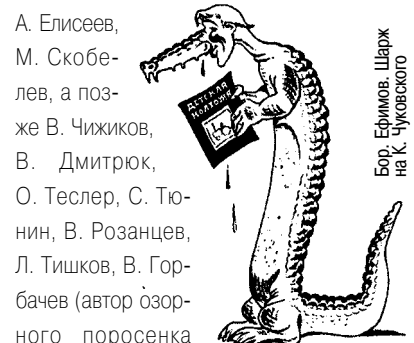
Кукрыниксы. «Конduit» (Л. Кассиль), 1933

пор учит смеяться российских детей, доказывая, что смешное не противоречит реальному, что комизм, как бытовой, так и фантастический помогает постижению дей-

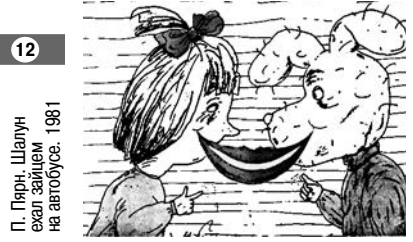
Н. Радлов. Рыба-пила

ствительности и развитию интеллекта. Кстати, первым редактором журнала был карикатурист И. Чменов, а рисовали Е. Ротов (автор обложки первого номера журнала), В. Лебедев, В. Конашевич,

А. Елисеев, М. Скобелев, а позже В. Чижиков, В. Дмитриук, О. Теслер, С. Тюнин, В. Розанцев, Л. Тишков, В. Горбачев (автор озорного поросенка

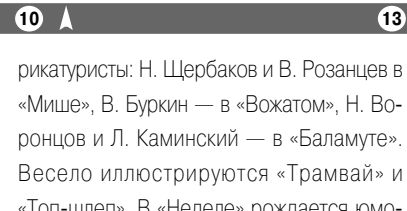
3

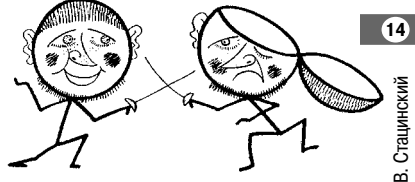
П. Пярн. Шапун ехал зайцем на автобусе, 1981

гие годы вел Л. Каминский, родилась книга с веселыми историями и карикатурами «Урок смеха».

В конце 1980-х годов появляется ряд журналов для детей, где печатаются ка-

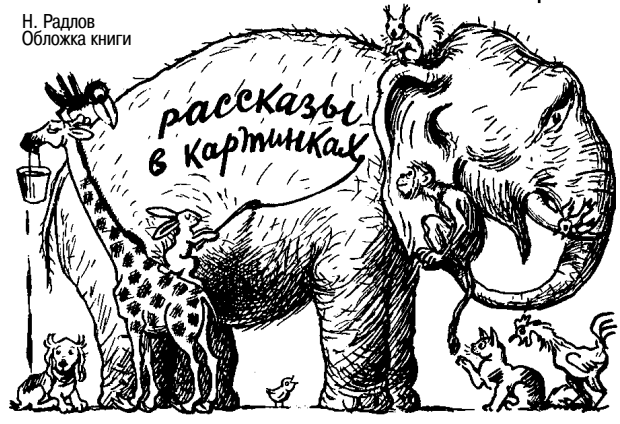
рикартуры: Н. Щербаков и В. Розанцев в «Мише», В. Буркин — в «Вожатом», Н. Воронцов и Л. Каминский — в «Баламуте». Весело иллюстрируются «Трамвай» и «Топ-шлеп». В «Неделе» рождается юмо-

В. Стацкий

ристическая рубрика «Апельсин», а в «Огоньке» — «Детский угол», оформляемый В. Дмитриюком. Газета «Пять углов» (бывшие «Ленинские искры») становится очень популярной благодаря многолетним усилиям Г. Светозарова. В 1980-е годы в

Хрюши). В. Конашевич говорил, что в искусстве для детей можно все, если это сделано талантливо. Поэтому художники и старались, изобретали: А. Каневский придумал в «Пионере» в 1933 г. любознательного Тути-тама — звереныша с мохнатыми ушами, двумя медвежьими лапами, птичьим клювом и с

Н. Радлов. Обложка книги

ручкой от зонтика вместо хвоста. Из номера в номер печатались его похождения. Каневский явился также автором Крокотуха, Утконова и Козекура.

Но вернемся к Мурзилке — любознательному человечку в красном берете с фотоаппаратом. Его новый облик придумал также Каневский. «Мурзилка»-журнал хоро-

6

Б. Малаховский. Умная Маша и тяжелый гусь. «Чиж», фрагмент, 1934

В. Зуйков. «КОАПП», 1970

«Веселых картинок» вышел плакат Е. Соколова «Хлеб» — оригинально адаптированная для детей юмористическая «цитата» из Д. Арчимбольдо — великого

Ре-Ми. Иллюстрация к сказке К. Чуковского «Крокодил», фрагмент, 1918

живописца-парадоксалиста, лишней раз доказывающая, что детям для роста необходимы не только витамины природные, но и витамины духовные, в частности юмор.

17

7

5

8

18

16

19

А. Рехам. Сказка Ш. Перро «Золушка». 1919

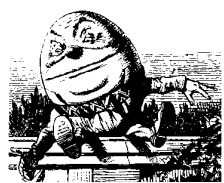

Из истории юмора и сатиры в графике

Л. Карролл. Гусеница, курящая кальян

С конца XVII века для детей печатались все больше букварей, учебников, сборников сказок. Развлечение соперничало с учением — возникла необходимость появления художника-иллюстратора,

Д. Тэнниел. Шалтай-Болтай. Персонаж из «Алисы в зазеркалье» Л. Карролла

ДЕТСТВО БЛИЖЕ ВСЕГО К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

А. Бретон
Манифест сюрреалистов

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ (ЕВРОПА)

У. Теккерей. Принца Обалду ведут на казнь. 1855

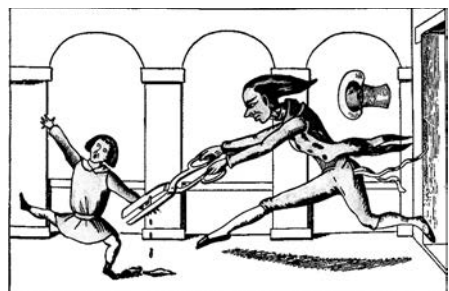
«закрывающего союз, с одной стороны, с автором, с другой — с ребенком». Идеальный же вариант — автор-иллюстратор, что блестяще доказали Э. Лир и Л. Карролл, открыв эру карикатуры в книжной иллюстрации. Последний, кстати, был предрасположен к юмористическому рисунку с детства, когда заполнял страницы домашних семейных альбомов карикатурами. Э. Лир «чепухой сво-

их затей рассмешить любил детей», вернее, детей лорда Дерби. Так родилась книга небывлиц «Нонсенс» (1846), которая и сегодня находит благодарного маленького читателя, дав дорогу новому направлению в мире фантазий. Точно так же, как «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», здесь на сцене появляется профессиональный карикатурист «Панча» Д. Тэнниел, который, иллюстрируя одну из самых оригинальных книг

для детей, смог найти графические формы адекватные текстам, полным смешного и нелепого абсурда. Интересно, что и взрослые в персонажах книги узнавали шаржированные образы современных английских политиков.

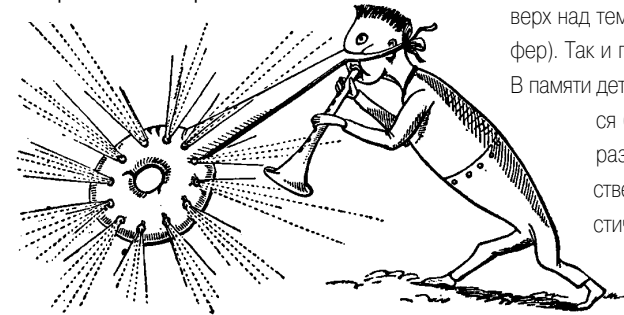
Д. Тэнниел считал, что абсурд должен веселить, а не пугать, удивлять и даже воспитывать — не беда, что с помощью оживших игральных карт и шахматных фигур.

Д. Крукшенк — также из плеяды карикатуристов, обратившихся к детской иллюстрации. В его «Веселой азбуке» (1836) и других книгах встречаются образы, использованные им в рисунках для взрослых. В 1828 году он увековечил от начала и до конца каждое движение в представлении с Панчем и Джуди (популярными кукольными персонажами) — это был комикс, выпущенный в виде книги.

Г. Гофман. «Пусть хорошего не ждет тот, кто палец в рот сует». 1876

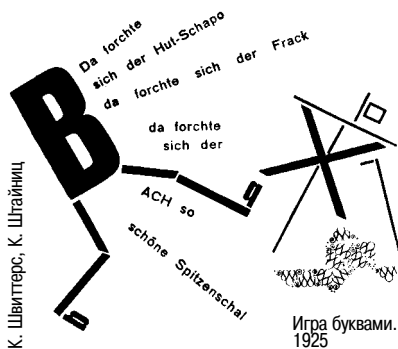
Э. Лир. Донг со светящимся носом. Из сборника «Веселая лирика». 1877

«Тот, кто рисует, всегда возьмет верх над тем, кто пишет» (Р. Тёпфер). Так и произошло с В. Бушем. В памяти детей его рисунки остаются больше, чем стихи. Он разработал свою художественную манеру в юмористических «рассказах ужасов» в «Мюнхенском лубке». Его первая

книга «Шутки в картинках» была издана в 1864 году, повлияв в большой мере на следующее поколение художников.

Детская книжная иллюстрация за короткое время к середине XIX в. стала частью широкой народной культуры. Не случайно многие комические персонажи пришли в нее через театр и интермедию, цирк и пантомиму. Благодаря стараниям художников юмористического склада «детская» карика-

К. Швиттерс. К. Штайниц

Игра буквами. 1925

Г. Гофман. Растрепла Петер. 1900-е

тура воспитывает чувство юмора, воплощает фантазии, помогает участвовать в приключениях. До сих пор никто не

В. Буш. Высоко взлетел цыпленок. 1865

— благодаря закону 1835 г., запретившему политическую карикатуру.

Интересно, что некоторые детские книги родились как пародии. Так, «Миленькие истории и забавные картинки» Г. Гофмана из жизни Растрепы были созданы, чтобы высмеять детские книги того времени, полные нудной морали. Над триумфами школьных учебников поиздевались Д. Лич и Г. Беккет, когда работали над «Комической

историей Англии» и «Комической латинской грамматикой» в 1847 г. Переход от отдельных уникальных образцов к систематическому обособлению детской книжной графики

сделал лучших рисунков к «Робинзону Крузо» и «Путешествию Гулливера», чем карикатурист Ж.-И. Гранвилль, который, кстати, занялся детской иллюстрацией вынужденно

Р. Ли. Проглука к морю (Д. Дрисколл)

наметился в конце XIX в. Многие художники конца XIX — начала XX в.в. черпали идеи и формы в карикатуре. Р. Дойл сотрудничал в «Панче», В. Трир начал свою творческую деятельность в «Симплициссимусе». Немец Э. Крайдорф и англичанин У. Крейн продолжили традицию «очеловечивателя» растений Гранвилля. В начале 1980-х годов к столетию Пиноккио во Флоренции прошла выставка «Пиноккио и его образ». Карикатури-

Р. Топор. Пиноккио

сты не затерялись среди многочисленных иллюстраторов этой вечной книги. В «Пиноккио» у самого популярного из них — Муссино — итальянские искусствоведы ви-

П. Куратин. 1974

дят политическую карикатуру. Творчество Ф. Гойи несомненно повлияло как на персонаж Д. Галицци — «шута с саркастической усмешкой», так и на героя Р. Топора — «путешественника в подсознательное».

В послевоенной Чехословакии сформировалась оригинальная школа детской иллюстрации, где лидерство несомненно принадлежит карикатуристам Й. Ладе и А. Борну.

С. Хопи. Из книги «Проделки гена Пипа». 1978

Чудовище. Рожа. Прорись рельефа

Из истории юмора и сатиры в графике

Врач в противочумном костюме. Рим. 1656

А. Пушкин, мало того, что рисовал карикатуры, так еще и выдумывал маски. Англичанин Том благодаря его совету выиграл первый приз на маскараде. Он предстал

Маска старухи. Персонаж новой комедии

КТО СМЕЕТСЯ ПЕРВЫМ, ТОТ СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.
К. Мелихан

МАСКА

Ряженный гусан. Евангелие. Армения. XIII в.

перед публикой в виде большого фоллианта, тисненного золотом и с надписью «Том I-й» на корешке.

В постановке «Похожде-

ния бравого солдата Швейка» под бравурную мелодию ура-патриотического марша выходят на сцену актеры с масками, изображающими обывателей Австро-Венгрии. Широко разевая рты, маски славят Франца-Иосифа и... превращаются в солдат в ярко-зеленых фуражках. А после под звуки того же марша солдаты становятся сначала мишенями, а затем — вереницей могильных крестов —

точь-в-точь как на известном плакате Кукрыниксов. Те же Кукрыниксы делали гротескные маски «гитлеров

Ряженный в козлиной маске. Евангелие. Армения. XIII в.

всех мастей» для оформления праздничных колонн. Они же — авторы масок Керенского, Штрауса, батьки Махно, японского самурая для сатирического обзора в Киевском цирке. Маски делались из особой резины и были подвижны. Позже эту идею подхватила сувенирная индустрия, и сейчас можно найти подобную не-

обычную карикатуру на любого современного, а также бывшего политического деятеля. Так, в лондонском молодежном квартале Сохо продаются маски Бэра, Мэйджора или старушки Мэгги.

Интересовался масками И. Игин, который еще в 1931 г. обучал детей в кружке создавать маски-карикатуры на Муссолини и других вождей фашизма. А если заглянуть еще дальше в прошлое, то слова «маска» и «карикатура» сплелись еще в 1905 году. «Маски» — так назывался один из сатирических журналов периода Первой рус-

О. Домье. Маски 1832 года. 1832

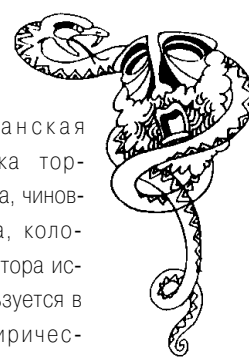
ской революции, редактором-издателем которого был С. Чехонин.

Маска имеет огромное значение в мировой культуре, существуют музеи масок, многие из которых несут элементы комизма (архаический шарж). Иногда это комизм в сто-

рону устрашения — «черноты», но чаще увеселения — славянские «личины».

«Козлуха» — завернутый в шубу человек, который держит в руках маску с подвижными деревянными челюстями и высунутым языком. Современная аф-

Л. Насыров

риканская маска торговца, чиновника, колонизатора используется в сатиричес-

П. Клее. Комик. 1904

10

и маски персонажей итальянской комедии del'arte. Интересно, что канонический текст в ней отсутствовал, а реплики рождались каждый раз заново во время импровизированной игры актеров. Так, маска-Тарталья (заика) героически борется с заиканием, хочет что-то сказать, но не может. Он выразителен как карикатура, и слова уже не имеют значения. Маски ис-

пользовали, каждый по-своему, актеры (Ч. Чаплин, А. Райкин), писатели (авторы К. Пруtkова — любимого героя сатириков XX века).

Африканская маска в виде женского торса. Раскрашенное дерево

12

знает», «Он даже и так не разглядит ее»). В начале XX века маску взял «на вооружение» авангард, особенно такие ироничные художники, как П. Пикассо и М. Шагал. Маска особенно прижилась в политической ка-

Г. Чаушов. Карикатура на Т. Живкова (Болгарская компартия)

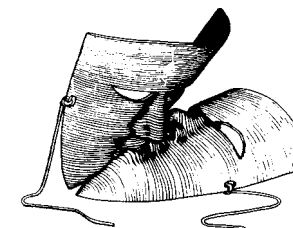

15

13

стого человека форме. Современная карикатура во многом искусство масок, а не характеров. Персонажи — это «условные значки», маски, обозначающие ум и глупость, бедность и богатство, любовь и ненависть, силу и слабость.

В 1985 г. в итальянском городе Тренто состоялась выставка карикатуры на тему «Маска».

Б. Эренбург

ких представлениях. Вспомним маски древнегреческой комедии

11

В своих «Капричос» великий Ф. Гойя показывает мир как сцену, на которой люди-актеры изображают не того,

Д. Ромболь

кем они являются на самом деле, скрывают подлинное лицо под карнавальной маской («Никто никого не

рикартуре, ибо сам этот вид деятельности заставляет людей скрывать мысли и чувства. Политические явления также персонажируются в карикатурных «масках». В революционные годы они были одни, во времена войны другие, «холодная война» породила третьи. Эти маски участвуют в спектаклях, которые разоблачают политические махинации противников в доступной для про-

Б. Ангелушев. «Демократия»

16

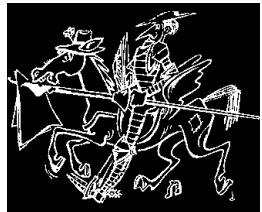
8

6

9

17

Эмблема страницы
«Литературные пародии»
Журнал «Юность»

Из истории юмора и сатиры в графике

Ю. Федоров.
Желтая кофта

Пародия на комикс.
Фрагмент. 1960-е

На обложке книги пародий А. Архангельского изображено улыбающееся лицо автора, причем один глаз дан в резком увеличении, как будто увиденный сквозь лупу... Пародия всегда основана на гиперболе, на заострении.

Кукрыниксы. Шарж на А. Архангельского. 1933

ПАРОДИЯ — ЭТО КОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТИЛЯ, ЖАНРА.

ПАРОДИЯ

А. Радаков. Шарж-пародия на картину В. Серова «Ида Рубинштейн». 1912

В 1840-е годы О. Домье предпринял пародийную трактовку античных мифов. Сопоставляя героев греческой мифологии с современными людьми, он показал резкий контраст между идеализирующим академическим искусством и живой конкретной действительностью. Начало века было отмечено карнавальной свободой пародирования во всех видах искусства. Так, Н. Евреинов в театре миниатюр «Кривое зеркало», где «господствовал культ остроумия», ставил пародии на итальянский оперный шаблон,

дирования во всех видах искусства. Так, Н. Евреинов в театре миниатюр «Кривое зеркало», где «господствовал культ остроумия», ставил пародии на итальянский оперный шаблон,

Шарж на пародиста Н. Щербину. «Искра». 1865

футуристическое искусство, высмеивал режиссерский произвол и натурализм псевдонародной драматургии. Одна из монодрам называлась «Кухня смеха». В начале своей кукольной деятельности С. Образцов

А. Каминский. Пародия на графику С. Стейнберга

создавал портреты-шаржи на В. Немировича-Данченко и других. Он имитировал не только внешний вид, но и речь, высмеивал авторские штампы, например, оперного певца, у которого необычайно вытягивалась шея на верхней ноте. «Предреволюционная эпоха благословила жанр пародии, она вышучивала самое себя юмористически. Веселый мир ее рассказов и рисунков без удержу смеется, ядовито на-

смешничает, заразительно хихикает, грациозно усмехается, дурачится и хохочет» (Саша Черный). Литературной пародией занимались А. Измайлов,

В. Мочалов. Шарж на А. Иванову

М. Добужинский. Пародия на картину К. Петрова-Водкина «Жаждающий воин»

Авель, А. Бухов («Пародии на стихи футуристов»), Е. Венский (сборник «Мое копыто» — литературно-сатирическая энциклопедия). Карикатурная пародия нашла свое ярчайшее выражение в серии рисунков сатириконцев на выдающиеся произведения, собранные в книге

«Сокровища искусств в шаржах художников» (1912). Среди них «Мефистофель» А. Юнгера, где М. Антокольский подстригает

А. Алешин. Шарж на М. Антокольского

ноги своему герою, «Ида Рубинштейн» А. Радакова в виде спичечной коробки, «Джоконда» Ре-Ми и другие. Позже пародию как литературную, так и изобразительную культивировал журнал «Крокодил».

Слово «пародия» происходит от греческого «пара» — против и «оде» — песнь; оно означает нечто противопоставляемое другому произведению, отражая, так сказать, вторичное отражение в отличие от бытово-

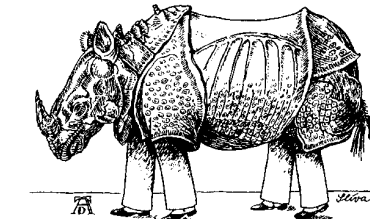
Кукрыниксы. Шарж-пародия на С. Дали

что пародия использует те же выразительные средства, лишь утрируя их.

Литературная пародия имеет давние корни, идущие еще из Древнего Египта и Греции («Война мышей и лягушек» — па-

го пародирования, которое «передразнивает» действительность. Пародия может быть юмористической или дружеской, как, например, в рисунках Л. Самойлова. Она не старается дискредитировать высмеиваемое. Сатирическая же пародия (серия Кукрыниксов на портреты художников «От Ренессанса до абстракционизма», 1958) является одной из форм критики (А. Дюрера, Ф. Гойи, П. Пикассо, С. Дали). Характерно,

родия на «Илиаду»). Древнерусская пародия была составной частью «смехово-

И. Слива. Шарж на гравюру А. Дюрера «Носорог»

Д. Майстренко. Пародия на графику В. Забранского

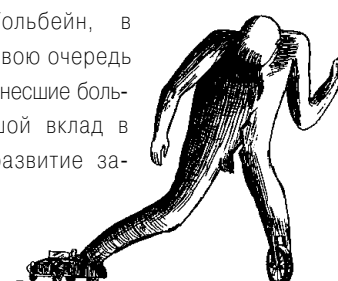
Л. Самойлов

Пародия на карикатуры Бор. Ефимова (В лесу родилась елочка)

го мира», цель которого — создание неупорядоченного антимира, мира без системы, нелепого, дурацкого («Калязинская челобитная», «Служба кабаку», «Смехотворные рецепты и советы»).

Карикатурная пародия помоложе. Ее отцы П. Брейгель и Ф. Гойя. На ее становление, вероятно, повлиял анаморфоз (намеренно искаженный рисунок), образцы которого оставили Леонардо да Винчи, Дюрер,

Гольбейн, в свою очередь внесшие большой вклад в развитие за-

Д. Москин. Пародия на графику П. Кардона

падноевропейской карикатуры. Мастера графических парадоксов М. Эшера многие художники-юмористы считают своим вдохновителем. Смешно, но случилось, что пародия оказывалась жизнеспособнее оригинала. Кто сейчас помнит Бенедиктова, а благодаря его со-

Л. Самойлов. Пародия на карикатуры Ж. Эффеля (В лесу родилась елочка)

чинениям родился Козьма Прутков. Про сатирический журнал 1920-х годов «Бузотер» мало кто вспоминает, а ведь именно героя этого журнала Гаврилу пародируют И. Ильф и Е. Петров в лице своего героя Никифора Ляписа. Карикатурной пародией занимаются мало, но все же можно отметить серию пародий Э. Липинского на «Джоконду», рисунки Л. Каминского и Д. Майстренко.

В. Дени. Марксизм Карела Каутского. «Правда». 1925

Из истории юмора и сатиры в графике

М. Черемных. Ворона на короне

«Трагедия XX века состоит в том, что невозможно было проверить теорию Карла Маркса сначала на крысах».

В. Маяковский. «Окно РОСТА». Фрагмент

Д. Кружнен. Казак тушит Бонапарта. 1814

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРИКАТУРА

Политическая карикатура — специфическая форма отражения жизни. Государство или отдельные политические партии ангажируют художников, которые проводят их политику, критикуя вражескую.

Взлет антифранцузской политической карикатуры был в России в 1812 году, но, когда те же художники позже попытались критиковать порядки в стране, то влас-

ресов царя и его окружения. Не желая заниматься только развлекательной юмористикой, в 1864 г. он вынужден был уйти из журнала. Вплоть до начала XX века в России могла стабильно существовать лишь бытовая карикатура, которая по своему художест-

венному уровню была довольно низка. Политическая графика сводилась к патриотической карикатуре. Попытка создать новую российскую политическую карикатуру в 80-е годы XIX столетия в журналах «Фаланга» и «Гусли», которые издавались в Тифлисе, не удалась. Лишь выезжающие за границу могли видеть в иностранной печати карикатуры на царя и его политику. Сравним два рисунка на события в Польше в 1863 г. Англий-

В. Невский. Гений Англии

ти испугались — они психологически не были готовы. Карикатуристы и журналисты популярного журнала «Искра» в 1860-е годы прибегали к эзопову языку, чтобы показывать свой взгляд на проблемы внутренней и внешней политики. В начале XX века их опыт пригодился «Сатириконцам».

Основатель «Искры» Н. Степанов вел постоянную войну с цензурой, которая всегда была на страже инте-

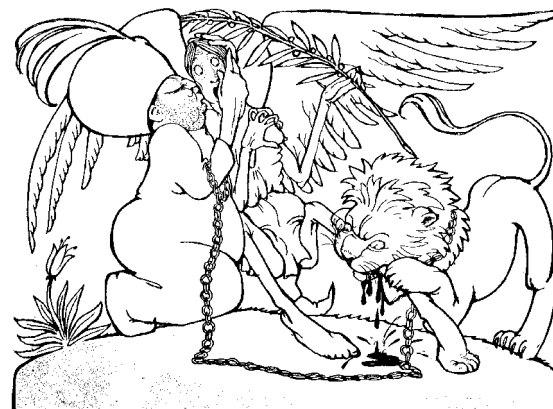
М. Чеможданов. Карикатура на С. Ю. Витте. 1905

ский журнал «Панч» изобразил Польшу в виде девушки, закованной в цепи, на которую нападает казак... с медвежьей головой.

Русский же художник ответил на иностранное вмешательство такой карикатурой — под дубом сидит русская красавица — Россия, к которой подходят иноземцы-карлики с большой пилой: «Россиюшка голубушка, у тебя ножки больно длинны, так ты позволь нам подпилить их». А красавица от-

вечает: «Пилите, пилите, ребяташки, как бы только пила у вас из рук не выбилась».

В Англии свободы для критики было побольше. Королю Георгу III, его жене, политическим деятелям Шеридану, Фоксу приходилось сносить карикатурные стрелы Д. Гильрея («Ужин в семействе санюлотов после дневных трудов», 1792 и другие). Художник не да-

Баян. Ангел мира в Персии (Восточная политика). Шах. — Господи, Боже мой! Да я этого самого ангела мира готов каждую минуту к сердцу прижать...

лись дворяне и представители духовенства, не желавшие расставаться со своими феодальными привилегиями. Порой в газетах не хватало места и тогда карикатуры выхо-

дили в виде отдельных, порой раскрашенных от руки картинок. Расчитанные на простой народ, рисунки сопровождалась пояснительными подписями, стихами, диалогами.

клейкой «конституция», обрывается чуть ниже лопаток, обнажая все прочее.

В XX веке царит ирония, разрушающая любые идейные конструкции, обыватель политикам не верит. Карикатура, с одной стороны,

Бисмарк-стрелочник. Германия провоцирует столкновение между Россией и Англией. «Панч». 1813

В. Песков. Не в коня корм. 1986

отражает этот феномен, с другой — восстанавливает с помощью сатиры и юмора утрачиваемые связи между обыденной жизнью и политикой. Умные правители, даже если их показывают в неприглядном свете, борются между собой за право быть моделью лучших карикатуристов.

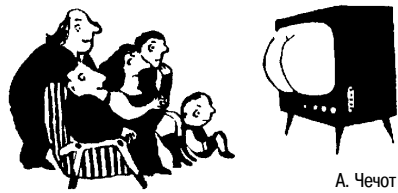
Политики и в других формах обращаются к юмору, чтобы обратить на себя внимание. Так, руководящий орган пар-

Во время первой русской революции, хотя и были некоторые послабления цензуры, все же карикатуры зашифровывались. Так рисунок З. Гржебина нужно было перевернуть, чтобы получился требуемый эффект. В обычном положении это был двуглавый орел, в перевернутом — спина царя, у которого горностаевая мантия с на-

Карон д'Аш. Капитализм. 1890-е

тии любителей бани предложено называть шайкой, а гербом ее, видимо станет двуглавый орел, символизирующий единство мужского и женского отделений на фоне земного шара, обрамленного березовыми вениками. Наконец, стоит вспомнить «карикатурно-политическую» программу «Куклы». Каждый политик мечтает туда попасть, но не всем дано.

А. Четов

Из истории юмора и сатиры в графике

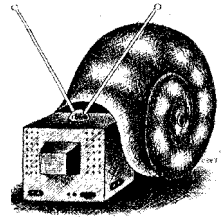
Коракс

СМЕХ — НЕ БОЙКОЕ ОСТРОСЛОВИЕ. СМЕХ — ПРОТИВОЯДИЕ, ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЯЖЕСТИ И УБОЖЕСТВА. В. Приходько

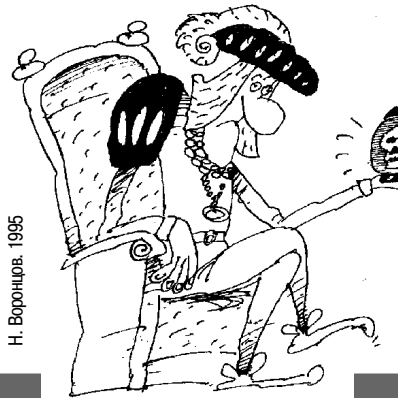
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телевидение — искусство молодое и «домашнее». Оно может быть другом, умным и веселым, но может быть и врагом, вносящим в нашу жизнь тревогу и беспокойство. Зубастый телевизор, загребаящий

Г. Светозаров

1

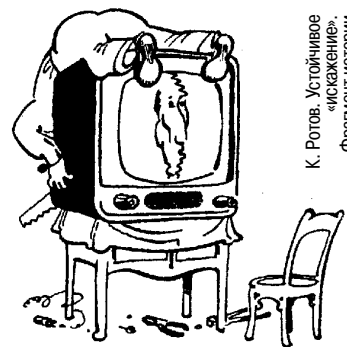

Н. Воронцов. 1995

ненасытными руками все новых и новых зрителей — ужас XX века.

Шарж на В. Листьева художника И. Лососинова появился на обложке «Крокодила» незадолго до его убийства. На рисунке он — капитан корабля «Поле чудес», плывущего по бурному морю телебизнеса. За несколько лет до этого Листьев был изображен художником В.

2

К. Ротов. Устойчивое «искажение». Фрагмент истории в картинках. 1950

3

Мочаловым в компании популярных ведущих «Взгляда». Комическое и трагическое — каждый день на экране телевизора, что и отражает карикатура. Сотни юмористических рисунков печатаются газетами — телепрограммами и журналами, знакомящими с телевизионными передачами. Италия — страна, где проводились международные выставки «телекартинки» в Фолиньо (1993) и Маростике (1984). Российские же карика-

И. Лососинов Шарж на Л. Якубовича

туристы взяли в оборот телевидение сразу же, когда оно появилось. «Уголок зрителя» в «Крокодиле» не оставался

4

пустым. В 1963 г. Ю. Федоров внес несколько рацпредложений по использованию корпуса пришедшего в негодность телевизора (собачья будка, аквариум и т. д.). С тех пор чего только не нарисовано про телеящик. Одна из последних карикатур — А. Смирнова, на которой телевизор сросся с шутовским колпаком. И это правда. Нынешнее телевидение, постперестроечное — играющее и смеющееся, началось со смеха С. Ку-

5

рехина над Владимиром Ильичом Лениным, который оказался грибом, что и доказал убедительно автор. До Курехина на телеэкране тоже смеялись — «на встречах» с са-

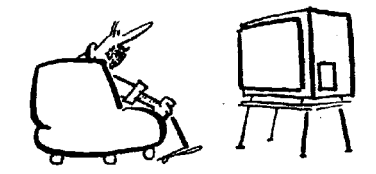
тириками в передаче «Вокруг смеха» в 1980-е годы, в КВН-ах в 1960-е и 1990-е. В этих программах подрастали будущие юмористы-профессионалы и популярные теле-

6

М. Липовский. 1984

7

8

Заставка в журнале «Шпильки»

столь популярны и смешны, что активно используются в рекламе, как, впрочем, и личности исторические, а также литературные герои.

То же самое происходит и на западном телевидении. Героями карикатур

9

тический журнал «Сатирикон» пошел по тому же пути. Его обложки украшают улыбчивые телеведущие юмористических передач, а внутри журнала встречаются и «телекартинки».

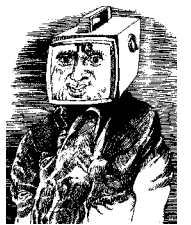
Автор телекапустников В. Жук считает: «Чувство юмора — главное чувство в жизни, это хрупкая, божественная субстанция». Обладающий им телеведущий — «большой плюс» любой программы.

В. Мочалов. Коллективный шарж на молодежную программу «Взгляд»

10

становятся известные шоумены, политические деятели, спортсмены, звезды Голливуда, деятели культуры (проповедники) — все те, кто постоянно мелькает на телеэкране. Начавший выходить в 1997 году юморис-

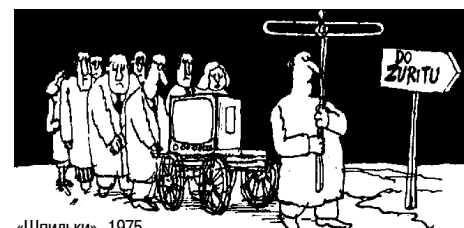
А. Ходоровский

11

Карикатура же в чистом виде, показанная с экрана, трудна для восприятия. Очень редко показывают их в виде заставок или при освещении выставок карикатуры. Чаще карикатура трансформируется в клип, рекламу, хотя на европейском телевидении есть опыт программ с карикатуристами, пользующиеся популярностью. Французы устраивают поединки своих мэтров на глазах миллионов теле-

12

зрителей, когда художники, соревнуясь, из маленькой детали, одинаковой для всех, строят карикатурные композиции.

«Шпильки». 1975

13

граммы «Пресс-экспресс» на первом канале было сообщение о падающей Останкинской телебашне (не дают покоя лавры Пизанской башни). Мол, башня не сегодня-завтра упа-

С недавних пор «очеловечились» лица большинства ведущих, они получили право делать иронические замечания и допускать милые промахи, вызывающие улыбку, — будь то художественная передача или встреча политиков. День 1 апреля стал праздником на всех телестудиях страны. В 1997 г. одной из шуток про-

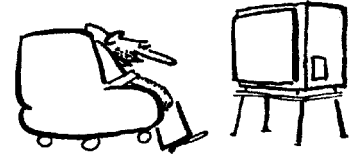

И. Варченко

14

дет, но уж пятьдесят лет точно не устоит. Народ юмора не понял, звонил-волновался, перестал ходить в ресторан «Седьмое небо». В общем, шутка — ложь, но в ней намек, как в

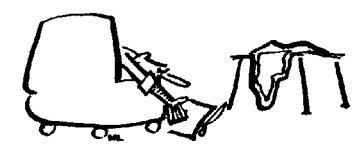
каждой хорошей карикатуре, хотя бы о той же башне. Она гигантский «шампур» для летающих тарелок, шприц для надувания облаков, объект восхождения суперальпинистов.

15

16

17

Т. Маврина
Стой! Прочти рассказ о том, как боролась Русь с врагом! Фрагмент плаката. 1941

Из истории юмора и сатиры в графике

Д. Моор. Красный подарок белому пану. Фрагмент. 1920

1
Первыми русскими сатирическими политплакатами можно назвать лубки, а позже — «ростопчинские афиши», разъясняющие москвичам «политический момент» 1812 года. В дореволюционной России по-

В. Говорков. Фрагмент плаката. 1963

СМЕШНОЕ ЕСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СТОРОНА МЫСЛИ.
В. Одоевский

ПЛАКАТ (РОССИЯ)
1

К. Ротов. «Шляпы» в колхозе. 1933

литический плакат впервые достиг значительного развития в годы первой мировой войны.

2
Гражданская война породила сатирические «Окна РОСТА» — оригинальную форму «скорострельного плаката», отзывающегося на злобу дня не только понятным, в меру условным рисунком, но и стихотворным текстом. Здесь на помощь приходил народный юмор: сказки, басни, поговорки, пословицы, а также опыт сатирической журнальной графики периода революции 1905-07 годов. Правда, не обходилось и

3
без курьезов: супрематические смоленские «Окна» хотя и были порождением революционного искусства, не устро-

М. Черемных. 1930

5
или большевиков. «Промелькнул» также Ильич с метлой (В. Дени «Тов. Ленин очищает землю от нечисти», 1920), что как-то принижало его образ, хотя и настраивало в целом на «вечный бой». С тех пор штык, метла, молоток, кулак надолго остались в сатирическом политическом плакате. Наивно-юмористически выглядит сейчас сцена на плакате В. Спасского (1919),

4
где спасающийся с тонущего корабля рабочий выплывает на книге К. Маркса «Капитал».

УКРАИНЦЕВ И РУССКИХ КЛИЧ ОДИН - РОСТА.

В. Манковский. «Окно РОСТА». 1920

8

ка»... Плакаты «Советская репка» (Д. Моор, 1920), «Есть ли бог и откуда произошла земля?» (М. Черемных, 1925), «Гнус» (В. Дени, 1931), «Лодырский паек» (А. Ка-

М. Черемных. Петлюра. Фрагмент «Окна РОСТА». 1921

невский, 1935) и другие упрощали мир, сжимая его в простую формулу, доступную для эмоционального восприятия полуграмотным человеком, каких было большинство в

7
старшего поколения, работавшими еще в дореволюционных юмористических журналах и признавшими советскую власть, а также перед молодыми карикатуристами была поставлена цель — с помощью плаката уничтожать и разрушать старый строй, разоблачать роль капитала, срывать маски с его приспешников, бороться с его пережитками, воспитывать «нового челове-

9
М. Абрамов. «Культуртрегер»

Из серии «Сорняки». 1974

10
то время в России. Чтобы не погнубить в быстрое-мире, крестьянин, ра-

В. Дени. 1930

12
поступать. Плакат все объяснял: что делать, что думать, что хвалить, что ругать, над чем смеяться.

15
же группа — «Боевой карандаш». Цель у художников оставалась прежняя: оружием сатиры и юмора «воспитывать в людях все лучшее, благородное и прогрессивное, учить их ненавидеть идеологического врага и бороться за мир во всем мире».

17
Хотя 1960-е годы и способствовали расширению рамок «социалистического реализма», общая идеологическая ли-

Д. Моор. Реклама журнала «Безбожник у станка». 1926

13
«Окно ТАСС». № 985. 1941-1945

М. Черемных. Близится час.

14
сты, в том числе и в «Окнах ТАСС», созданных на манер «Окон РОСТА». Объектов для сатиры было достаточно — тупая фашист-

Кукрыниксы. Утопающий. 1931

16
ния оставалась прежней, за редким исключением, преобладал плакат серый, предельно «разжеванный» сопутствующим текстом. Плакаты заказывались проверенным мастерам на вечные советские темы: Кукрыниксы, «Колониальные народы при свете факела свободы», 1957; В. Фомичев, «Вытекающие последствия», 1958; Бор. Ефимов, «Корне-сброд», 1961 (о тунеядстве); Н. Долгору-

11
бочий, советский служащий должен был усвоить новую знаковую систему, рассчитанную на толпу, приспособиться и соответственно

В. Дени. Зачем свинье культура и наука? 1942

18
ская система выдвигала вождя, внешний вид и дела которых сами просились на осмеяние. Несомненно, здесь выделялись работы Кукрыниксов, попавших в «черный список» нацистов. В 1956 г. В. Брискин и К. Иванов создали первый сатирический агитплакат. Вскоре родилась мастерская агитплаката, редколлегия которой возглавил Бор. Ефимов. В Ленинграде была подобная

19
А. Фалдин. А. Сегаль

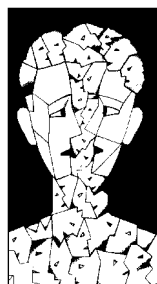
А. Фалдин. А. Сегаль

САТИРА — ЭТО БАРОМЕТР
НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ОБЩЕСТВА.

М. Златковский

Из истории
юмора
и сатиры
в графике

И. Майстровский.
«Мастер и
Маргарита».

ПЛАКАТ
(РОССИЯ)

2

Развитие
плаката
и карикатуры
шло парал-
лельно, ибо
часто именно
карикатури-
сты брались за
плакаты, в ча-
стности, рек-

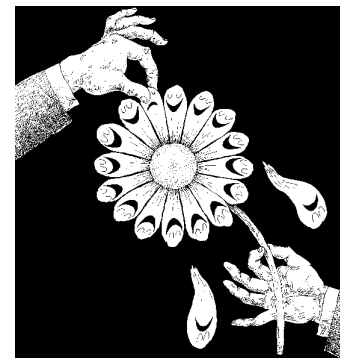
Афиша цирковой группы
г-на Серафими. Начало XIX в.

1

В. Кадырбаев. Эмблема-
плакат выставки

здал Н. Акимов —
мир, полный па-
радоксальных ме-
тафор, гротеска,
юмора. Он счи-
тал, что сатира
может исправлять
нравы, обычаи и
характеры людей в лучшую сторону, и меч-
тал о «Библиотеке советской сатиры».

А. Весаев. Фрагмент плаката выставки
карикатуры эстонских художников. 1983

7

«Карикатурные» при-
емы в плакате, не по-
ощряемые «худсовета-
ми», разумеется, боль-
ше подходили к спек-
таклям и кинофильмам
сатирическим и юмори-
стическим («Мертвые
души» Н. Гоголя, «Мамаша Кураж» Б. Брехта
и другие). И хотя «оттепель» 60-х годов поз-

Кресло № 16.
Комедия-водевиль

Н. Акимов

8

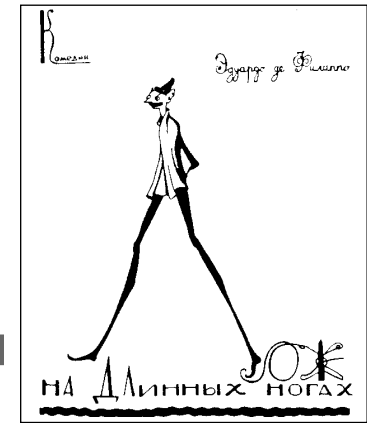
Б. Кустодиев. Гос.большой драматический театр. 1926

ламирующие юмористические журналы или альбомы художников. Художники-сатирики пользовались современными технологиями. Так, плакат «Сто рисунков к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» А. Агин сделал в 1846 г. в виде литографии. В 1863 г. Н. Иевлев, сотрудник журнала «Гудок», сделал плакат к выходу своего альбома «Шутки

2

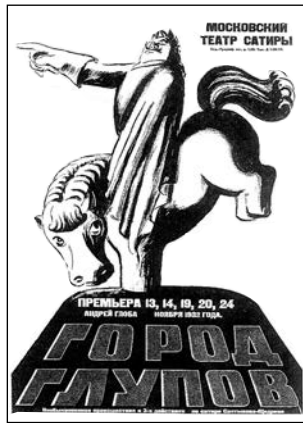
Н. Акимов. Ленинградский театр комедии. 1950-е

художника», на котором изображен всадник с луком, мчащийся на четверке коней и целящийся в героев своих карикатур. В XIX-начале XX в.в. плакаты, несшие иронию и легкий юмор, чаще всего зазывали на зрелища и увеселения (цирк, ярмарка, кинематограф) или приглашали подписаться на юмористические журналы «Шут», «Будиль-

3

Кукрыниксы. Московский театр сатиры. 1932

ник», «Сатирикон» и другие. На плакате, рекламирующем журнал «Осколки», В. Порфирьев нарисовал сцену боя, который ведут Сатира, Смех и Юмор против Нахивы и Спекуляции. На заре кинематографа особой популярностью пользовались кинокомедии. Соответственно делались и плакаты, их рекламирую-

4

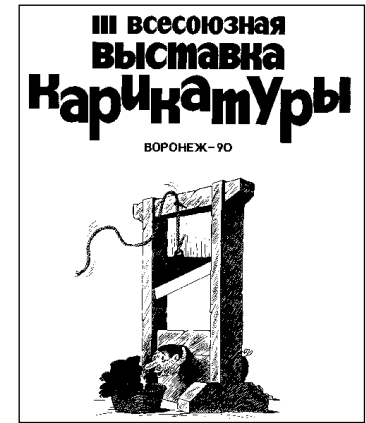
Выставка Ленинградского клуба карикатуры. 1980

волила расширить границы дозволенного, карикатуристы-профессионалы зрелищным плакатом почти не занимались. Наиболее интересными оказывались работы тех, кто использовал в плакате знак-символ, подтекст (прием карикатуристов). Как выставки карикатуристов-«крокодилцев», так и плакаты по их пово-

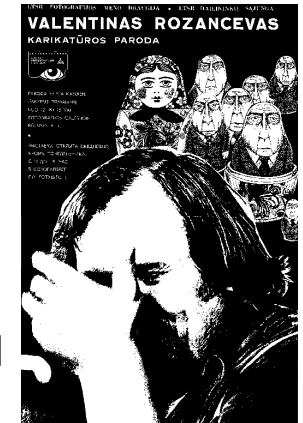
9

Ю. Кособукин. III Всесоюзная выставка карикатуры. 1990

ду не несли особой новизны и лишь с приходом в 1960-1980-е годы карикатуристов «новой волны» появились оригинальные работы к коллективным выставкам. Большой графической культурой отличались плакаты прибалтийских художников. Таков плакат 1980 года к выставке спортивного юморис-

Плакат к персональной выставке В. Розанцева, 1980-е

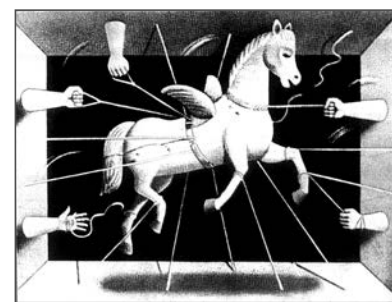

тического рисунка «Над победителями не шутят». На нем изображена веселая боксерская перчатка с синяком под глазом. Клубы молодых карикатуристов, рождавшиеся в 1980-е годы, породили плакат в виде эмблемы клуба — будь то карандаш, завязанный узлом (Ленинград), или улыбающееся солнышко (Каунас). По-

11

шие, и лишь в 1920-е годы в лице братьев В. и Г. Стенбергов киноплакат нашел новаторов и достиг высот, признаваемых и за рубежом. Их работы метафоричны и ироничны, особенно касающиеся кинокомедий. Советский театральный плакат, как «обложка спектакля», сформировался в 1930-е годы, когда работали Кукрыниксы, Н. Акимов, Н. Радлов. В свое время последний создал образцы «смеховых» плакатов для ди-

5

И. Майстровский. Театральный плакат

ректоров театров, не понимающих силы такого выразительного вида искусства. Его плакат «Ходит всяк на «Неравный брак» намекал на знаменитый плакат В. Маяковского про калоши, а реклама-призыв «Прохожий, смотри «Мадам Бовари»!», напоминала плакат Д. Моора про красноармейца, зовущего записываться в добровольцы. Особый мир в своих 700 плакатах к спектаклям Ленинградского театра комедии со-

6

явились и плакаты к персональным выставками карикатуристов. Особый вид плаката — реклама фестивалей юмора и сатиры: прибалтийских, ленинградских, одесских. На плакате, оповещающем о событиях в Одессе 1 апреля 1987 г., изображен человек с ружьем и

12

М. Златковский. Поет поэт Владимир Высоцкий. 1975-1980

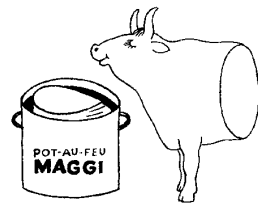
А. Сергеев. Петербург-1990

рыбкой на веревочке, на одной ноге — футбольный ботинок, на другой — лапа, в руке — лыжи, а на голове — летне-зимняя шапка. Интересна серия экологических журнальных плакатов-карикатур М. Златковского, публиковавшихся в журнале «Химия и жизнь» в 1980-е годы.

13

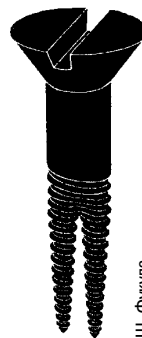
10

Р. Савиньяк. Магги — лучшее мясо для супа. 1960

МИР, СПРАШИВАЮЩИЙ, НУЖНЫ ЛИ ЕМУ ЮМОРИСТЫ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ИХ. И. Попов

Из истории юмора и сатиры в графике

Ш. Фукуда

Первыми далекими предками плакатов являются т. н. «alba» — объявления или извещения, которые напоминали столбов или экранов

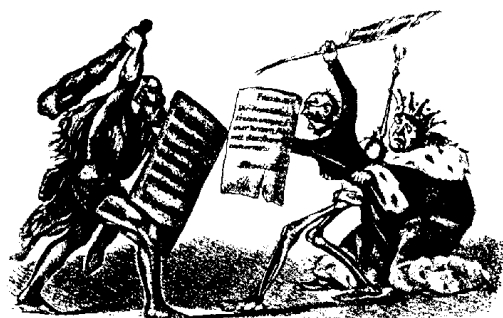

Афиша нового цирка. Франция

1

ставились на улицах древнего Рима. В средние века этот обычай исчезает и начинает возрождаться только с расцветом городской культуры. Наполеоновские времена, вследствие возникновения национально-освободительных движений, рожают политические листовки с карикатурами, иногда увеличенного формата, чего требовала большая улица,

Плакат-листовка. Фрагмент. 1848

многочисленная толпа. В 1830-1840-е годы эта форма агитационного искусства органически соединила элементы литературные и изобразительные. Литография, а позже цвет внесли свои стилистические коррективы. В итоге на плакат обратили внимание такие выдающиеся художники, как П. Га-

3

2

Фрагмент плаката. Польша. Начало XIX в.

варни, Г. Доре, Ж.-И. Гранвиль. Плакаты, оповещавшие о выходе в свет журналов (Гранвиль — «Карикатур» и книг (Доре — «Гаргантюа и Пантагрюэль», Гаварни — романы А. Дюма), чаще всего выставлялись в витринах книжных магазинов. В Германии в 1848 г. на плакате, названном «Боевой плакат», изображалась борьба демократии с реакцией.

4

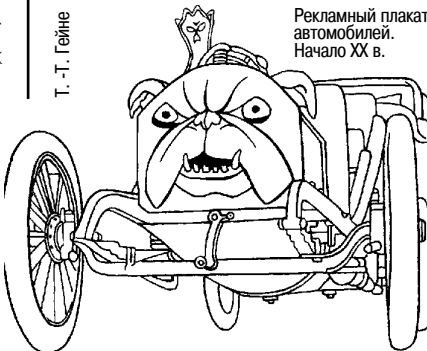
Т. А. Стейнлен. Афиша кабаре «Ша Нуар»

К концу XIX века, когда Ж. Шере разработал архитектуру, формальный язык плаката (лаконичность, сжатость мысли, пластический знак, тяготеющий к обобщенности и ритмизации формы), плакат заявил о себе как вид искусства с огромными возможностями. В это время к «театральному» плакату, не лишённому юмора, а порой и гротеска, обратились Тулуз-Лотрек и Т. А. Стейнлен.

Т. Т. Гейне

Рекламный плакат автомобилей. Начало XX в.

В Германии в начале XX века большой вклад в искусство плаката внесли «питомцы «Симплициссимуса» — Т.-Т. Гейне и Э. Преториус. Последний к тому же стал основателем школы иллюстрации и книжного дела в Мюнхене в 1909 г.

В 1920-1930-е годы сатирическим социальным плакатом занимается Г. Грос

6

(«Благодарность отчизны вам гарантируется», 1924 и другие).

После второй мировой войны искусство плаката было в кризисе из-за широкого распространения фотографии. Но к 1960-1970-м годам новое поколение французских художников (в том числе и карикатуристов) привносит в плакат свежие идеи и формирует свою школу. Это юмористические плакаты

7

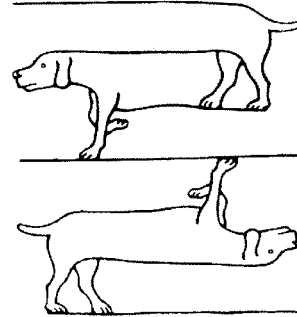
В. Садовски. 1980-е

мально проявить свои способности, особенно художники, тяготеющие к карикатуре. Это Х. Томашевский — мастер графической шутки, Вишневецкий и Ф. Старо-

10

Ш. Фукуда. Плакат выставки собственных работ. 1970-е

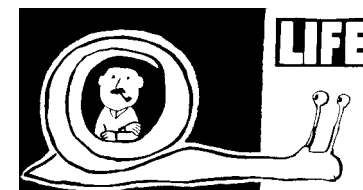
А. Франсуа. Киноплакат. 1970

ше же вследствие того, что цензура не вмешивалась в работу художников и создание плакатов щедро финансировалось (был даже создан первый в мире музей плаката), авторы смогли макси-

9

вейский — приверженцы сюрреалистического мышления, озорной А. Чечот, Р. Цеслевич, В. Свежи и другие.

Савиньяк. Рекламный плакат журнала «Лайф»

11

ной и журнальной карикатуре. На международных варшавских выставках плаката европейцы впервые увидели работы американца С. Стейнберга и японца Ш. Фукуды — блестящих карикатуристов, не поддавшихся под влияние новейших компьютерных технологий. У машины нет и никогда не будет чувства юмора, придающего индивидуальную неповторимость художнику.

13

Р. Савиньяка, острометафорические Ж.-М. Фолона и Ж.-А. Кардона и, конечно же, Ж. Эффеля, постоянного сотрудника «Юманите», который, помимо афиш, приглашающих на праздники и митинги, рисовал плакаты, рекламирующие шариковые ручки.

Особая школа рекламного плаката возникла в Польше, хотя достижения были и у немцев, англичан, венгров. В Поль-

8

С. Эдригевичус. 1990. Театральный плакат.

В искусстве плаката ничего не пропадает. Давно умершие течения и стили все время возрождаются. Что уж говорить о приемах, отработанных в газет-

Савиньяк. Кока-кола повышает жизненный тонус. Рекламный плакат. 1949

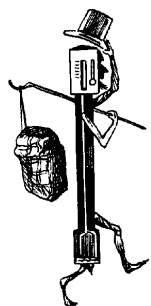
12

5

М. Виноградов. Спор.
Конец XIX в.

Из истории юмора и сатиры в графике

Н. Степанов. Барометр. «Искра». 1859

СМЕШНОЕ ЕСТЬ ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВНЕ ПРИРОДЫ СОЗДАЕТ, ЧЕГО В ПРИРОДЕ НЕТ, ЧТО НЕ ВХОДИТ В ЕЕ ЦЕЛИ. Князь С. Волконский

РУССКИЙ ЮМОР

Юмор национален. Русское народное искусство пронизано юмором. Дух веселья проникает даже в орудия труда, посуду, вышивку, прями-

Дешевая квартира. Конец XIX в.

1

ки. Будучи связан непосредственно с творческой активностью, русский смех служит проводником, ведущим в глубины культуры. Культура же и национальные особенности, в свою очередь, влияют на все виды искусства, в том числе и на карикатуру. У одних народов она развивалась и жила свободно, у других же, как у русского, ей постоянно ставили преграды.

А. Оленин. Русский мужик Вавила Мороз на заячьей охоте. 1813

Народная культура и культура образованного класса развивались параллельно, давая свои образцы смеховой графики. С одной стороны это яркий образный сатирический лубок с озорным текстом, в коем «улыбающийся оскал русского народа», с другой — творчество художников профессионалов: А. Орловского, А. Венецианова, И. Иванова, П. Федотова,

3

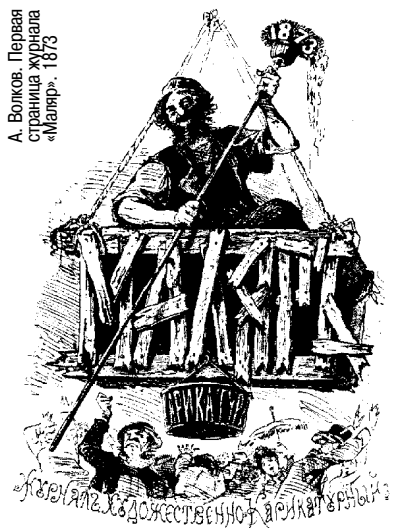
Нужда в закладе. Фрагмент лубка. 1873

Н. Степанова и других. В условиях жесткой цензуры им не удалось создать своего национального типа России. Казенная замена ему —

4

А. Волков. Первая страница журнала «Мальер». 1873

потешить народ, но тех, кто «составлял сатиру» на него, он наказывал. Позже так же поступал Александр I, помня антинаполеоновскую карикатурную войну. Екатерина II, напротив, сатиру поощряла, но лишь свою собственную — то выпустит антицерковные потешные листы, то «летучки» о пользе оспрививания, где карикатурно были изображены изуродованные оспой.

6

5

«Смеяться возможно лишь на родном языке» (А. Битов). Испокон века считая, что смех не греховен, простой человек посмеяться любил, лубки покупал.

Для образованного же человека, на которого и были рассчитаны юмористические и сатирические издания, юмор зачастую был запасным аварийным клапаном, который помогал не взорваться от ярости и бессилия. В большей же степени юмор

7

Н. Степанов. Шарж на В. Кокарева — учредителя Волжско-Камского банка. 1857

10

Ре-Ми. Евнух (русской прессе). — Руку, товарищ! «Сатирикон». 1908

жать глубокие чувства, пряча их в остроумии, «улыбаясь одними губами», русский человек открыт, он «смеется всем телом». По замечанию же П. Вяземского «французы шутят для уха, русские для глаз. Почти каждую русскую шутку можно переложить в карикатуру». Если вспомнить западноевропейский карнавал, то там

14

был интеллектуальной гимнастикой, помогающей не превратиться в робота и избежать сильного влияния идиотизма окружающей жизни.

В выявлении типа русские художники-сатирики отстали от французов (вспомним Макера О. Домье, циника и лгуна, характеризовавшего

эпоху Луи Филиппа или немцев (коллективно созданный тип Михеля-покорного, глуповатого, трудолюбивого мужика,

терпеливо сносящего всевозможные эксперименты начальства). Карикатуристы отстали и от литераторов — «сме-

9

хотворов» Д. Фонвизина, А. Пушкина, Н. Гоголя, Н. Герцена, М. Салтыкова-Щедрина, проводников «смеха

Рисунки из серии «Иллюстрации к историческим событиям». Конец XIX в.

Покорение Кавказа.

сквозь слезы». В способности иронично относиться к себе — одно из свойств русского духа. В литературе — это Чехов. В карикатуре трудно назвать художника,

11

который бы в полную меру отразил бы это направление. Увы, российская традиция — смотреть на карикатуру, как на что-то низкое, на забаву. Лишь журнал «Сатирикон» в начале века взялся за это всерьез.

Греческие шалости. Грек попел на луну. Как бы ему не наскочить на «фота». «Будильник». 1897

В отличие, скажем, от англичанина, который сдержан и стыдится открыто выра-

13

Г. Михайлов. Последний взяточник. 1859

действует формула: «Смешно — значит, не страшно». В русском смехе — от святочных и масленичных обрядов до «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя — «смешно и страшно». Мертвецы на ходулях, гуляющий по Невскому Нос на тоненьких ножках, глядящий черным крысиным глазом. Одним словом, карикатура.

15

12

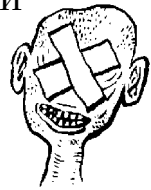

Кукрыниксы. Избранное А. Архангельского. 1935

САТИРА — КИПЯТОК; ЮМОР — ТЕПЛЫЙ ДУШ. Я СКЛОНЕН К ТЕПЛОЙ ВОДЕ.

Н. Думбадзе

Из истории юмора и сатиры в графике

Л. Тишков. Рассказы Д. Хермса. 1935

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ (РОССИЯ)

Книжная, журнальная и газетная иллюстрация была бы бедна без вклада художников-юмористов. Иногда это происходило естественно,

Бор. Ефимов. Премудрый пещарь — герой сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1939

1

К. Рабус. Черная шаль

когда мастер карикатуры был популярен и ему заказывали оформить произведение его любимого писателя-сатирика, в других случаях это происходило искусственно, когда по политическим причинам сатирические и юмористические журналы закрывались или подвергались жесткой цензуре (как в 1830-1840-е и в 1930-е годы в России). Тогда карикатурист, лишенный возможности печататься, пробовал силы в книжной иллю-

2

А. Агин. Инициал к повести «Гаргантас» В. Сологуба

страции, делал рисунки для научных изданий. Когда же художник со своей неповторимой графической манерой и специфическим взглядом на жизнь берется за литературное произве-

Ю. Анненков

Иллюстрация-шарж на К. Чуковского и автошарж «Мойдодыр». 1923

дение, это дает неожиданный эффект (вспомним Ж.-И. Гранвиля и Г. Доре).

4

М. Мазуко

«История одного города» (М. Е. Салтыков-Щедрин)

Имея выигрышную для шаржирования внешность, писатель неиз-

менно становился «добычей» карикатуристов Любимова, Ре-Ми, В. Маяковского, Ю. Анненкова, С. Чехонина. В виде карикатур на себя Чуковский попал в свои же книги: «Телефон» (К. Рудаков), «Муркина книга», 1924 (художник В. Конашевич). Поэтические сатиры Маяковского иллюстрировал в «Новом Сатириконе» А. Радаков, на книгах Н. Тэффи («Юмористические рассказы», 1910)

6

7

В 1910 г. в «Известиях книжных магазинов» М. О. Вольфа появилась статья «Корней Чуковский как критик-карикатурист», проиллюстрированная шаржами на героя.

К. Ротов. «Ворон-челобитчик». М. Е. Салтыков-Щедрин. 1922

5

Л. Насыров. Повесть «Нос» Н. Гоголя

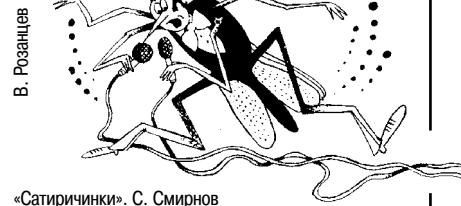
специализировался Ре-Ми, вплоть до революции Тэффи была одной из самых популярных писателей-юмористов. В начале 1920-х годов совершенно неожиданно проявился талант юмориста Г. Нарбута («Украинская азбука», «Басни»), достойного члена группы «Мир искусства» — питомника карикатуристов, заявивших о себе еще в 1905-1906 годы.

8

и со злободневной юмористикой советских авторов.

Продолжая традиции художников-сатириковцев, проиллюстрировавших «Всеобщую историю» еще в 1911 году, взялся за советскую классику (романы И. Ильфа и Е. Петрова) К. Ротов в журнале «30 дней», а позже — Кукрыниксы. Н. Радлов в 1939 г. сделал фантастико-юмористические рисунки к «Волшебнику Изумрудного города»

С. Тюниным (Н. Гоголь «Мертвые души», А. Чехов «Рассказы», сочинения Козьмы Прутков), Л. Тишковым (Л. Кэрролл «Алиса в

В. Розанцев

«Сатирички». С. Смирнов

11

Г. Нарбут. «Украинская азбука». Буква Ч.

В 1950-е годы карикатуристы были призваны на борьбу с «религиозным дурманом» и много сил потратили, иллюстрируя антирелигиозную литературу (А. Логинов

9

А. Волкова, а Н. Муратов и Бор. Ефимов обратились к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города», «Басни»). В 1941 г. басни И. Крылова замечательно проиллюстрировал Н. Альтман.

1960-1970-е годы дали возможность появиться «новой волне» карикатуристов, они проявили свои способности, иллюстрируя, в частности, научные журналы «Знание — си-

С. Тюнин. Повесть «Анна на шее». А. Чехов

14

И. Оффенгенден

«Веселые рассказы из священной истории», Л. Таксиль «Занимательное Евангелие», П. Гольбах «Карманный богословский словарь», Д. Бедный «Как 14-я дивизия в райшла»). Многие карикатуристы успешно оформляли библиотеки юмористических журналов «Сатирикон», «Крокодил», «Чудак», которые знакомили читателей как с шедеврами мировой сатиры, так

10

Е. Вердерников. «Рассказы». Я. Гашек

ла» (В. Бахчанян), «Химия и жизнь» (М. Златковский и Г. Басыров). В 1980-1990-е годы вышла серия книг, оформленная москвичами

12

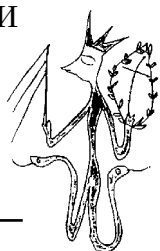
стране чудес», К. Чапек «Война с саламандрами», В. Дмитриком (М. Салтыков-Щедрин «История одного города»). Петербуржцы В. Богорад и А. Сергеев проиллюстрировали книгу Саши Черного, а Г. Светозаров — роман-фельетон «Жизнь моя, побудь со мной» М. Жванецкого, печатавшийся в журнале «Аврора» в начале 1990-х годов. Через год его книгу «Год за два» оформили художники Б. Петрушанский и Р. Габриадзе.

15

Ф. Решетников. Тайны абстракционизма. Фрагмент. 1963.

Из истории юмора и сатиры в графике

Д. Ремизов. Царь Асыка

Слово «обезьяна» невольно вызывает улыбку. Этот брат наш меньший — носитель и

А. Житомирский. Шарж на Д. Даллеса

ЕСЛИ В ЗЕРКАЛО СМОТРИТСЯ ОБЕЗЬЯНА, ТО ИЗ НЕГО НЕ ВЫГЛЯНЕТ ЛИК АПОСТОЛА. Лихтенберг

ОБРАЗ ОБЕЗЬЯНЫ В КАРИКАТУРЕ

1

Г. Бигхам. Обезьяна, рисующая осла. Карикатура на У. Хогарта. 1753

хранитель комического, того, что человек не хочет замечать в себе: ужимок и прыжков, проказ, суетности, вороватости, прожорливости и т. д. В истории человеческой культуры обезьяна — жертва, и «вина» ее в том, что она пошла не по тому эволюционному пути, что человек. Ч. Дарвин попытался это убедительно доказать и попал под прицел карикатуристов. Происхождение человека из обезьяны — одна из их любимых тем, ведь никто не хочет иметь в предках обезьяну, даже и трудолюбивую. Хотя некоторые ученые считают, что труд здесь ни при чем. В 1908 г. к пятидесятилетию дарвинизма

2

вышла открытка, где Дарвин вместе с огромной обезьяной взирают на обнаженную девушку. Вероятно, в удивлении: как в итоге эволюции могло появиться такое прекрасное существо.

Но в средние века о «естественном отборе» еще ничего не знали, и обезьяны выступали как «смеховые» существа. Их лики встречаются на барельефах хра-

Большой брат бомбы. Карикатура на Николая I. «Панч». 1856

мов в виде аллегорических фигур в монашеских одеждах, в иллюстрациях рукописей (на миниатюре «Романа о Фовеле»

3

ряженный обезьяной танцует под звон бубенцов, висящих на поясе). На другой миниатюре святой Христофор, изображенный в виде огромной обезьяны, несет младенца Христа. Маска обезьяны типична для дворцовых маскарадов тех лет. На пышном банкете при бургундском дворе Филиппа Смелого в Брюгге (1468) «обезьяны» появ-

Щеголь и обезьяна. Начало XIX в.

6

лялись из высокого замка, воздвигнутого в центре зала. Они исполняли сценку ограбления спящего разносчика, раздаривая гостям его товары.

Подобное отношение к себе обезьяна получила за свой характер и образ жизни, за любопытство и глупость. Судя по басням дедушки Крылова, она не узнала себя в зеркале (думала, что красавица) и не сообразила, что очки надевают на нос. Отсю-

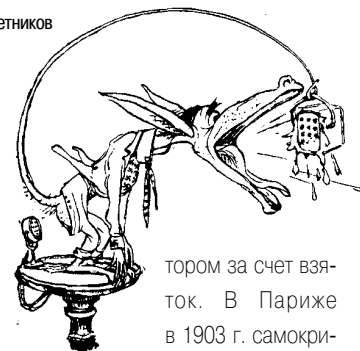
7

да и смех в зоопарке, издевательство в карикатурах. Правда в последних смех больше направлен на людей.

Так, в конце XIX в. одна из знаменитых «обезьяньих» карикатур была сделана П. Гогеном на Таити. Она была посвящена губернатору Лакаскада и обыгрывала двойное значение слова «magot» — «обезьяна» и «сокровище». Под сокровищем художник подразумевал состояние, нажитое губерна-

Ф. Решетников

Необыкновенная пометь, или Новый чисто армейский вид. 1941-1942

тором за счет взяток. В Париже в 1903 г. самокри-

8

Р. Симеонов. 1977

Пушкину. Как видно, борьба за «чистоту» искусства шла нешуточная.

Именно обезьяну взял в «помощники» Ж.-И. Гранвиль, когда рекламировал альбом «Сцены из частной и общественной жизни», изобразив ее на литографии: обезьяна раскрашивает на стене объявление о выходе альбома в свет. Совершенно неожиданно использовал

9

10

Бор. Ефимов. Главное вот в чем... 1927

худшие качества обезьяны А. Ремизов для характеристики революционной толпы и большевизма в целом («вонючая торжествующая обезьяна»). Этот последний (т. е. большевизм) и поставил крест на необычном культурном феномене — Обезьяньей Великой и Вольной Палате, учрежденной Ремизовым в 1908 г. Игра в

11

А. Радаков. Хулиган. «Смехач». 1926

тайное общество заключалась в особенном стиле общения обезьяньих кавалеров и князей, которыми являлись многие выдающиеся деятели культуры дореволюционной России.

Было бы странно, если бы обезьяну не взяли на вооружение политические карикатуристы. Во время второй мировой войны с чьей-то легкой руки образ мартышки

12

В. Анускас

закрепился за главным гитлеровским идеологом Геббельсом. Позже, в годы «холодной» войны американские мракобесы и

немецкие реваншисты» выступали в облике жестоких горилл, а «внутренние идеологические враги» — стилиги и абстракционисты — в карикатурах «крокодилцев» представляли обезьянами: Б. Пророков («Шик-модерн», 1964); Ю. Ганф («Обезьянничают», 1958); Ф. Решетников («Макакофония», 1966). Кстати, обезьяны порой тоже занимались живописью. Наиболее знаменитая из них — Нонья-оран-

14

13

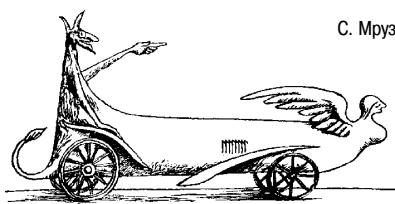
гутан из венского зоопарка, которая могла за счет продажи своих произведений себя прокормить.

К. Шрадер

15

16

С. Мруз

Из истории юмора и сатиры в графике

«Ойленшпигель», 1990

СЕРЬЕЗНОСТЬ ВЕЛИЧЕСТВЕННЕЕ, ЕСЛИ ПУТЬ ЕЙ ПРОКЛАДЫВАЕТ СМЕХ.

Г. Гейне

ИЛЛЮСТРАЦИЯ (ЕВРОПА)

О. Верейский. Шарж на В. Клемке. 1986

Пиквик. Здесь огромное поле деятельности для иллюстраторов-художников с юмористическим складом ума или карикатуристов. Иногда предложенные художником образы

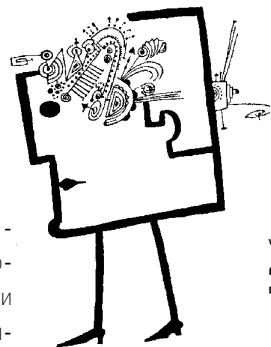
2

художники, которые своими иллюстрациями дают и вторую жизнь среднему произведению, могут даже оживить скучную энциклопедию или справочник. Я уж не говорю об оформлении детских книг.

В 1840-е годы О. Домье проиллюстрировал некоторые ранние юмористические очерки О. Балзака на темы из парижской жизни, а Жан Эффель — басни Лафонтена, где он «одел» всех животных в костюмы со-

4

Многие из них любят, чтобы их диски и кассеты оформлялись ироничными и гротескны-

Д. Ромбола

6

настолько сливаются с литературным произведением, что работы других художников кажутся случайными. Таковы пары Д. Крукшенк — Ч. Диккенс, Г. Доре — Сервантес, Я. Гашек — Й. Лада. Есть

К. Энцикат. Иллюстрация к сборнику песен и баллад Б. Брехта. 1972

3

ми рисунками, несущими элементы карикатуры.

В. Клемке вряд ли считал себя карикатуристом, хотя с 1949 г. печатался в «Ойленшпигеле». С его именем связана веселая, дерзкая, яркая образность, которая проявляется и в озорной пародии, и в пронизательной иронии, и в доброй, умной улыбке.

Д. Роуз. «Кошка и черт». Д. Джойс. 1936

7

Без О. Бердслея — романтика, мистика, карикатуриста — трудно представить искусство Англии конца XIX-начала XX вв. Он смеется, оставаясь серьезным, мечтает как трубадур и вместе с тем шутит с цинизмом Ф. Рабле. Иллюстрации к комедии Аристофана «Лисистрата» (1896), «Острословиям» (1894) Р. Шеридана, 6-й сатире Ювенала полны фантастических

О. Бердслей. С. Смит и Р. Шеридан. «Острословия», 1894

1

временников баснописца. Й. Чапек оформлял книги своего брата Карела. Делали замечательные иллюстрации Х. Бидstrup и его земляк Х. Шерфиг («Подземное путешествие Нильса Клима» Л. Хольберга). Ни одно серьезное исследование о битлзях не выходит без рисунков А. Алдриджа, карикатур Р. Сёрля и Р. Топора, специфически отражающих время, на которое пришелся пик творчества битлзов. Кстати, о музыкантах.

5

1

Х. Шерфиг. «Подземное путешествие Нильса Клима». 1961

Среди великих литературных произведений немало комических. Главные их персонажи выступают в роли философствующих комиков. Таковы Дон-Кихот, Швейк,

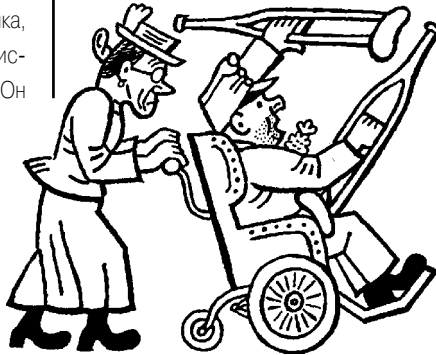

Г. Доре. «Барон Мюнхгаузен». 1766

Он иллюстрировал «Школу юмора» Я. Гашека, средневековые новеллы и ф а б л и о, «Господ ташкентцев» М. Салтыкова-

8

Без О. Бердслея — романтика, мистика, карикатуриста — трудно представить искусство Англии конца XIX-начала XX вв. Он смеется, оставаясь серьезным, мечтает как трубадур и вместе с тем шутит с цинизмом Ф. Рабле. Иллюстрации к комедии Аристофана «Лисистрата» (1896), «Острословиям» (1894) Р. Шеридана, 6-й сатире Ювенала полны фантастических

Й. Лада. Швейк

10

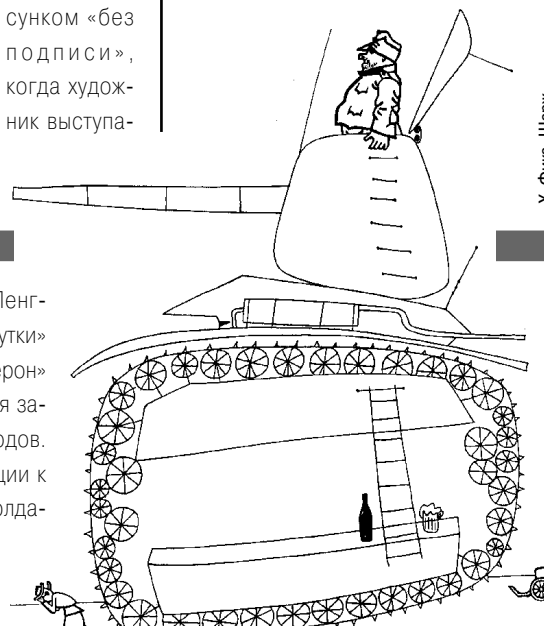

В. Клемке. Юмористический инициал. 1949

12

Сатирический рисунок XX века становится рисунком «без подписи», когда художник выступа-

ет полноправным соавтором и складывается особый тип книги. В Польше иллюстрацией занимались Х. Томашев-

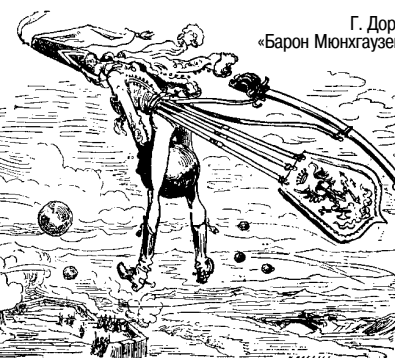

Х. Фика. Шарж на Швейка. 1950-е

13

ский, Э. Липинский, З. Ленгрэн, Ш. Кобылинский. «Шутки» Я. Кохановского и «Декамерон» М. Березовской становятся заметным явлением 1970 годов. Но вершина — иллюстрации к «Похождениям бравого солдата Швейка» Я. Гашека, сделанные А. Чечотом в своем неповторимом

14

Г. Доре. «Барон Мюнхгаузен»

изысков и юмористических непристойностей. Конечно, эти эксцентричности — плод позыва к скандалу, служившему для музы Бердслея настоящим мобилем творчества. Не случайно в своих типах Бердслей окаркиатурировал друзей и врагов.

Ж. Кокто. Рисунок на обложке концертной программы

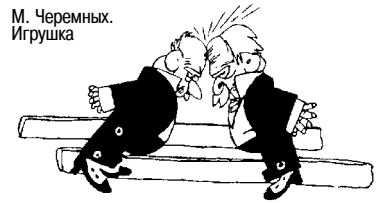
11

стиле, который прославил его как карикатуриста. Его работа сравнима разве что с графической эпикой Й. Лады.

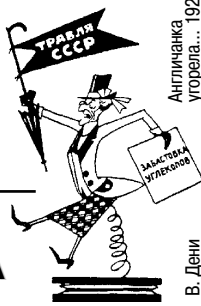
Иллюстрация к стихам Анри де Ренье

15

М. Черемных. Игрушка

Из истории юмора и сатиры в графике

Англичанка угрожает... 1926

В. Дени

В русских игрушках помимо представлений о мире, добре, красоте отразился и народный юмор — не зря они назывались «потешками».

Н. Бартрам. Матрос. 1900-е

— ХОЧУ РАБОТАТЬ ДЕТСКОЙ ИГРУШКОЙ.
Чебурашка

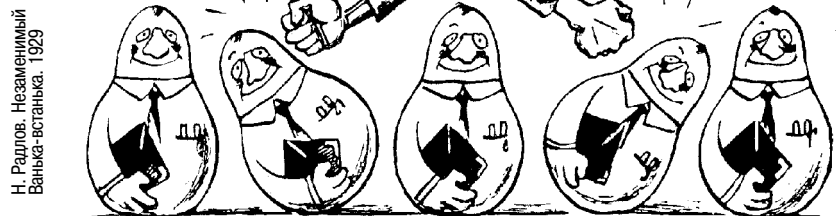
ИГРУШКА

1

Интересно, что игрушка и лубок близки по форме: игрушка — графична, лубок

— скульптурен. Так, козел в народной картинке «Мужик Пашка поел кашки»

похож на резную деревянную игрушку с приставленными к туловищу ногами, а голова изображена одновременно и в фас и в профиль. Считается, что лубок помогал фантазиям игрушечников. Вслед за «рейтером и рейтершей на петухе и на курице» появились подобные игрушки; была игрушка по знаменитому лубку «Как мыши кота хоронили», родились игрушки, изображавшие

Н. Радлов. Незаменимый Ванька-встанька. 1929

2

3

4

франтов и франтих. Сатирические же фигурки монахов скорее всего «пришли» из иностранных лубков, хотя и наш фольклор не избежал этой темы. Таков монах, несущий на своей спине женщину в снопе... Пузаны-купцы также встречаются в русской игрушке и лубке. «Барин-щелкун» — так называлось приспособление для раскалывания орехов — злая сатира на чванли-

вых господ. В XIX веке в Рязанской губернии делали сатирические фигурки военных и чи-

новников, а в тамбовской — керамические шаржи даже на представителей царской династии. В 1905 году родилась игрушка с изображением

Рабочий и буржуй. 1920-е

5

6

7

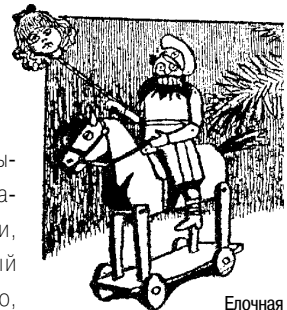
Н. Бартрам. Баба-яга. Игрушка-копилка. 1900-1904

царя, сидящего на трех городовых, подобных карикатур тогда хватало.

В 1915 г. в Москве на художественном базаре появилась игрушка, представлявшая в отдельных фигурах сказку-сатиру «Война грибов», в которой проводились параллели между сортами грибов и типами различных классов (сенатор, лежащий на подушках в халате под большим мухомором, белянки-

дворянки, опенки-франты с тонкими ножками, рыжики — богатые мужики, царь-белый гриб...). Это, скорее все-

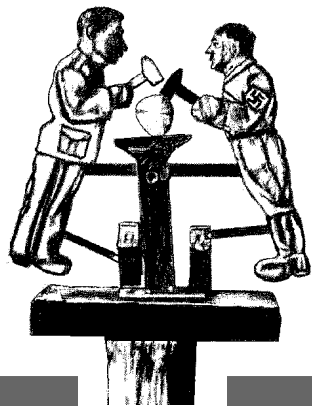

Елочная игрушка «Зритель». 1906

8

9

Л. Соков. Сталин и Гитлер. 1983

10

го, работа мастера-профессионала. Подобным художником в России был Н. Бартрам — организатор первого в стране музея игрушки. «Настоящий игрушечник должен обязательно обладать чувством юмора и к созданию образа игрушки приходиться радостно и любовно». Это его слова. Он, кстати, любил рисовать шаржи на друзей и коллег. Известна его карикатура на В. Серова.

Во Франции игрушки выполнялись по рисункам Каранд'Аша, в Германии — В. Буша. Это фигурки Макса и Морица — героев карикатурных сериалов, кумушек с кошкой, мо-

Копилка. Шарж на Л. Брежнева. 1996

11

нахов. Игрушка «Папа Цилле», вероятно, единственная в своем роде. Она изображает известного карикатуриста с альбомом для зарисовок, причем сам альбом заполнен юмористическими рисунками. Игрушки-карикатуры очень популярны и часто не рассчитаны

на детей: верблюд-папиросница, из которого при нажатии на горб из неприличного места вылезает папиросы; английский «Голой Фредди», слегка напоминающий одну из особ царствующей фамилии и при желании эксгибиционирующий; пьяница с бутылкой, из которой вылезает дьявол, дергающий пьяницу за волосы.

13

12

К. Ротов. «Крокодил». 1957

Форму игрушки в своих работах часто используют карикатуристы. Это матрешки (И. Семенов. Семейственность. «Кро-

В. Розанцев

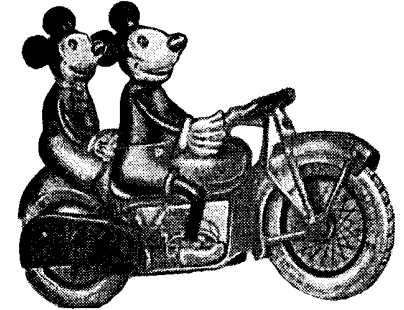
кодил», 1961), елочные игрушки (В. Фомичев. Рождественская елка американ-

еще отметить тот факт, что народные деревянные куклы-игрушки северных областей России делались в манере... кубиз-

14

15

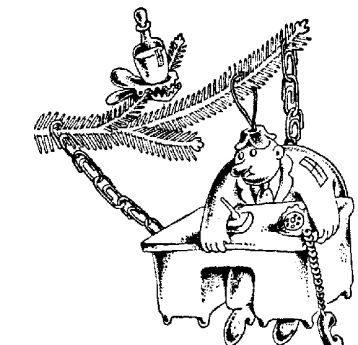
16

Мотоцикл с Микки Маусами. 1930-е

ма, задолго предвосхитив открытия художников новаторов начала XX века.

В начале 1990-х годов на «перестроечных» прилавках появились политические игрушки: маски и копилки в виде политических вождей, матрешка же стала их коллективным портретом, как бы символизируя образ власти вообще. Из Горбачева вынимался Брежнев, далее Хрущев, Сталин, Ленин.

С. Тюнин

17

Карикатура на Наполеона III

Из истории юмора и сатиры в графике

Фрагмент карикатуры «Группа скоморохов-преступников», 1915

Ф. Рабле так описывает Табарена: «голова его на макушке вытягивалась как церковный колокол, волосы были прямыми как колючки ежа, нос — драгоценным

Д. Л. Бернини. Шарж на кардинала С. Боргезе. 1650

НИКОГДА НЕ ШУТИТЕ ИНАЧЕ КАК С УМНЫМИ ЛЮДЬМИ.
П. Буаст

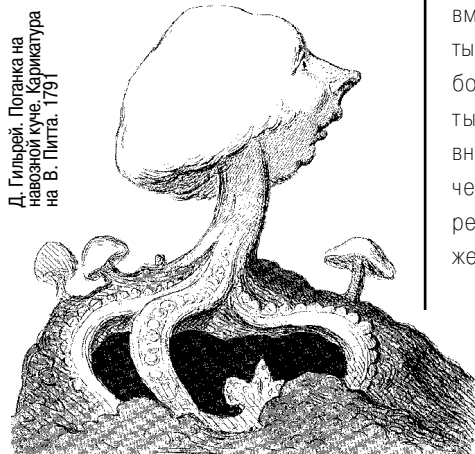
ШАРЖ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

вместилищем Бахуса, а рот, растянутый до ушей, угрожал двум сотням хлебов по десять ливров». Это знаменитый шут Ренессанса, удостоенный внимания великого сатирика. Политические шуты более поздних времен редко удостаивались портретов-шаржей гениев искусства, но все же оставались в памяти потомков стараниями карикатуристов.

Термин «шарж» — от французского слова «charger» — преувеличивать, изображать кого-либо при соблюдении

Карикатура на О. Г. Мирабо, прозванного «мирабо-бочка»

Д. Гильрей. Поганка на навозной куче. Карикатура на В. Питта. 1791

внешнего сходства, но подчеркивая или преувеличивая наиболее характерные черты.

Шарж как самостоятельный жанр определился где-то в середине XIX в.,

А. Кайль. Сила государства в его народе. 1932

ность, беспринципность (серия «Карикатуряна», «Люди юстиции» и другие). Эти сатирические литографии из

группы «злых» шаржей, когда художник пытается разоблачить дурное и заклеить порок. Политический шарж в принципе не может быть «добрым», ибо этих деятелей всегда есть за что критико-

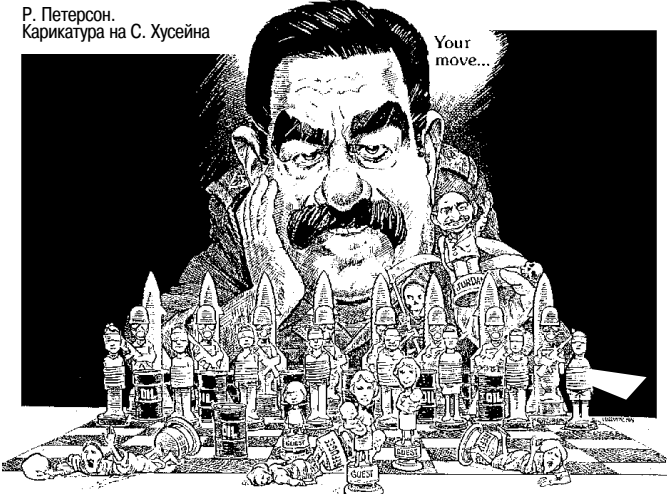

А. Голлиссан. Развлечение. Карикатура на бывшего канцлера Наполеона I Камбасере. 1815

когда появились «люди-головастики». Считалось смешным, если художник соединял большую голову и маленькое туловище. Талант О. Домье поднял шарж на качественно новый уровень, он стал явлением искусства, ибо смог показать многие стороны натуры человека, (а в частности, политика), тщательно им скрываемые: хитрость, злобу, глупость, жад-

О. Домье. Аргу. 1833

Р. Петерсон. Карикатура на С. Хусейна

Your move...

вать. Это главная задача сатирика. Дружеским шаржем можно «погладить по головке» человека из мира искусства, но по-

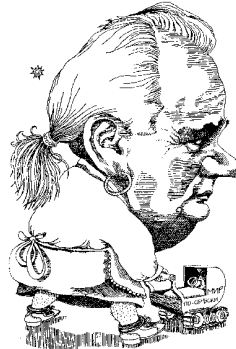

Ханитч. Шарж на Х.-Д. Гентшера. 1992

А. Хайтзингер. Шарж на Я. Арафата. 1993

Лури. Шарж на С. Милошевича

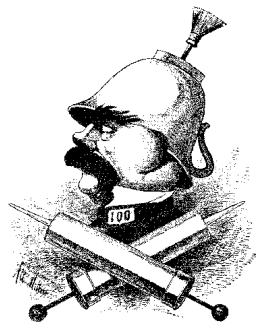

зачастую, лишь для того, чтобы карикатуристы не сидели без работы. Так, в 1990-е годы периодическую печать многих стран мира заполнили политические персонажи серии «Кто есть кто» американца Лури. Лишь некоторые из них действительно великие люди, которые останутся в памяти народов — в том числе и в образах, созданных карикатуристами.

И. Гродум. Шарж на премьер-министра Норвегии

Карикатура на Бисмарка. 1870-1871

Качество и форма политического шаржа менялись

в связи с развитием графического искусства вообще и полиграфичес-

Ф. Графф. Шарж на аятолле Хомейни

не на его «человеческом» лице, а на лице «политическом» и это, конечно, в первую очередь президенты, главы парламентов, министры иностранных дел, т. е. люди, олицетворяющие политику. Перечислять их не имеет смысла, они меняются как перчатки, появляясь,

8

кого в частности. Сейчас политический шарж — обязательный элемент первых полос крупнейших газет, украшение журналов.

Накал политического шаржа происходит в годы кризисов или войн, но тогда он высмеивает чаще противника, делая акцент

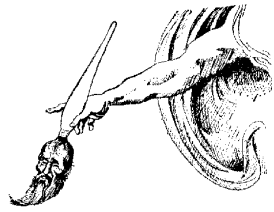
11

9

12

13

Т. Каян. Шарж на Микеланджело

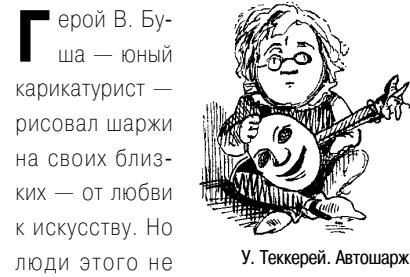
Из истории юмора и сатиры в графике

У. Брамхолл. Шарж на Л. Стерна

Я НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО МОЖНО ТАК СМЕЯТЬСЯ, ГЛЯДЯ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО.
Г. Гейне

ШАРЖ. ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ЗАПАДА

У. Теккерей. Автошарж

Герой В. Буша — юный карикатурист — рисовал шаржи на своих близких — от любви к искусству. Но люди этого не понимали, жестоко наказывая его. Не ведали они, что

Б. Рубо. Шарж на О. Домье. 1837

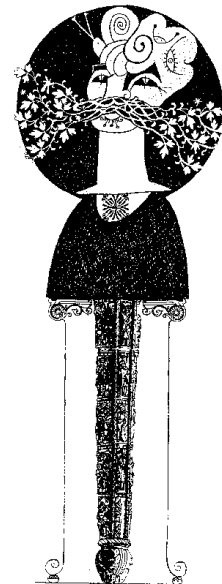
закаляют характер будущего художника-смехотворца.
Считается, что наличие чувства юмора — принадлежность ума развитого, человека широких взглядов, но и великие сердились, когда их выводили в смешном виде. Не нравилось Вольтеру, когда Денон изображал его в ночном колпаке и шлафроке завтракающим в постели. А художник всего лишь следовал заветам великого Леонардо, который советовал «брать зеркало себе в учителя». О. Домье не прислушивался ни к чьим советам и достиг в этом редком виде искусства больших высот. Он оставил не только множество шаржей на политических деятелях, но и на людей искусства. Последние, к удивлению обывателей, гордились этим, как точным знаком принадлежности к культуре. За честь почитали и немецкие писатели, музыканты, ар-

Тулуз-Лотрек. Автошарж. 1899

катура более правдива, но в такие эпохи она не нужна и смех опасен.

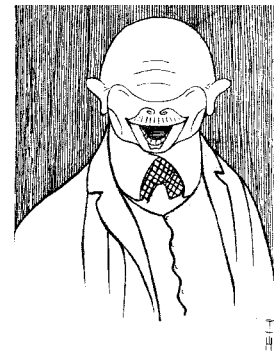
Добрая же улыбка, обращенная на любимого писателя или актера, шарж на него лишь добавляет интереса к нему, к его творчеству.

В. Де Сола. Шарж на Ги де Мопассана

го» рисования к методам литературным, когда дается лишь впечатление от изображаемого. И разложенное на части лицо портретируемого, хотя и вызы-

Т.-Т. Гейне. Шарж на О. Гульбрансона

О. Гульбрансон. Шарж на актера Д. Де-Грассо. «Симплициссимус»

До сих пор не теряют выразительности замечательные серии: Т. Каяна «Кто есть кто» (Ч. Чаплин, Л. Толстой, З. Фрейд, В. Ван Гог, Морзе), С. Десподова «Деспозиция» (М. Пруст, Ф. Г. Лорка, Б. Пастернак, Ф. Дюрренматт, А. Чехов, В. Высоцкий), А. Гофмейстера «Шаржи» (Ф. Леже, Ж. Превер, Ле Корбюзье, Г. Грос), «Шаржи-портреты» С. Ференца (Тулуз-Лотрек, З. Фрейд и другие), Д. Левайна (А. Чехов,

Э. Хемингуэй, Ф. Достоевский). Список можно значительно продолжить, но вернемся к великим художникам, а в частности, к П. Пикассо.

Мало того, что он был мастером шаржа в чистом его виде, его кубистические портреты — это шаржи философские. Здесь мастер переходит от «натуралистическо-

нардо, который советовал «брать зеркало себе в учителя». О. Домье не прислушивался ни к чьим советам и достиг в этом редком виде искусства больших высот. Он оставил не только множество шаржей на политических деятелях, но и на людей искусства. Последние, к удивлению обывателей, гордились этим, как точным знаком принадлежности к культуре. За честь почитали и немецкие писатели, музыканты, ар-

Э.-Т.-А. Гофман. На когте Мурре. Автошарж. 1821

тисты попасть на страницы «Симплициссимуса». В начале века журнал издал популярный коллективный сборник шаржей своих авторов: Т.-Т. Гейне, О. Гульбрансона и других. Многие живописцы, графики, скульпторы давно определили для себя, что «то,

В раю среди ангелов. Шарж на Р. Вагнера. «Кирекири». 1883

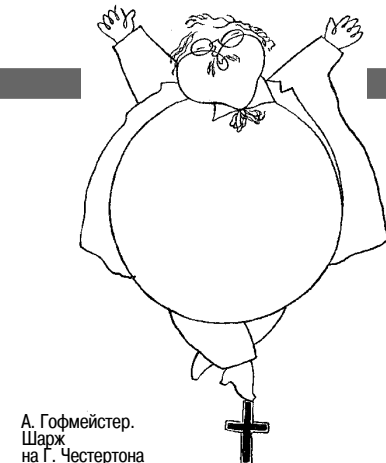
В. Де Сола. Шарж на Ги де Мопассана

го» рисования к методам литературным, когда дается лишь впечатление от изображаемого. И разложенное на части лицо портретируемого, хотя и вызы-

вает страх, но ведь и Чехов говорил о молодой красивой женщине, что она напоминает «какое-то шершавое животное». Правда всегда остается за большим художником. Мы и сегодня ассоциируем грушу с Луи-Филиппом, усы торчком — с Вильгельмом II, обезьяну — с Геббельсом или Ч. Дарвином. Но это уже другая ассоциация и не та обезьяна.

А. Гофмейстер. Шарж на Г. Гросса

А. Гофмейстер. Шарж на Г. Честертоне

А. Божинов. Автошарж. «Смех». 1912

что считается в природе безобразным, часто более характерно, чем так называемое прекрасное: в глубоких морщинах порочного лица, во всяком вырождении и всякой неправильности внутренняя правда прорывается гораздо легче, чем в правильных и здоровых чертах» (О. Роден). Он совершенно прав. Вспомним парадные портреты нацистских бонз — лакированные, с выписанными крестами — полные лжи. Карикатурист — юный карикатурист — рисовал шаржи на своих близких — от любви к искусству. Но люди этого не понимали, жестоко наказывая его. Не ведали они, что

В раю среди ангелов. Шарж на Р. Вагнера. «Кирекири». 1883

Д. Левайн. Шарж на П. Пикассо

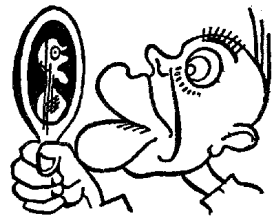

дожником. Мы и сегодня ассоциируем грушу с Луи-Филиппом, усы торчком — с Вильгельмом II, обезьяну — с Геббельсом или Ч. Дарвином. Но это уже другая ассоциация и не та обезьяна.

И. Лада. Автопортрет. 1926

В. Маяковский.
Иллюстрация
к стихотворению «Обряды».
1923

Из истории юмора и сатиры в графике

Б. Пернеску

ЗЕРКАЛО

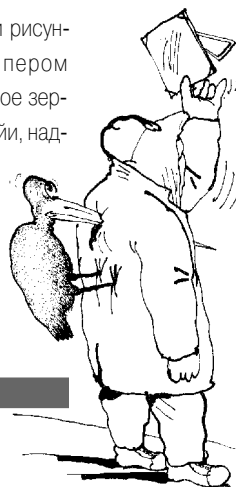
НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, КОЛИ РОЖА КРИВА.
Русская пословица

франт и кокетливая дама смотрятся в зеркало, но отражаются в нем толстая лягушка, злобный кот, противная обезьяна и змея. «Сатира — своеобразное зеркало, в котором каждый, кто смотрит в него, видит любое лицо, кроме собственного». Д. Свифт. Персонаж О. Домье в карикатуре «Репетиция улыбки перед встречей с избира-

П. Брейгель. Серия «Гордость». «Семь смертных грехов». Фрагмент. 1557

телями» (1869), человек серьезный, хотя со стороны смешон. Ему не хватает самоиронии, чтобы понять это и посмеяться над собой. На это способны немногие, хотя смех — своеобразное лекарство. Недаром в практике йогов существует упражнение для изживания дурного настроения: нужно сесть перед зеркалом и усилием во-

А. Млечко. «Шпильки»

1

нах и ведьмах, которые не отражаются в зеркалах, вспомним о зеркале пана Твардовского, используемом в спиритических сеансах. Тайна или юмор зеркала состояли в том, что при направлении на него луча света под определенным углом, выгравированный на нем рисунок черта, напри-

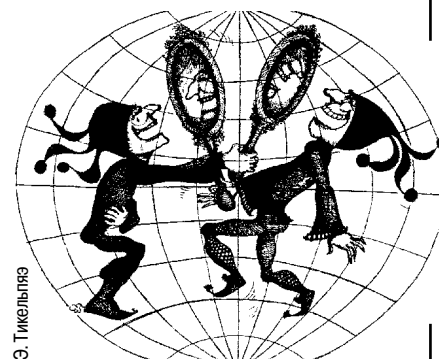
О. Тестер

мер (выходец с того света), появлялся в клубах дыма или пара.

Зеркала притягивают, манят к себе, в себя. Не случайно ведь не пустуют комна-

ты смеха, где скрюченная старуха может стать стройной, карлик вырасти, толстяк похудеть. А может быть и наоборот, как на карикатуре В. Солдатов, где Дон-Кихот предстает толстяком, а Санчо Панса вытягивается. Почему смешны искаженные человеческие лица в зеркалах (кстати, вогнутое зеркало придумал Архимед) — эти ог-

Э. Тильея

ромные носы, отвислые щеки, оттопыренные уши? Это, в какой-то мере, проявление уродливого, карикатурного и, вероятно, прав Аристотель, утверждая тождество комического и безобразного.

Т. Роулансон назвал свое собрание юмористических и сатирических карикатур «Журналом карикатур, или зеркалом веселья», а одна из историй

Кукрыниксы. Урок истории Пекину. 1980-е

скрываемом свете: в виде подхалима, чинуши, несуна, пьяницы. «Зеркало» взяла на вооружение и советская политическая карикатура — «кому мерещатся чужие территории, взглянуть полезно в зеркало истории!» (С. Михалков). В подобные зеркала глядят натовские ге-

ли заставить себя улыбаться. Улыбаясь, человек приобщается к чуду — созерцанию своего двойника, искаженного сознанием представления о себе. Зеркало, как и карикатура, искажает действительность (а тем более — зеркало кривое), причем карикатура искажает сознательно и специ-

О. Домье. Прекрасный Нарцисс. «...свой лик созерцать неустанно в зеркале вод он любил». 1840-е

фически, чем отличается от других видов искусства. Как и

карикатура, зеркало парадоксально и эвристично.

Ф. Гойя. Щеголь. Серия «Нескромное зеркало». 1792-1797

Зеркала использовал в своем творчестве режиссер и художник-юморист Н. Аки-

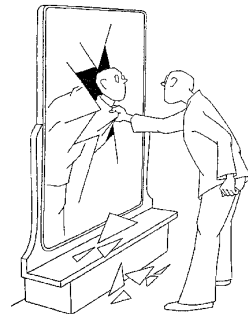

Ж. Эрфеля

6

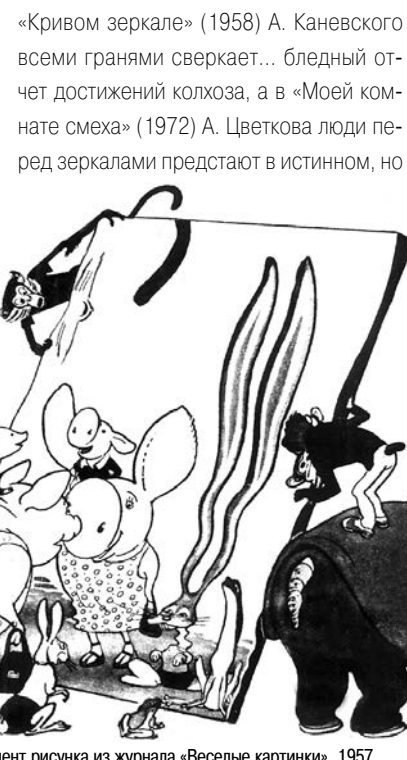
(«У парикмахера») и заканчивая Кукрыниксами («Зеркало судьбы»).

В новелле В. Брюсова «В зеркале» героиня, имеющая слабость к зеркалам, уходит в зазеркалье, меняясь со своим двойником («она хохотала, чтобы хохотала и я...»). Жизнь — отражение. В любом зеркале живет твой двойник, а это уже мистика, тайна инобытия. Вспомним о колду-

М. Бартак

в картинках Х. Бидструпа именуется «В комнате кривых зеркал». Активно «зеркала» использовали «крокодильцы»: в

К. Ротов. Фрагмент рисунка из журнала «Веселые картинки». 1957

нералы, а отражаются в них скелетоподобные «гитлеры всех мастей» (Н. Долгоруков «Зеркало истории», М. Абрамов «Мания преувеличения», 1959).

Наконец, простейший, но эффективный прием комички — зеркало без самого зеркала, роль «отражения»

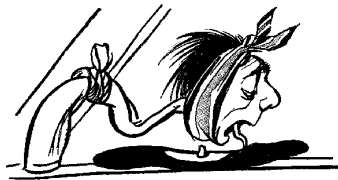
в котором выполняет двойник — вполне карикатурный прием, особенно широко используемый в последнее время, когда над политиками стало возможно смеяться без административно-репрессивных последствий.

«Шпильки»

17

Курьиньски, Доугриались.
Фрагмент. 1943

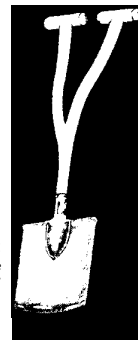

Из истории юмора и сатиры в графике

ЧУВСТВО ЮМОРА — СПОСОБНОСТЬ ОТРАЖАТЬ КОМИЗМ ВЕЩЕЙ ИЛИ СООБЩАТЬ ИМ КОМИЗМ.

ТЕАТР ВЕЩЕЙ

И. Дунда

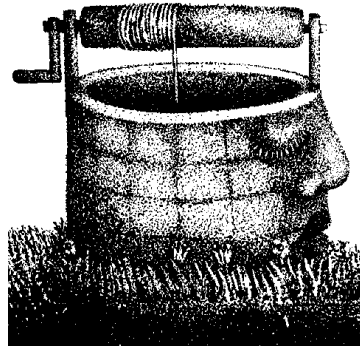
Открывая один из фестивалей юмора и сатиры в Капсукасе (Мариамполе), «ленточку»-канат перерубали топором с тремя... топорщиками.

Х. Метц. «Пиккер»

1

И. Чернавски. «Шпильки»

Истинного художника всегда тянет в смежные области изобразительного искусства. Во время войны Ж. Эффель делал маленькие керамические статуэтки своих персонажей из «Сотворения мира». Позже он стал расписывать косынки, коробки для конфет и дорожные сумки. Его герои поселяются на бокалах, настенных часах, запонках и тарелках.

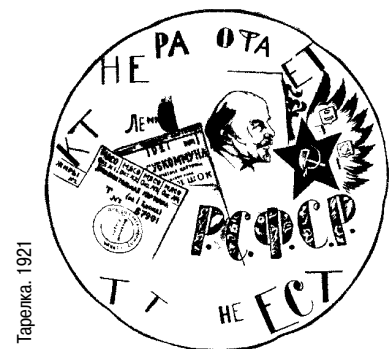
В России в 1920-е годы в самый разгар голода, спровоцированного большевиками, тоже появились расписные тарелки, но они несли скорее заряд «черного юмора», ибо рядом с портретом Ленина была выведено «Кто не работает, тот не ест».

3

Рисунок на блюдце. Габрово

В принципе, любая вещь могла нести дополнительную юмористическую или сатирическую функцию, ей вовсе не присущую. Так, в годы реформации на боковой стенке стула в Тулузе

Тарелка. 1921

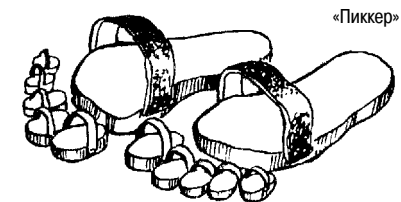
в Мизерикорде была изображена проповедующая свинья — карикатура на Кальвина. Пуговицы-груши и трости с грушевидными на-

Ночной горшок. Англия. 1940-е

5

балдашниками в 1830-е годы любому французу напоминали о Луи Филиппе. Театральные веера покрывались изыс-

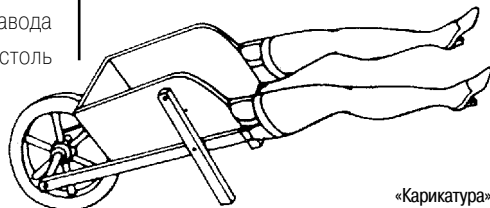
«Пиккер»

6

канными насекомыми-шаржами на актеров.

После войны 1812 г. часть карикатурных антифранцузских сюжетов были воспроизведены на стенках бокалов завода Гарднера. Французы же не были столь серьезны и дарили друг другу на Новый год ночные горшки с портретами знаменитостей на донышке или глазом с надписью: «Ой,

что я вижу!» Позже, во время Второй мировой войны чести оказался на этом почетном месте удостоился Гитлер.

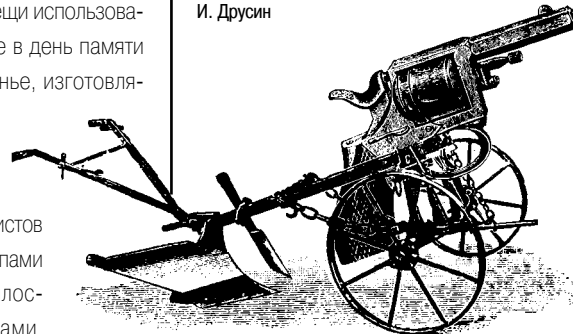
«Карикатура»

8

С древнейших времен вещи использовались в обрядах. В Мексике в день памяти усопших выпекалось печенье, изготовлялись игрушки в виде черепов или скелетов.

К чему тогда удивляться позднейшим играм дадаистов и сюрреалистов: утюгу с шипами или комоду — Венере Милосской с выдвигаемыми ящиками,

И. Друсин

9

С. Сакай

Художники-юмористы не боятся и больших вещей: автомобилей, без кото-

ки «Кактус» для хождения по пустыне, наконец, деревянные башмаки шутов.

рых Одесская юморина не праздник; самолетов, один из которых под названием «Крокодил» в начале 1930-х изукрасил К. Ротов. Самолет летал в составе эскадрильи им. М. Горького. Вспомним также агитпоезда и пароходы времен гражданской войны, разукрашенные сатирическими рисунками.

Особое место среди вещей-карикатур занимают сувениры, продаваемые на вы-

11

с шестерками на всех гранях,

фальшивые монеты, железный палец-вертушка «Кому мыть посуду?» из Одессы. «Не-

«Карикатура». 198

14

В. Клибан

Совсем недавно умельцы знаменитых теле-

юмора. Но, вернемся к вещам. «Улыбающуюся» тарелку создал в 1972 г. Р. Сёрль.

возможные» вещи долгое время собирали в «Клубе 12 стульев» в «Л. Г.» М. Эпштейн в своих эссе о вещах доказал неслучайность их привычных форм, их философичность. Хотя задолго до него, заложенную в вещах материализованную психологию народа увидел К. Маркс. Добавим лишь, что пропущенную сквозь сито

15

кукол подарили группе «Мистер Твистер» контрабас с эпатирующими женскими формами на «фасаде» — вот было весело!

Хотя по мнению А. Бергсона смешон может быть только человек, как быть с карикатурными мутантами веще-людьми и, наконец, смешон ли человек, «составленный» из вещей, как у Д. Арчимбольдо?

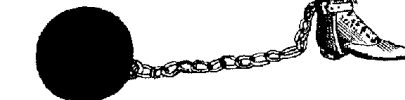

«Крокодил». 1926

ручки, у которых — комочки пуха. Среди подобных «игроков» встречались и будущие сатирики: Г. Грос и Д. Хартфильд. Их идеи взяли на вооружение современные арт-дизайнеры, делающие кресла-цветы, посуду, на которой нанесен газетный шрифт, подставки под телевизор в виде небрежно сложенных книг. Правда, как первым, так и вторым, не стоит считать себя первооткрывателями. Были уже боты... для овец, колючие полуботин-

ставках карикатуры и фестивалей юмора и сатиры: ложка с дыркой для желающих похудеть, кошелек для маленьких зарплат, чашка для мужчин с усами из Габрово, кубик

Неизвестный автор

13

17

Ю. Ганф. «Товарное горе». Товар: «Эх! Надоело мне тут в городе. Мне бы в деревню отправиться, на свежий воздух! Уж очень я до смычки охоч!»

К. Малевич. Антигерманский лубок. Фрагмент. 1914

Из истории юмора и сатиры в графике

К. Малевич

Будетлянский силанч. 1913

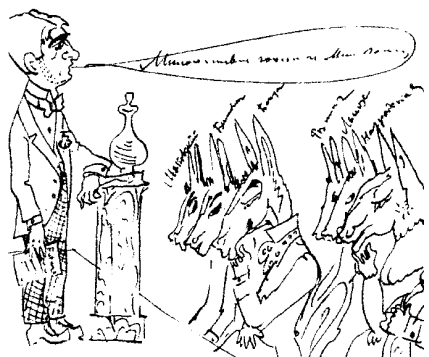
АВАНГАРД СМЕЕТСЯ

Я ПРЕОБРАЗИЛСЯ В НУЛЕ ФОРМ И ВЫЛОВИЛ СЕБЯ ИЗ ОМУТА ДРЯНИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. К. Малевич

«Разрушительный смех был хронической болезнью культуры Пушкина-Блока и, окрасив в иронический тон весь XIX век, достиг предела в декадентстве». А от последнего рукой подать до

М. Ларионов. Шарж на В. Татлина. 1912

1

авангарда. Вот уже где публика, разогреваемая «кучкой оголтелых зубоскалов», т. е. журналистов, посмеялась и над оранжевой кофтой и цилиндром В. Маяковского, и над раскрашенными лицами М. Ларионова и Д. Бурлюка, не говоря об их работах, которые для эпатажа назывались квазинаучными терминами,

С. Валишевский на диспуте. Фрагмент. 1915

мольеровской латынью («Концепированная по ассирийскому принципу лейт-линия движения...»). Для обывателя «Ослиный хвост», как и «Бубновый валет» были лишь очередным аттракционом, а призыв Крученых «Дыр-бул-шел» — поводом к потехе. Одним словом, балаган, цирк, клоунада, веселый раешный эпатаж пред

вратами трагичного XX века.

2

М. Ларионов. Шарж на А. Крученых

В «солдатской серии» М. Ларионова просматривается игровая лубочная эстетика; на кубофутуристическую работу «Парикмахер

без головы» Д. Бурлюка, несомненно, повлиял сатирический лубок XVIII в.: «Цирюльник хочет раскольникову бороду стричь»; изображения чертей, распиливающих женщину в литографии К. Малевича, выполненной им для книги «Игра в аду» (1914), отсылает к лубку на ту же те-

Н. Гончарова. Рисунок из книги «Игра в аду». 1912

3

М. Шагал. Автопортрет с перегнутой головой. 1918

му. Подобно героям карикатуры О. Домье, О. Лентулов и Г. Якулов на потеху зрителям могут устроить поединок на перепачканных краской кистях...

«В живописи кубистов, футуристов и экспрессионистов появилось изображение какой-то механической улыбки, которая словно конвульсия застыла на безжизненном лице-маске. Эта улыбка не веселит, не возбуждает симпатию, а

отталкивает, даже страшит». Искусство авангарда — парадоксальное, пропитанное иронией, не производит готовых формул и не дает определенных знаний; его задача в ином, как и у карикатуры, —

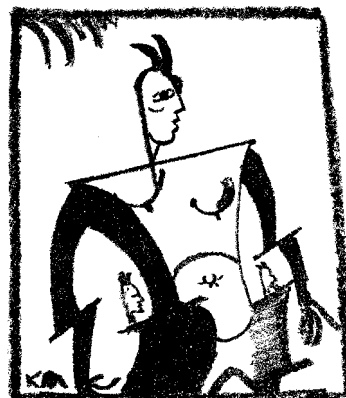

А. Радаков. Модернист. «Сатирик». 1908

4

6

К. Малевич. Обложка книги. 1914

Игра в АДУ

Деятельность футуристов, дадаистов, экспрессионистов, сюрреалистов, представителей поп-арта не стиль, а образ мышления. Они задают загадки, провоцируют интеллектуальное соучастие. Наиболее последователен на этом пути дадаизм, породивший Мону Лизу

9

другие). «Черный юмор» разрушал стереотипы обывательного, недаром благодаря А. Бретону вышло издание «Антология черного юмора» в 1940 г. Парадоксы, ирония, гротеск широко использовались всеми представителями сюрреалистического движения, и сам их метод «сопоставления несопоставимого» был близок принципам «черного юмора», для которого все возможно и все ничтожно.

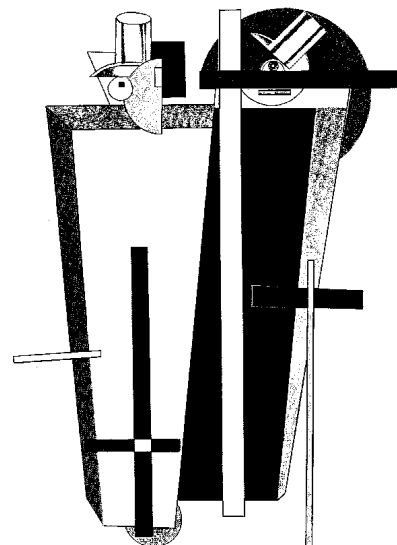
11

В. Каменский. Страница (железобетонная поэма «Солнце»)

родия на вывеску борделя и, кончая автопортретами и рисунками из серии «Художник и его модели». Малевича похоронили в супрематическом гробу, поставив на могилу супрематический куб-памятник эпохе, раскаты смеха которой слышны до сих пор.

14

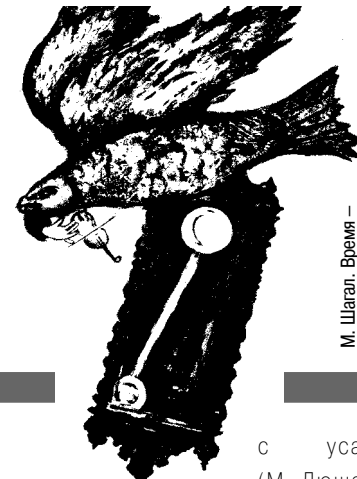

Э. Лисицкий. Гробовщики (фигурины). 1920-1921

Ф. Магритт в 1947 г. написал картину-карикатуру «Философия будуара», где перед зрителем происходит метаморфоза: нижняя рубашка неожиданно обрета-

12

8

М. Шагал. Время — река без берегов. Фрагмент. 1939

с усами (М. Дюшан), фотомонтаж (Д. Хартфильд), великих сатириков О. Дикса и Г. Гросса.

Сюрреалисты также оказались непревзойденными гениями смеха, изобретая «Меховой чайный сервиз» (М. Оппенгейм) и «Телефон-лангуст» (С. Дали). В их среде практиковались также игры с элементами «черного юмора» («Изысканный труп» и

10

ет плоть обнаженной женской фигуры — прием, формально и неформально используемый современными карикатуристами. Он также автор «Портрета», где главный персонаж — блин с глазом, лежащий на тарелке.

Венец иронии XX века — творчество П. Пикассо, начиная от его «Авиньонских девиц»; задумывавшихся, кстати, как па-

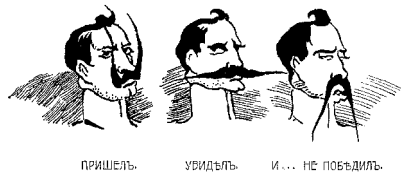

Р. Магритт. 1934

Рисунок для обложки книги А. Бретона «Что такое сюрреализм?»

13

Барометр-усы. Карикатура на Вильгельма II

Из истории юмора и сатиры в графике

В 1863 г. вышел плакат с рекламой шуточных новогодних поздравительных карточек — первых ласточек почтовых юмористических открыток, выпуск которых в массовом порядке начался в конце XIX в. Художники быстро оценили возмож-

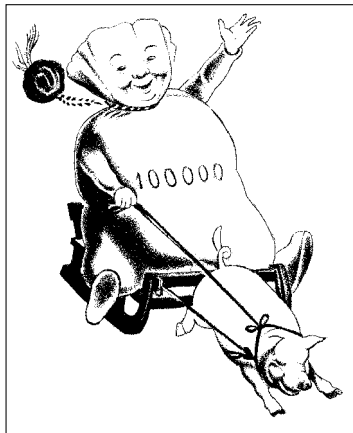
Н. Радлов
Открытка в дореволюционную эпоху

В ОСНОВЕ ЧУВСТВА ЮМОРА ЛЕЖИТ ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ ИХ ДУШИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВООБЩЕ. А. Лук

ОТКРЫТКА

1

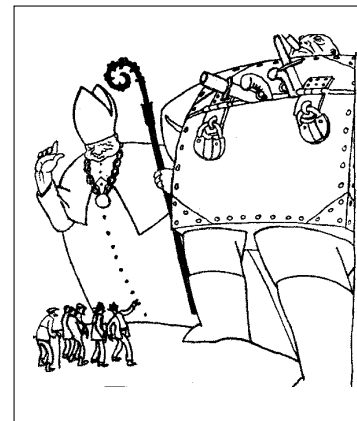
Начало XX в.

Это ты. Начало XX в.

ности нового вида почтового отправления и пошли гулять по стране открытки, пропагандирующие национальное чувство юмора. Е. Соколов и Ф.

А. Юнгер. Защита угнетенного. «Новый Сатирикон». 1913

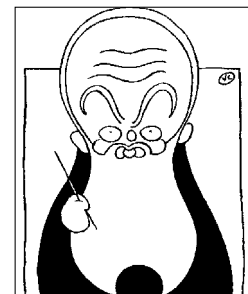
крытка «Наши фавориты» изображала гигантскую ладонь Ф. Шляпина, на которой расположился лилипут Л. Собинов. Кого любили — над тем смеялись. В огромных количествах выпускались открытки с героями юмористических журналов: незадачливыми гуляками, престарелыми альфонсами («Любви все возрасты

Благонравов иллюстрировали русские песни, М. Щеглов шаржировал типы населения России. Выходили открытки украинских художников: И. Кадулина — шаржи на студентов, гимназистов, деятелей различных партий; Гулака — с колоритными национальными типажам.

Ре-Ми. Кумир перед фотографом. Начало XX в.

3

В. Каррик. Шарж на А. Суворина

покорны», «Маленькие неудобства не должны мешать большому счастью», спортсменами, модницами, горе-рыбаками и

Л. Золотников. И. Репин изображает волну освободительного движения

5

Карикатура на Победоносцева. 1905-1907

Две знаменитости. Карикатура на Дубасова. 1905-1907

охотниками. Открытка пыталась бороться с социальным неравенством («Один с сошкой, семеро с ложкой»), с пьянством («Ядовитое дерево и его плоды»). В 1915 г. вышла «Пьяная серия». Ее герои: пьяница, похожий на

7

Ум хорошо, а два лучше. Карикатура на Г. Распутина. 1917

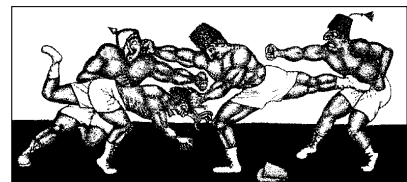
самостоятельные персонажи участвовали в юмористических сценах (яйца — вагоны поезда, яйцо — голова человека и т. д.). В 1910 г. в Москве вышла необычная открытка, посвященная комете Галлея. Она весело пародировала зарубежные сообщения о панике в Испании, Австрии, Персии, где люди, ждущие конца света распродавали свое имущество, пьянствовали, исповедовались и калялись в

10

спиртовку («Денатурат»), дерущиеся выпивохи, у которых звезды из глаз сыплются («Астроном и физик»), алкоголик, похожий на нынешнего бомжа («Ханжевик») и другие. В 1911 г. в издательстве «Шиповник» З. Гржебин издавал открытки с воспроизведенными карикатурами из «Симплициссимуса», но эта серия успеха не имела. В бурные месяцы Первой русской революции на открытках ре-

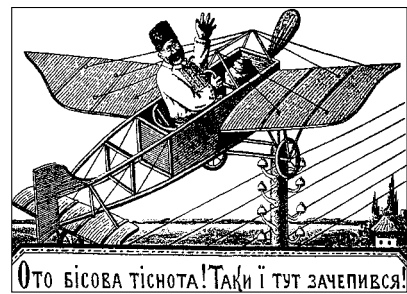
8

грехах. Патриотические открытки с элементами сатиры выходили в годы Первой мировой войны, где лихие казаки гнали смешного гер-

А. Юрин. Олимпийские игры. Бокс. 1914-1915

11

Гулак. Вот чертова теснота! Вот и здесь зацепился. 1900-е

родуцировались сюжеты из сатирических журналов: «Пирамида» и «Свобода слова». Их выпускали революционно настроенные группы и либералы-издатели, а затем рассылали по почте и распространяли как листовки. Популярны были открытки по рисункам М. Чемоданова, а также фотооткрытки, одним из авторов которых был Е. Орловский. В начале века особой любовью пользовались пасхальные поздравительные открытки, где яйца как

9

манца или дьявол уносил его же в ад. Стихи «Как казаки цепелину ободрали пелерину» сочинил В. Маяковский в 1915 г. Он же нарисовал карикатуру-лубок. В конце 1913 г. вышла открытка с пожеланиями счастья, где белые слоники на темном фоне составляли цифру 1914. Печальный черный юмор. Большое распространение до революции получила и рекламная открытка. А. Аписит создал циклы забавных рисунков про французскую ваксу.

12

Ю. Гомбарга-Идарского «Карикатуры и гримасы революции» о царской семье и Распутине, а также карикатуры на царских министров. Рисунки сопровождалась двустихиями, распевавшимися на мотивы русских народных песен. Художники высмеивали также представителей различных партий и просто обывателей. Гражданская война родила агитационную сатирическую открытку, как «красную», так и «белую».

14

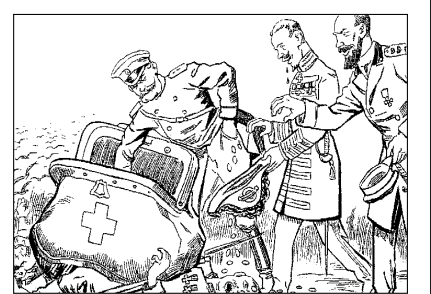
На открытке, пропагандирующей пильзенское пиво веселый толстяк летит на аэроплане, сделанном из бочки с пивом.

В 1917 году вышло три серии открыток

С. Животовский. Один с сошкой, — семеро с ложкой. 1905-1907

13

Благотворительное учреждение для чиновных патриотов. 1900

В. Дени. Деникин. Вся власть помещикам и капиталистам. Фрагмент открытки. 1919

Из истории юмора и сатиры в графике

Монах, несущий в снопе девушку. «Русский фарфор». 1959

В годы гражданской войны большевики взяли открытку-карикатуру на вооружение. Так, открытки с изображением Деникина в виде карточного

Враги. Карикатура на А. Луначарского, ведущего атеистические споры. Омск. Начало 1920-х

СМЕХ В СУЩНОСТИ СВОЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕН.

К. Чапек

ОТКРЫТКА

2

Российский царствовавший дом. 1917

короля забрасывались в тыл белым. В своем же тылу агитационными открытками «добивали» оставшихся в России бывших помещиков и капиталистов (Д. Моор «Пролетарий под ружье, буржуй под метлу»), привлекая их к трудовой повинности.

В 1920-е годы выпускались серии антирелигиозных открыток с рисунками

Д. Моор. Бог пишет свои воспоминания. Издание журнала «Безбожник у станка». 1925

В. Дени, Д. Моора, В. Козлинского, М. Черемных («Все люди братья — люблю с них братья я», которые позже, в 1963 году были переизданы в связи с новой антирелигиозной компанией. Точно так же, издав подборку открыток «Русские сатирические рисунки начала XX века», гражданам страны Советов на-

Б. Пророков. Новогодняя елка. 1942

поминали, что «вечный бой продолжается», что борьба между классами переросла в борьбу между социальными системами. В 1920-е годы выходили и чисто юмористические открытки (цикл «Типы Москвы» — У трамвайной остановки).

4 июля 1941 года вышла почтовая карточка «Гитлер хочет есть — накормим

И. Семенов. Зацеп. 1956

В. Гальба. Карикатура на Риббентропа. 1941-1943

его» В. Говоркова, открывая «военную» тему. Карикатуры на почтовых карточках высмеивали врага и давали уверен-

И. Семенов. Рыбак-теоретик. 1956

В нашей семье пришло! 1962

шистские собаки»), Н. Муратов («Три поросенка, или Как партизаны фашистам свинью подложили») и другие. В послевоенные годы появляется жанровая юмористическая открытка на темы охоты и рыбалки, открытки для детей, на которых изображались персонажи любимых сказок, участвующих волей художников-юмористов в огромной воспитательной работе по созданию нового советского

крытки. С «перестройкой» оптимизм иссяк, как и деньги на их производство.

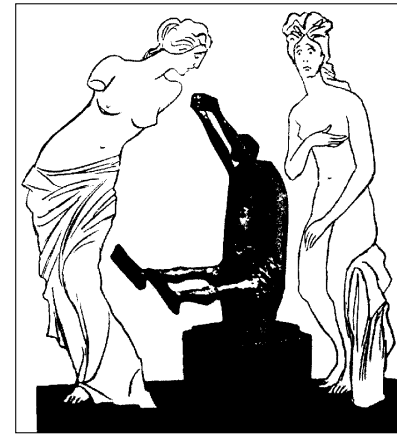
«Оттепель» 1960-х принесла новую «космическую тему», где героями стали улыбочивые небесные светила, веселые спутники и ракеты. Стали выходить открытки с репродукциями произведений искусства. В 1959 г. в Изогизе была издана подборка открыток «Русский фарфор», на одной из которых была изоб-

В. Балабас. 1997

ность в победе над ним. Рисовали: Бор. Ефимов («Что русскому здорово, то немцу смерть»), Л. Самойлов («Новогодняя ночь в партизанском краю») и другие. В течение войны было издано много открыток с репродукциями карикатур художников «Окон РОСТА». Несколько десятков почтовых карточек выпустили «карандашисты» в Ленинграде: В. Гальба (серия из девяти открыток «Цепные фа-

Кукрыниксы. Три грации. Венера Милосская — Венера Капитолийской: — Так вот она какая Венера Капиталистическая. 1958

ражена фигура монаха, несущего девушку в снопе. С этой юмористической миникультурой, созданной в первую четверть XIX в. была связана скандальная история. Скандал же поднял архимандрит Савва Саратовский, подавший жалобу на продажу непотребных фигу-

политические темы: Кукрыниксы («Дипломатомщики», 1958), репродуцировались Окна сатиры «Боевой карандаш»: А. Давыдов («Аттестат лодыря», 1959) и карикатуры крокодилцев»: Б. Лео, Е. Шукаева, А. Каневского и других на бытовые темы. Выходили также монографические подборки классиков советской карикатуры: М. Черемных, Кукрыниксов и других.

В. Сыртеев. 1959

человека: доброго, честного трудолюбивого и любящего Родину. Были популярны также открытки с героями книг К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова. Позже к ним прибавились веселые персонажи любимых мультфильмов: волк, вечно догоняющий зайца; крокодил Гена и Чебурашка; кот Леопольд. В разных комбинациях они украшали оптимистичные поздравительные новогодние от-

рок, произведенных на заводе Гарднера, в местное губернское правление. Те же увидели в них лишь человеколюбие и добродетель. Дело этим не закончилось и в скандале приняли участие более «высокие» фигуры и даже царь Александр I. Закончилось тем, что правительство фигурки запретило и, где возможно, приставы их безжалостно крушили. Наряду с открытками на

А. Казанский. С наступающим вас! 1990

X. Мелц, 1988

Из истории юмора и сатиры в графике

Г. Светозаров

СМЕХ НЕ ТРЕБУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ОН САМ — ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

К. Мелихан

АВТОРСКАЯ ОТКРЫТКА

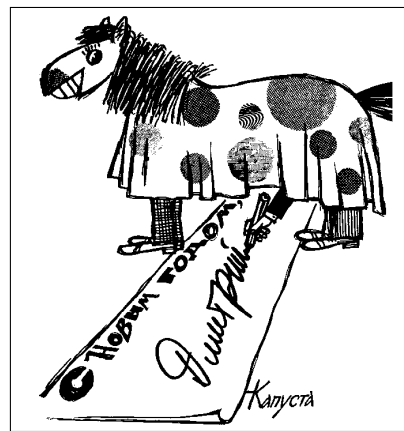

В. Богорад. 1982

ты: усы, бороду, очки, шляпу, рога, хвост, бутылки или папиросу, наконец.

Рисованная авторская открытка 1980- — начала 90-х годов — интересная тема для исследования. Занимались ею молодые художники-юмористы, редко печатающиеся и знакомые часто лишь по переписке, но зато активно участвующие в международных выставках карикатуры. Они всего лишь обменивались новогод-

В эпоху «застоя» кого не удручала однообразная, насыщенная социалистической символикой, «неулыбчивая» «открыточная продукция». Вероятно, многие ныне активно работающие карикатуристы родились из тех озорных детей, которые эти безликие открытки дорисовывали, «исправляли», используя с их точки зрения смешные элемен-

Н. Капуста. С Новым годом

6

М. Златковский. 1988

7

Л. Лемехов. С Новым годом! 1988

8

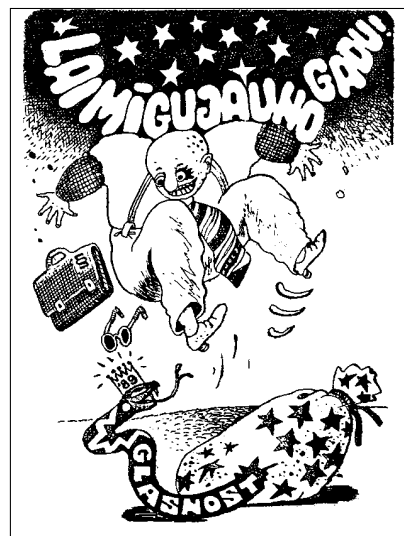
Е. Осипов. Сделай фортуны. 1990

Н. Лацис

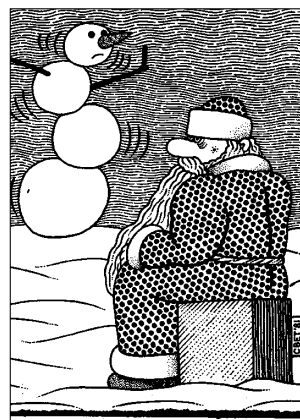
ними открытками, символизируя свое единство, свою непохожесть на карикатуристов «официальных». В те годы любой вид искусства развивался как бы параллельно — официально и неофициально. Москвичам и ленинградцам иногда удавалось проводить свои «полуразрешенные» выставки, а к выставкам удавалось изготовить самодельные каталоги или буклеты небольшим тиражом. Рисован-

ные открытки также относились к «нелегальной» форме проявления своего творчества. Они делались в виде рисунка пером, акварели, офорта. Размножали их чаще всего фотоспособом.

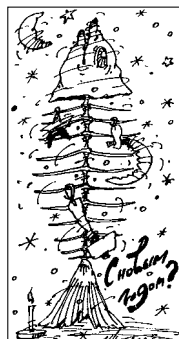
Т. Сергиенко. 1989

9

Г. Светозаров. 1981

10

И. Пащенко. С Новым годом? 1990

тых годов. Лишь один не зачеркнут — Новый год, год свободы (рисунок В. Борейко). С Новым годом вас, годом неиссякаемого юмора и оптимизма!

11

П. Пярн. 1987

Н. Воронцов. Год очень благоприятный, чтобы идти вперед. 1987

Молодой художник делал то, что хотел, не оглядываясь ни на авторитеты, ни на цензуру. Он мог нарисовать на открытке карикатуру, отклоненную редакцией или выставкомом, придумать специально новую, конечно, не рассчитанную на публикацию, но рассчитанную на понимание товарищей, которые в свою очередь, делали то же самое. Существовал некий дух соперничества — кто сделает лучше, оригинальнее, смешнее, поэтому каждая открытка несла отпечаток личности и стиля художника, его миропонимания.

М. Златковский использовал в своей сатирической открытке сюжет известной картины, где один из персонажей пишет на стене дома новогоднее поздравление, а его товарищ глядит с тревогой за угол. Новогоднее угощение советского человека конца 1980-х на рисунке Е. Осипова изображено в виде елочной ветки с игрушкой, лежащей на тарелке. У кого не вызовет улыбку

обращение зайчика к снежной бабе: «Я люблю тебя! Твое ведро, твой нос» (рисунок Л. Лемехова). У В. Богорада Дед Мороз держит пустой мешок за веревочку, как воздушный шарик, а у Ю. Кособукина борода Деда закручена в виде... кукиша — мол не получите никаких подарков. Н. Воронцов изображает все того же Деда, у которого борода плавно переходит в хвост скачущего коня. На бороде надпись: «Наша жизнь

станет еще веселее благодаря неиссякаемому простодушию». И, наконец, страшилки: у Д. Майстренко снежная баба тает, обнажая свой скелет к ужасу детей, а Дед Мороз Г. Светозарова с бородой в виде змеи. Снежинка на открытке П. Пярна пробивает насквозь человеческую ладонь. Солнечный луч сквозь зарешеченное окошко высвечивает тюремную стену с массой перечеркну-

12

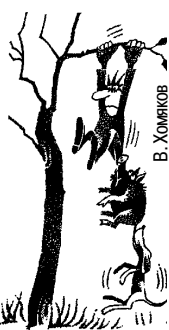
<p>Е. Мигунов. Заставка в книге «Калейдоскоп». 1965</p> 	<p>Из истории юмора и сатиры в графике</p> <p>Х. Бидерструп. Юморист</p>	<p>Смех встречает нас на пороге обители мысли и приглашает войти. Не каждый сможет войти. Не каждый захочет войти: куда веселее просто смеяться на пороге.</p> <p>«Шур». 1989</p>
<p>ЧЕРНЫЙ ЮМОР — ЭТО НЕ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ. ЭТО СМЕХ ВМЕСТО СЛЕЗ.</p> <p>Ф. Кривин</p>	<p>Ф. КРИВИН — «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СМЕХА»</p>	<p>1</p>
<p>Е. Мигунов</p> <p>Шарж на Ф. Кривина. Библиотека «Крокодила». 1961</p> 	<p>УРАВНЕНИЕ СМЕХОМ</p> <p>Смех равняет всех — слабых и сильных, робких и смелых, дураков и мудрецов! И слабые, смеясь, чувствуют себя сильнее, робкие — смелее, и дураки смеются как можно громче, чтобы выглядеть не глупее других, а мудрые только улыбаются, чтобы не выглядеть дураками.</p>	 <p>С. Лемехов</p>
<p>ПЕРЕЖИТОК ХВОСТА</p> <p>Смех уничтожает страх, который в человеке — пережиток его животного прошлого. Вроде копчика — пережитка хвоста. Животному избавляться от страха нецелесообразно. Если бы мышка избавилась от страха, она была бы немедленно съедена. Поэтому мышка не может позволить себе такой роскоши — смеяться над кошкой. Человек — может. Это единственная роскошь, которую он может себе позволить в самой убогой бедности...</p> <p>В. Песков</p>	<p>СМЕХ</p> <p>2</p>	<p>ЮМОР, С ПРИСУЩИМИ ЕМУ ЗОРКОСТЬЮ И СПОСОБНОСТЬЮ ВСЕ РАССТАВЛЯТЬ ПО СВОИМ МЕСТАМ, ЗАСТАВЛЯЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ И ЗАДУМАТЬСЯ.</p> <p>4</p>
<p>ЩИТ И СМЕХ</p> <p>Дон-Кихот — это поднятый на смех Иисус Христос, которому нет места внизу, на средне-хитейском уровне. То его поднимают на щит, то поднимают на смех, — в те редкие удачные времена, когда не поднимают на Голгофу...</p>	<p>СМЕХ И СЛЕЗЫ</p> <p>Людей объединяет то, что они любят смеяться и не любят плакать, — хотя, как известно, слезы приносят облегчение, а смех нередко доводит до слез. Разъединяет их то, что они смеются и плачут по разным поводам. Чем мельче повод, тем резче грань между слезами и смехом. А чем повод значи-</p>	<p>тельней... У великих сатириков смех — заменитель слез. Но, в отличие от слез, он не приносит облегчения.</p> <p>ЗАЧЕМ НУЖЕН ЮМОР?</p> <p>Природа не создает ничего лишнего, и что-то же она имела в виду, когда наделила человека чувством юмора. Курицу не наде-</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>

<p>лила. Быка не наделила. Не говоря о насекомых и вообще одноклеточных. Когда природа чем-то наделяет, она делает это, чтоб облегчить выживание либо в трудных погодных условиях, либо в трудных голодных условиях, либо в условиях враждебного окружения, либо просто для продолжения рода. Рассмотрим все эти случаи.</p> <p>Что касается выживания в трудных погодных условиях, то юмор, как известно,</p>	<p>Л. Насыров. Иллюстрация к рассказу А. Внукова «Сон обезьяны». Библиотека «Крокодила». 1991</p> 	<p>погоды не делает. Он только помогает время скоротать, ожидая у моря погоды. Может быть, юмор нужен для добывания пищи? Однако опыт показывает, что люди с пищей — сплошь и рядом без юмора, а люди с юмором — сплошь и рядом без пищи. Известная поговорка, что от смеха дети бывают, наталкивает на предположение, что юмор нужен для продолжения рода. Но вот вопрос: почему са-</p>
<p>мые великие юмористы нередко оставались бездетными, тогда как люди, начисто лишённые юмора, имели кучу, а то и не одну кучу детей?</p> <p>Остается последнее: юмор нужен для защиты от врагов. Одних природа наделила средствами нападения — клыками, когтями, административными мерами, а других — юмором, одним только юмором — против всех этих сокрушительных средств.</p>	<p>ЮМОР</p> <p>8</p> <p>ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК</p> <p>Юмор — великий обманщик: когда ему грустно, он делает вид, что ему весело, а говоря мудрые вещи, прикидывается дурачком. И вполне справедливо, что бывший обманщика переименовали в день смеха...</p> <p>Ю. Штраубер</p>	<p>ХВАТАЯСЬ ЗА СОЛОМИНКУ</p> <p>...Юмор — это соломинка, которая никого не спасает. Но когда за нее хватаешься, делаешь движение, которое помогает держаться на воде.</p> <p>М. Златковский</p> <p>9</p>
<p>ЮМОР ЧУВСТВА</p> <p>В чувстве юмора чувство должно быть на первом месте, а юмор на втором. Если будет наоборот, получится юмор чувства, и человек сам станет посмешищем. Острый ум, как правило, обоюдоострый. Как говорил один известный шут, собственного ума не замечаешь до тех пор, пока не споткнешься о него и не переломаешь ноги.</p>	<p>10</p> <p>11</p>	<p>ПЛЮСЫ САТИРЫ</p> <p>Перечеркните минус — и он станет плюсом. Этим и занимается сатира: все плюсы — из наших минусов.</p> <p>У ИСТОКОВ САТИРЫ</p> <p>Обезьяна взяла в руки палку, чтоб развить критическое направление, а потом потеряла палкой о палку и стала воскурять фимиам.</p> <p>12</p>
<p>ЧУВСТВО САТИРЫ</p> <p>От чувства юмора следует отличать чувство сатиры. Обычно оно появляется там, где не хватает чувства юмора, словно компенсируя отсутствие его. И даже не обязательно, чтоб была сатира, сатиры может и не быть, но чувство такое есть: уж не сатира ли? Люди, лишённые чувства юмора, обладают повышенным чувством сатиры. ...</p>	<p>САТИРА НА ДЕСЕРТ</p> <p>В переводе с латинского слово сатира означает «смесь, всякая всячина». У древних римлян она обозначала десерт и происходила от слова сатур, то есть «сытый». Сатира, которую пишат сытые, обычно и бывает всякой всячиной, употребляемой на десерт. Помните, как назывался журнал Екатерины Великой? Ну, конечно: «Всякая всячина».</p>	<p>ЛИТЕРАТУРНАЯ ХИРУРГИЯ</p> <p>Сатира, которая призвана вскрывать язвы общества, достигла больших успехов по части анестезиологии. И хотя вскрывает хуже, но значительно лучше умеет усыплять.</p> <p>Из книги Феликса Кривина «Хвост павлина». 1988</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p>

Э. Вальтер. Мемуары охотничьего пса. 1974

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Хоников

Для советского человека охота и рыбалка были теми священными действиями, которые давали иллюзорное чувство свобо-

«Паланте»

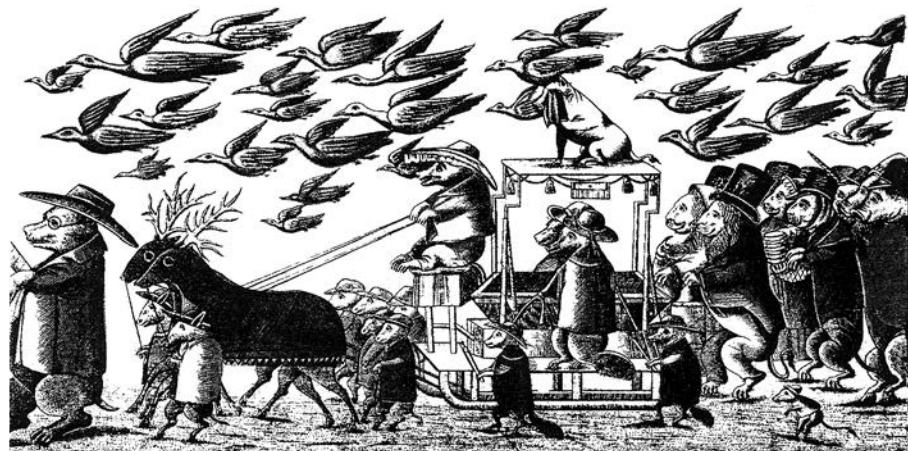
1

УДОЧКА — ЭТО ПАЛКА С КРЮЧКОМ НА ОДНОМ КОНЦЕ И ДУРАКОМ НА ДРУГОМ.

У. Хэзлитт

ОХОТА И РЫБАЛКА

ды. Оказываясь «на природе» человек не только забывал о прессинге государства и его идеологии, но и удовлетворял свою родовую память. Поэтому все, что

2

связано с охотой и рыбалкой, изначально позитивно, в том числе и юмор.

Среди многочисленных копий полотен русских художников-реалистов, укра-

3

шавших некогда советские учреждения, одним из любимых было «Охотники на привале» В. Перова. Добрая улыбка этой картины сохранялась в памяти всю жизнь.

Первые охотничьи сюжеты встречаются уже в лубке «Охотник медведя колет, а собаки грызут». Смешно и жалко. «За что?» — как бы спрашивает встав-

4

Если рыбная ловля была ближе народу, то охота стала издавна привилегией господ, одним из главных развлечений царей. Позже «охотничьи» домики завели и советские цари-генсеки, но это был уже ритуал, в котором принимали участие лишь избранные «охотники за властью».

В западной карикатуре охотничьих сюжетов встречается достаточно мно-

6

Челуха для смеху народу на потеху. Как звери с птицами охотника погребают. Лубок. 1873

О. Домье. Черствый рыбак. Из серии «Рыбная ловля». 1840

го. Высмеивает горе-охотников, забывших про ружье и ловящих зайцев шля-

7

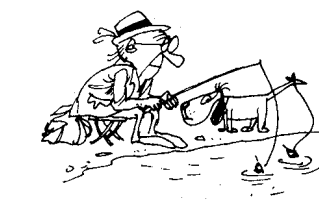
ший на задние лапы худенький зверь. Вопрос остается без ответа до сих пор, и юмор как бы нравственно сглаживает эту проблему. К «охотничьим» лубкам, вероятно, можно причислить и встречи с фантастическими животными и чудо-рыбами, от которых скорее всего бежали в ужасе «счастливики» охотники и рыбаки.

5

пами, Д. Гильрей. Есть «рыбацкие» юмористические офорты у О. Домье и рисунки у Карандаша. Интересна серия эротических карикатур, связанных с охотой, когда платье наездницы зацепляется за сучья деревьев (или же она падает с коня), обнажая ее и создавая пикантную сцену.

Жестокости, невольно связанные с охотой, давали сатирические темы для

8

Э. Вальтер. Мемуары охотничьего пса. 1974

10

книг (Э. Вальтер «Шутки Рамзеса», 1974). В пылу охотничьей

А. Гурский. 1996

13

струпа) у ребенка, которому она сама лезет на крючок. Упорный же рыбак сидит с удочкой до полной победы, даже покрываясь паутиной, как у художника Симура.

Во все годы издания «Крокодила» охота и рыбалка — самые популярные темы: Ю. Черепанов «Охота на монтажа», И. Семенов «Охотники

15

живописцев. В картине П. Поттиера «Наказание охотника» изображен суд зверей, во главе которых царь — лев, а прокурор — лиса. Итог суда — поджаривание недруга на огне на радость всем зверям, а также повешение собаки на ветке дерева.

Чересчур умные и глупые, удачливые и невезучие, охотничьи псы часто выступают главными героями карикатур и даже целых

9

страсти они могут принести хозяину все что угодно: табличку «Охота запрещена!», подбитого Икара или ангела, старый сапог или Царевну-лягушку. Зато толкового пса охотник уважает, а пса, получившего знак отличия — тем более (А. Орлов, А. Шварц «После выставки собак», 1968), уступая даже свою кровать для его отдыха.

В «Сатириконе» за 1912 год есть рисунок «Удачная охота». Там же рекламные

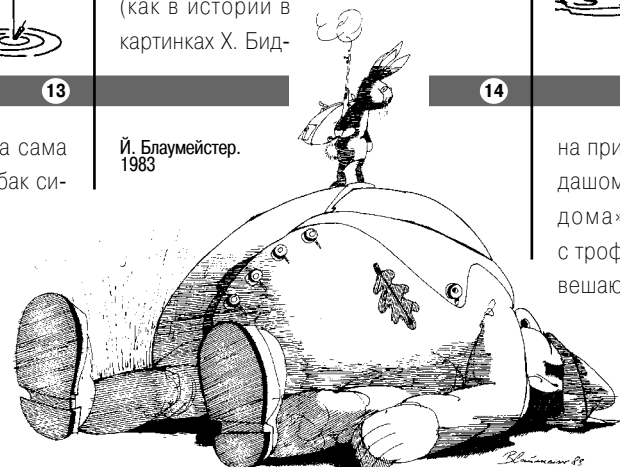
11

кер»), от крокодила до собственной тени.

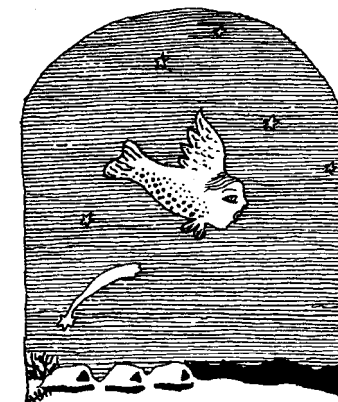
С охотой или рыбалкой связано массовое хвастовство — лавры барона Мюнхгаузена никому не дают покоя. Говорить можно, что угодно, но нужно что-то и домой принести, и тогда неудачник-рыболов просто покупает рыбу (как в истории в картинках Х. Бид-

14

И. Блаумейстер. 1983

15

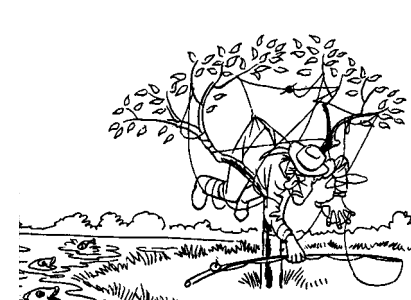

А. Чертов. 1979

карикатуры, связанные с кодаком, открывают тему «гуманной» охоты XX века — фотоохоты.

В «рыбацкой» карикатуре популярен сюжет поимки на крючок черт те чего: от собственных штанов (рисунок И. Се-

12

Х. Бидstrup. Незадачливый рыболов. Фрагмент истории в картинках

на привале», Н. Сычев «Охота с карандашом», Е. Ведерников «Спиннингист дома». Последний рисунок связан с трофеями, которые счастливы часто вешают себе на стены, причем число и разнообразие трофеев бесконечно: от собственных рогов, полученных с помощью жены, до головы «рогатого» инопланетянина.

16

М. Черемных. Сошествие святого духа. Фрагмент. 1923

ДЕНЬГИ — НАВОЗ: ЕСЛИ ИХ НЕ РАЗБРАСЫВАТЬ, ОТ НИХ НЕ БУДЕТ ТОЛКУ. Ф. Бэкон

Из истории юмора и сатиры в графике

Рисунок из газеты «Коммерсант»

СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ

На рисунке В. Мокиевского Ева прикрывается не фиговым листком, а купюрой, удивив даже змея. Первые деньги были довольно смешные: какие-то ракушки, камешки с отверстием посередине, железки, кончики хвостов пушных

Х. Хиибус. Дыра в бюджете. 1962

Одесский дукат. 1989

зверьков. На них можно было купить корову или построить дом. С появлением металлических денег правители прежних эпох стремились увековечить себя, чеканя свой профиль на монетах, но

П. Брейгель. Скупость. Серия «Семь смертных грехов». Фрагмент. 1566

время стерло их лица, посмеялось над ними. Высмеивал деньги и народ, если они ему не нравились. Так, фламандские двойные гро, на которых был изображен лев в турнирном шлеме, получили название «носитель горшка», а прусские грошени с

А. Житомирский. В каменных джунглях. Коллаж. 1965

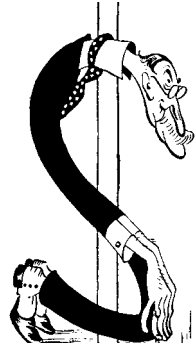
К. Грус. Мистер доллар. 1925

изображением орла — «летучие мыши». Известны сатирические монеты, изображающие папу и кардинала. При повороте

монеты их головы превращаются в головы черта или шута.

Фарсом обернулось внедрение бумажных денег во Франции, после смерти Людовика XIV. Карикатуристы изображали аген-

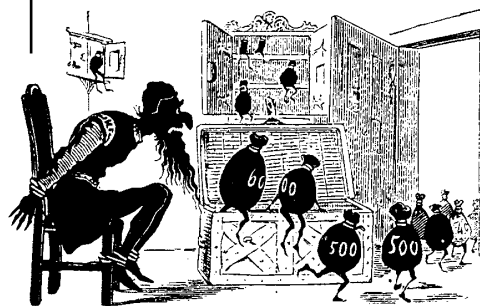
тов изобретателя денег Лау сидящими под дурачким колпаком. Людовик XVI же прославился тем, что на монетах 1792 г. — после революционных он выглядел за-

Бор. Ефимов. Леон Блюм во весь рост. 1928

плывшим жиром, напыщенным человеком, который не походил на красавца, каким его изображали в 1789 г.

На Руси власть денег представляла в образе Денежного дьявола, который вводил в искушение и отвлекал от мыслей о Боге. Скупость признавалась одним из человеческих пороков и высмеивалась сатириками. Д. Гильрей изображал своих короля и королеву в обнимку с

«Мюнхенский листок». Конец XIX в.

денежными мешками, а министра Питта в виде Мидаса, превращающего все не в золото, а в бумагу. Мимо темы денег не проходил ни один серьезный карикатурист и в более поздние времена, ведь все, что связано с ними касается не только государства, но и каждого человека в отдельности.

Деньги были идеологическим оружием во время гражданской войны. Захватив

Денежный дьявол. Фрагмент лубка. Втор. пол. XIX в.

в Пензе первые советские боны, денкиницы сделали на них надпечатку «Деньги

Д. Гильрей. 1797

для дураков» и рисунок кукиша с надписью: «Посмотри на этот кукиш! Ну-ка что на них ты купишь?»

Деньги разбирались с аэропланов и приклеивались

Киндасовская купюра

на заборы. В ответ красные делали надпечатки на керенках: «Если надо, дадим даром».

9

При социализме символом дьявола объявили доллар — «чертово колесо». На него ложилась каинова печать преступлений, лжи, подкупа. Его изображение было неотъемлемой частью политической карикатуры. Задом доставалось и богачам. Их рисовали с головами-кошельками (Т.-Т. Гейне «Симплициссимус», 1914) или животами-мешками, набитыми деньгами (Ю. Ганф

«Крокодил», 1929). «И у осла и у слона программа, в сущности, одна: их уравнивал и оседлал американский капитал», — это типичная агитка времен «холодной войны», которая сопровождала соответствующую

10

Мидас, превращающий все в бумагу. Фрагмент

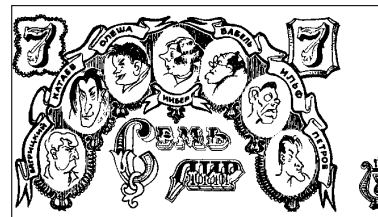
щую карикатуру (Бор. Ефимов, 1965).

Чтобы не принимать власть денег всерьез, карикатуристы смеются над ними, изобретают свою валюту — юмористическую.

М. Абрамов. Бюджет Японии. Библиотека «Крокодила». 1971

12

Одесская купюра «Семь лир»

В 1989 г. в Одессе появились: полушка, сольдо, дукат, фунт лиха, катенька и другие — как

бумажные, так и металлические. Вслед за Одессой «процесс пошел» и в других городах. К фестивалю юмора и сатиры «Очень-89» в Ленинграде начали хождение «треха до среды», «зачачка», десятка на разрез по рублю. Через три года в Петербурге уже с двуглавыми орлами, благодаря журналу «Кукиш» появились на

13

Фрагмент купюры «10 кукишек»

Номенклатурный чек на заре эпохи гласности

свет: «двадцать пять фигов», «пять дуль», «три шиша» и «один хрен». В это же время в ка-

15

сельском селе Киндасове родились свои купюры с изображением животных — ничем не хуже «Микки-Маусов» в Диснейленде. Вдохновленный высказыванием Г. Торо о том, что «богаче всех тот, чьи радости требуют меньше денег», Р. Лаукс в 1990 г. предложил в журнале «Пиккер» проект новых эстонских денег, но к нему не прислушались. А жаль — было бы веселее поднимать экономику.

А. Сергеев

В 1993 г. появились деньги из «свежей древесины» в Москве: «1 штука», «1 лимон», «1 деревянный». Смеховая перестроечная эпоха внесла свой вклад в искусство создания денег — появился «звериный стиль». И то верно — куда приятнее взглянуть на зайчика, белочку, глухаря или коровку, чем на физиономию очередного благодетеля народа.

18

19

Ф. Гойя. Стыдливый. «Капричос», фрагмент офорта. 1799

Из истории юмора и сатиры в графике

Ф. Гойя

Вот это называется читать. «Капричос». Фрагмент офорта. 1799

Художники XX века часто используют прием деформаций в своем творчестве. Ф. Феллини, например, подбирал героев для фильмов зачастую с признаками безобразного и уродливого. Всю жизнь он

И. Босх. Несение креста. Фрагмент. 1515

САТИРА — ЭТО ТАКОЕ ЗЕРКАЛО, В КОТОРОМ ВИДНЫ ВСЕ ЛИЦА, КРОМЕ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО.
Д. Свифт

ФИЗИОГНОМИКА

Леонардо да Винчи. Лист с пятью головами. Конец XV в.

собирали фотографии различных людей, которых снимал или собирался снимать в своих фильмах. В его папках фотографии молодых и

старых людей, красавцев и монстров, улыбающихся и корчащих рожи. Феллини и сам был мастер выдумывать лица для очередного фильма... в надежде найти подобные же в городской толпе. Физиогномика уходит корнями в традицию житейского опыта, откладывающуюся в фольклоре, в преданиях знахарей, гадалок. На научную основу пытались поставить этот опыт Леонардо да Винчи и А. Дюрер, позже Л. Буальи, рисуя гротескные головы людей не столько психологически, сколько анатомически точно: уродливые носы с бородавками, убегающие подбородки, мясистые губы... Дюрер в серии «Гримасы» крупным планом рисовал несколько голов при полном отсутствии какого-либо действия и фона (это общий прием для подобного рода изображений). Утрированная мимика и выражения лиц

У. Хогарт. Характеры и карикатуры. 1748

А. Дюрер. Типы человеческих лиц

А. Караччи. Три большие и множество маленьких фигур. Фрагмент. 1600

рямолинейно грубо передают различные людские страсти. Подобные рисунки вряд ли можно назвать карикатурами, хотя в них просматриваются формально те же приемы: преувеличение и деформация. Их цель — не высмеивание странностей и уродств, а изучение натуры, штудирование мимики и физиогномики. С добросовестностью ученого, геометра, преподавателя естествозна-

ние, проверяя на практике античные теории о зависимости телесного и психологического склада индивида.

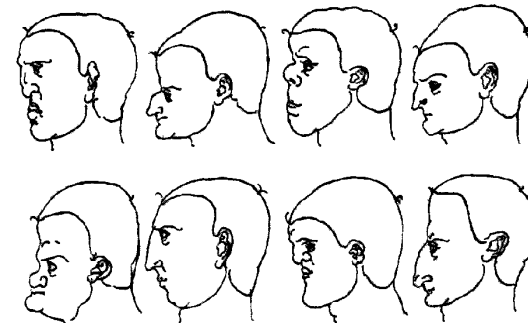

Й. К. Лаватер. Превращение льва в Аполлона. Фрагмент. 1788

Вероятно, хороший врач-психиатр по таким рисункам даже сможет поставить диагноз параноидальной психопатии, когда че-

Взгляните на лица Муссолини, Гитлера, Сталина — здесь не нужно быть Бехтеревым, чтобы увидеть в них признаки вырождения, морального уродства. XX век помимо автопортретного бума принес и мысль Н. Евреинова о совме-

щении в портрете характерных особенностей двух личностей — художника и портретируемого. Есть в этом известная доля иронии, ибо как быть с карикатуристами? Близкий «физиогномистический» закон открыл недавно Н. Ватаман: «Все мы немножко Ленины». Используя портреты Ильича, оставшиеся от «старого строя», художник с помощью мазка-другого превращает

А. Дюрер. Типы человеческих лиц

их в портреты друзей, родственников, деятелей культуры. На фестивале авангардного искусства в Сочи его цикл имел большой успех.

Ленин для России вообще фигура особенная, подходящая под формулу «От великого до смешного». Улав со священных высот, он стал комическим персонажем. Его «оседлали» карикатуристы и писатели-сатирики. Интерес-

П. Брейгель

но, что Ленин обладал большим сходством с Демокритом, ибо и мыслил почти так же — материалистически, как и его предшественник-двойник.

А. Орловский. Крокада 12 голов

Мало того, его верная спутница Н. Крупская тоже имела своего двойника во II веке нашей эры в Риме — Луциллу. Их дела и черепа были схожи. Ученый М. Гераси-

Ж.-И. Гранвиль

мов, открывший возможность восстанавливать лицо по черепу, считал, что череп несет информацию и о духовной сущности человека. В этом он был един с «физиогномистами».

М. Добужинский. Фрагмент рисунка «Сто рож»

А. Дюрер. Головы в профиль. 1510-е

складываются из двух одинаковых половинок два лица — одно, отражающее духовность человека, за которую отвечает правое полушарие мозга. И другое, имеющее часто гротескные очертания, за которое отвечает левое полуша-

Т. Рушандсон. Две головы в профиль

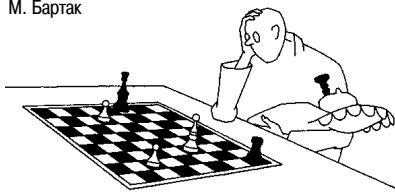
Но вернемся к науке. Современные компьютерные технологии позволяют увидеть «духовный» портрет любого человека (а есть еще «жизненный»). А делается это так: лицо делится пополам, а потом

М. Добужинский. Фрагмент рисунка «Сто рож»

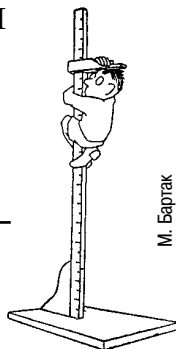
вы, которые разрастаются в огромные опухоли, опирающиеся на подпорки. На одном из его полотен сидящие у шалаша фигурки людей образуют лежащее огромное и страшное «Параноидальное лицо — символ уставшего, безумного XX века».

М. Бартак

Из истории юмора и сатиры в графике

М. Бартак

Папа Карло породил деревянного сына-проказника — Буратино, не предполагая, что с тех пор он станет героем многочисленных карикатур, ибо, сам того не ведая, создал карикатуру.

Э. Тикерляэ

КОМИЗМ ПОКОИТСЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЛАБОСТЯХ И МЕЛОЧАХ.

Н. Гартман

ОТЦЫ И ДЕТИ

Конечно, и до него было достаточно отцов-творцов, взять хотя бы самого Главного и Первого, создавшего вовсе не карикатуру, но большую проблему для себя. Отцы и дети... И поколения в поко-

2

кого, умного и несмышленого, сильного и беззащитного повторяется из поколения в поколение с небольшими вариациями.

4

И. Ожюра

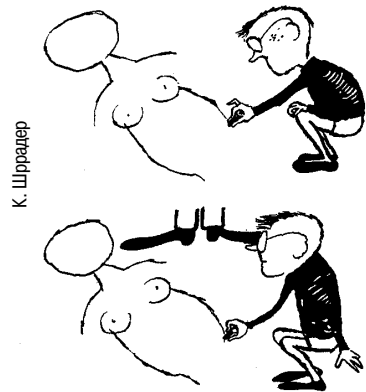

ление, не взирая на национальную принадлежность и общественное положение отцов и детей, история большого и малень-

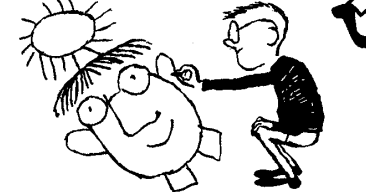
3

Это любимая тема многих карикатуристов. Среди них — Х. Бидstrup, разработавший ее основательно в своих историях в картинках — от рождения («Соска») через игры («Кубики»), болезни («Рыбий жир») до относительного повзреления («За обедом», «Глава семейства») и т. д. В отличие от В. Буша, у которого детки зло проказливы и вредны изначально, а родители пожинаят плоды своих воспитательных трудов,

5

К. Шрадлер

питомцы Бидstrupа оставляют надежду, что они благополучно переживут этот трудный период. У О. Домье есть литография «Дядя и племянник» (Чтобы пожинать, надо сеять,

6

1840. — ради будущего наследства племянник изнывает от скуки на прогулке с дядюшкой). Тема непреходящая... она и другие подобные были популярны и в русских дореволюционных журналах: «Шуте», «Будильнике», «Сатириконе» (А. Радаков. «Советы родителям», 1912). Советские же юмористы, вооруженные указаниями единственной и непогрешимой партии, пытались

7

воспитывать с помощью смеха. Правда, судя по дальнейшей истории страны, воспитывали плохо. Ребенок с трудом привыкал к

Х. Бидstrup. За обедом. Фрагмент истории в картинках

8

абсурду жизни, вопрошая отца: —Что я делал до 1917 года? Мне вот тут анкету заполнить нужно (М. Храпковский. «Крокодил», 1920-е). Подросток узнавал, что такое кооператив, режим экономии, abortная тройка, благодаря решению которой у персонажа карикатуры Б. Шемиота «Дети» родился брат.

Ребенок страны Советов быстро привык к государственному и родитель-

9

скому воспитанию, и уже родителям необходимо приспособиться к нему. «Запряженные» и погоняемые сыном, восседающим в кресле на колесах, один из них в тревоге вопрошает:

— Тебе не кажется, что мы как-то не так воспитываем ребенка? (Е. Горохов. «Крокодил», 1963).

10

Х. Бидstrup. Воскресное утро

Л. Самойлов. Глазами ребенка. Мой брат работает в автоколонне. «Крокодил». 1975

МОЙ БРАТ РАБОТАЕТ В АВТОКОЛОННЕ...

чив с четвертью». В общем, на непотребства своего любимца можно «посмотреть сквозь пальцы» (рисунок Ю. Федорова), считать, что это все «издержки стресса и избытка информации». Ребенка надо любить и баловать пока есть силы, повесив даже гамак с сыном к себе на шею, лишь бы ему было удобно слушать патефон, курить и кушать фрукты (рисунок А. Каневского). «Крокодилские дети», возвращенные в колыбели-кошельке (рисунок

12

Ю. Кособукин

А. Каневского) соответственно и ведут себя, «вытряхивая» деньги из предков (Е. Щеглов. «Тряхнем стариной»). Они бездумно выйдут замуж («— Мама, я вышла замуж. — Кто

С. Тюнин

13

вверх, но нынешние дети это не воспринимают, они больше верят технике. Родители же в отчаянии берутся за их игрушки (рисунок Г. Бютнера), восстанавливая такими нетрадиционными мерами равновесие. Нет, вовсе не смешны отцы, впадающие в детство — это их защитная реакция на быстрое взросление детей, но если детские игры им нравятся, то тут можно и улыбнуться.

15

Крокодилская рубрика 1960-х «Мы и наши дети» была и остается одной из самых популярных, ибо близка всем. Порой выходили и специальные «детские» номера «Крокодила». Герой-родитель Е. Щеглова наливает водку сыну: —Жалуются на тебя: хулиган, говорят...» Персонаж-сын Л. Самойлова привалился к бутылке, «покон-

11

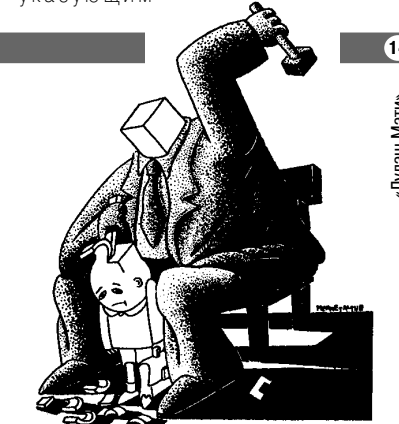
А. Юлгер

Как я это вижу. С полочки жилищ приходит под мухой. 1926

же он? — Брюнет». Б. Лео. «Исчерпывающие сведения». 1955) и ждут, как птицы на ветках, в ожидании, когда старики им купят кооператив (рисунок А. Каневского). Удивляться нечему, ведь вещи порой «вытесняли» детей из квартир, а телевизор (сейчас компьютер) заменял детям отца и мать.

На одной из карикатур родители дарят сыну «назидательный» торт с пальцем, указующим

14

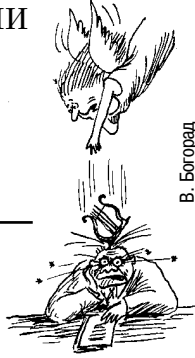

«Лулаш Матин»

Л. Самойлов. 1981

Из истории юмора и сатиры в графике

В. Богорад

А. Щукун

ОСТРОУМИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ УМА, ВСЕЙ ДУХОВНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ СКЛОНЕН ШУТИТЬ.
Р. Пытлик

МУЗЫ И ПЕГАСЫ

скрываема от посторонних глаз, чтобы над ней не посмеялись. Зато другие музы, литераторов, например, берутся в юмористический оборот, несмотря на то, что они дочери Зевса и Мнемосины. Они отталкивают от кассы, получающего деньги творца (рисунок С. Тюнина) или, напротив, пропивают вместе с ним гонорар, безумно веселясь

С. Тюнин

(рисунок Е. Осипова), а потом, собравшись с силами, тащат пьяного поэта домой (К. Невлер «С доставкой на дом», «Крокодил», 1958). А есть и такие — «Подозрительная муза: вдохновляет лишь тогда, когда покажешь удостоверение» (В. Каралюс).

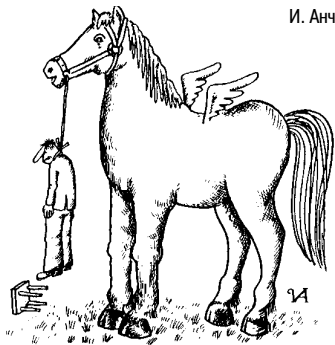
Ну а если муза теряет свою сладкозвучную лиру и перестает

И. Анчуков

быть полезна литератору, то ему на помощь приходит Пегас, или подлетает, или, в крайнем случае, подплывает. Пегас — крылатый конь, плод связи Медузы Горгоны с Посейдоном — персонаж сам по себе уже готовый для карикатуры.

Рубрики «Пегасы и гримасы» («Литературная газета»), «Пегасы, музы, лавры», «Из жизни пегасов» («Крокодил»)

не остаются пустыми. Сатирики пишут, карикатуристы рисуют, ибо тема неисчерпаема. Пегас, изображаемый художниками-юмористами чаще всего летит по небу с хозяином на спине, хозяином, полным творческих замыслов. У Х. Бидструпа он надувной и, по законам жанра, с ним случаются проколы, и он раздувается. Но, к счастью, трансформируясь, превращается в велосипед, на ко-

Ж. Эффель. Неудачник

тором избежавший падения литератор, продолжает путь. На голову же своему приземленному другу Пегас может уронить все, что угодно — даже подкову (О. Каллас, 1974) — на счастье, конечно. Не забыл про Пегаса и Ж. Эффель, сотворив его в «Сотворении мира». Х. Хийбус в серии рисунков предложил различные способы узнавания того, чем занимаются

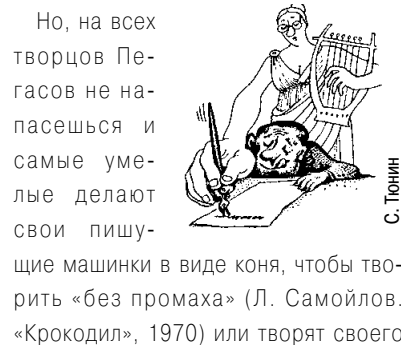
Х. Хийбус. 1964

хозяева по внешнему виду Пегасов. Поговорка «скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты» полностью подходит к рисунку И. Семенова «Весенний слет мо-

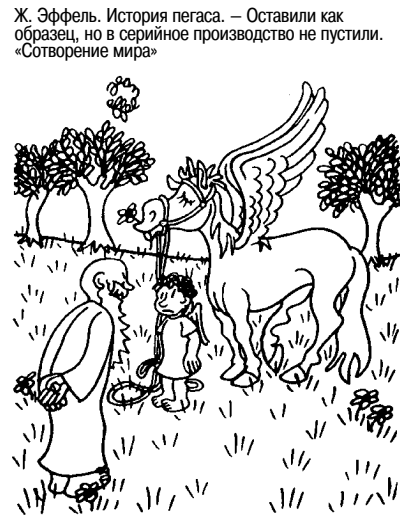
Формалист

поэт-песенник, то Пегас ест сено прямо из рояля, если дачник, то коню придется попотеть на его участке в качестве грубой тягловой силы, но бывает и

С. Тюнин

Но, на всех творцов Пегасов не напасешься и самые умелые делают свои пишущие машинки в виде коня, чтобы творить «без промаха» (Л. Самойлов. «Крокодил», 1970) или творят своего

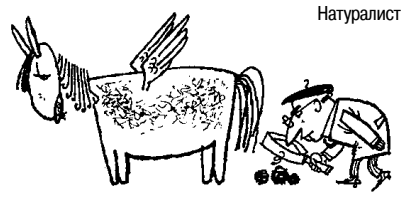
Ж. Эффель. История пегаса. — Оставили как образец, но в серийное производство не пустили. «Сотворение мира»

так: «Сено в головах иных поэтов, очевидно, неплохо служит Пегасу» (С. Е. Лец). Если же крылатый конь состарился (не дай бог!), то хозяин,

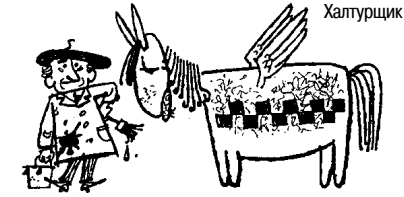
С. Тюнин

друга из подручного металлического ма-

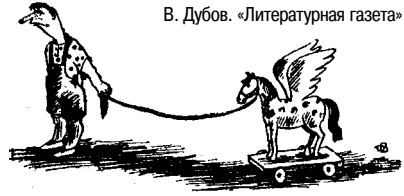
Натуралист

лодых лириков», где Пегасы ждут на улице своих друзей-творцов. Да, жизнь этого замечательного персонажа полностью зависит от человека. Если он

Халтурщик

добра не помнящий, может сдать его на мыло, чтобы на вырученные деньги купить автомобиль (серия карикатур Е. Ведерникова. «Крокодил», 1967).

В. Дубов. «Литературная газета»

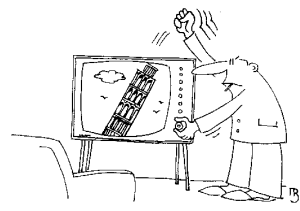
териала на манер самолета, не забывая, правда укрепить на груди этого летательного аппарата пишущую машинку (С. Тюнин).

И. Оффенгенден. Иллюстрация к книге А. Киреевой «Почему стихи — стихи?»

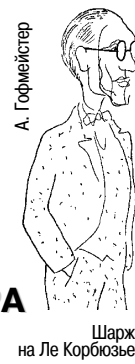
«Есть критики, которые охотятся не за поэтами, а за их музами» (М. Кузьмин). Критики — враги творческих людей, сами ничего не рождающие, они только раздражают их своими глупыми советами. Даже их похвалы вредят литераторам. А началось это, судя по карикатуре Б. Старчикова, еще в первобытном обществе, когда прапоэты вырубали свои произведения в камне, выбирая в Музы красавиц племе-

ни. На критику своих завистливых недругов они отвечали ударами дубинок. Невежественные и ленивые соплеменники до сих пор «не могут различить легкую Музу и Музу легкого поведения» (С. Е. Лец). В этом суть вечного непонимания поэта и толпы. Да и Музы год из года, столетие из столетия все портятся, решая в проблему «что лучше: быть Музой бухгалтера или женой поэта?» (М. Кузьмин).

В. Песков

Из истории юмора и сатиры в графике

А. Горфмейстер
Шарж на Ле Корбюзье

падающая Пизанская башня, как и необитаемый остров, одна из вечных тем, которой проверяются карикатуристы на профпригодность. Жаль, что комиссия, организующая международные конкурсы про-

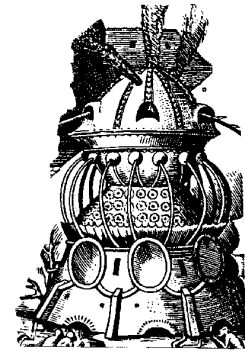

А. Юнгер. Шарж на Л. Руднева. 1936

ектов по спасению башни, не обращает внимание на сотни ей посвященных карикатур. А ведь в них в художественной форме может быть заложено решение проблемы. Довольно часто эта башня фигурирует и в политических карикатурах (Ю. Федоров. Проекты спасения: реваншистов, куклуксклановцев, франкистов из Испании и американ-

АРХИТЕКТУРА — ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИД ИСКУССТВА, ЛИШЕННЫЙ ЧУВСТВА ЮМОРА.
Ю. Борев

АРХИТЕКТУРА

П. Брейгель

Фрагмент гравюры

ских специалистов по рекламе. «Крокодил», 1964). С легкой руки юмористов и сатириков известные архитектурные сооружения превращаются в знаки, символы и, подчиняясь законам искусства карикатуры, они живут своей специфической жизнью (Китайская стена, Эйфелева башня, Белый дом, Кремль и другие). Символизируя присутствие НАТО в Греции, Кукрыниксы предложили заменить колонны в акрополе ракетами...

2

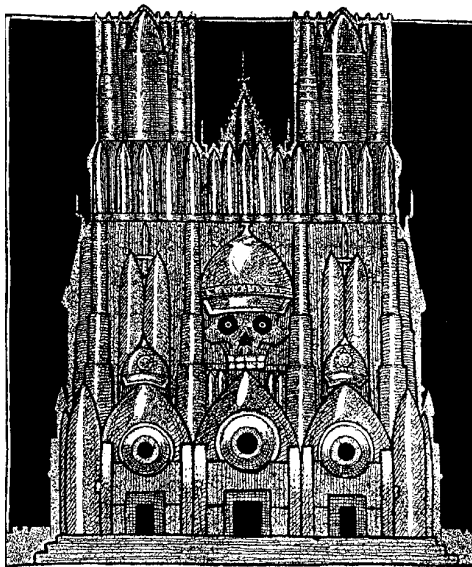
Если обратиться к истории искусства, то мы увидим фантастические гротескные архитектурные сооружения в картинах И. Босха и П. Брейгеля. В Новейшие времена Г. Доре, заинтересовавшись архитектурой Лондона, выпустил альбом «полный гротескных видений, ужаса перед его каменным чревом, железными мускулами». Позже мексиканец Х. Морадо изобразил карикатурное

И. Босх. «Искушение святого Антония». Фрагмент. 1505

1

лицо своей столицы «выложив» его из архитектурных деталей разных стилей. С. Дали пошел дальше, создав собственный театр-музей с огромными белыми... яйцами на крыше.

3

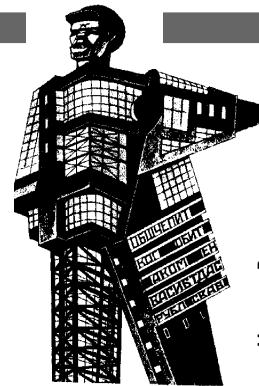
квартиро-съемщицам угрожали дома-драконы («Будильник», 1897). Как только в

Проблемы растущих городов тревожили жителей каменных застенков и в XIX веке. Своей ценой за квартиры

Хаан. Послевоенная архитектура

3

бушкина выпустила в 1992 г. сборник «Автографы любимых артистов». Известны сборники карикатур, посвященные чисто архитектурным темам, а выставка карикатуры «Архитектура», состоявшаяся в 1992 г. в Братиславе, показала, что эта тема волнует многих художников. Некоторые же из них, Й. Даллош или Г. Раух, например, внесли в свои иронические композиции большую долю поэзии и философии. Мир был бы скучен без оригиналов, желающих своими постройками эпатировать публику, и вот на свет появляются дома в виде бочки Диогена или ко-

Проект Мавзолея. Реконструкция по тексту художника А. Анзурова. 1924

5

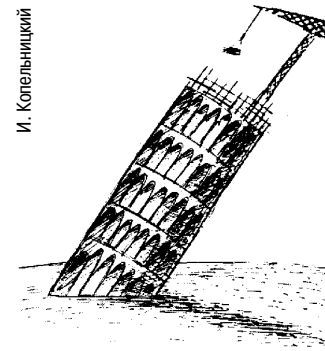
бушкина выпустила в 1992 г. сборник «Автографы любимых артистов». Известны сборники карикатур, посвященные чисто архитектурным темам, а выставка карикатуры «Архитектура», состоявшаяся в 1992 г. в Братиславе, показала, что эта тема волнует многих художников. Некоторые же из них, Й. Даллош или Г. Раух, например, внесли в свои иронические композиции большую долю поэзии и философии. Мир был бы скучен без оригиналов, желающих своими постройками эпатировать публику, и вот на свет появляются дома в виде бочки Диогена или ко-

6

Петербурге было построено новое здание германского посольства, оно в силу своей суровой архитектуры привлекло внимание карикатуристов («Сатирикон», 1912), превративших колонны в солдат, и, увенчавших здание кружками пива.

В советское время смеялись над архитектурой, доставшейся в наследство (цикл Кукрыниксов «Старая Москва»), критиковать же новые творения было

8

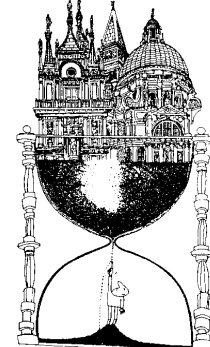

И. Копельницкий

ная женщина. Дали спроектировал комнату, которая была вместе с тем лицом женщины.

Герои же крокодильских карикатур строили дачи на ворованные деньги в одном «стиле» — уголовном (рисунок Н. Радлова). Карикатуристы критиковали архитектурные излишества (И. Семенов. «Вид чудо-стадиона в Энске»), смеялись над перегибами в типовом строительстве, долгостроем. В карикатуре Е. Мигунова чайная-распивочная

12

бушкина выпустила в 1992 г. сборник «Автографы любимых артистов». Известны сборники карикатур, посвященные чисто архитектурным темам, а выставка карикатуры «Архитектура», состоявшаяся в 1992 г. в Братиславе, показала, что эта тема волнует многих художников. Некоторые же из них, Й. Даллош или Г. Раух, например, внесли в свои иронические композиции большую долю поэзии и философии. Мир был бы скучен без оригиналов, желающих своими постройками эпатировать публику, и вот на свет появляются дома в виде бочки Диогена или ко-

Неизвестный художник

14

Х. Ч. Морадо. Железная корона города Мехико. 1949

«Самовозводящейся колумбарий» — смесь Освенцима с Манхэттеном или «Пряничный дом», который в конце постройки выпечки предписывается съесть жильцам.

10

Х. Бидstrup. Карикатура на спекулянтов жилплощадью

13

мам, а выставка карикатуры «Архитектура», состоявшаяся в 1992 г. в Братиславе, показала, что эта тема волнует многих художников. Некоторые же из них, Й. Даллош или Г. Раух, например, внесли в свои иронические композиции большую долю поэзии и философии. Мир был бы скучен без оригиналов, желающих своими постройками эпатировать публику, и вот на свет появляются дома в виде бочки Диогена или ко-

мам, а выставка карикатуры «Архитектура», состоявшаяся в 1992 г. в Братиславе, показала, что эта тема волнует многих художников. Некоторые же из них, Й. Даллош или Г. Раух, например, внесли в свои иронические композиции большую долю поэзии и философии. Мир был бы скучен без оригиналов, желающих своими постройками эпатировать публику, и вот на свет появляются дома в виде бочки Диогена или ко-

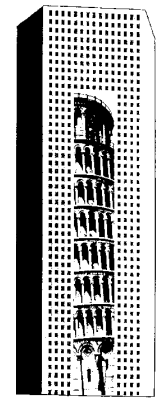
Мир был бы скучен без оригиналов, желающих своими постройками эпатировать публику, и вот на свет появляются дома в виде бочки Диогена или ко-

15

опасно, хотя поводов было достаточно. Взять хотя бы конкурсные проекты мавзолея Ленина в 1924 году. Вождь-небоскреб, чьи глаза-прожекторы по ночам освещали бы город.., вождь-пароход и другие. Подобные фантазии, но пропущенные сквозь призму юмора, присутствуют и в проектах т. н. «Бумажной архитектуры» в 1980-е годы, создаваемых для зарубежных конкурсов. Среди них

9

Впрочем, задолго до этого в области необычной архитектуры проявили себя сюрреалисты. Бретон предлагал заменить Вандомскую колонну заводской трубой, на которую взбирается обнажен-

Ш. Фукуда

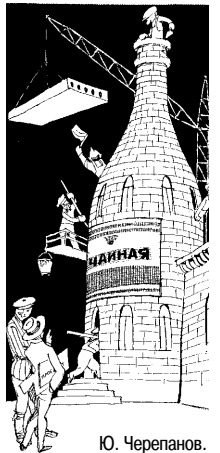
11

выстроена из бутылок, а в рисунке Н. Капусты вместо кариадид стоят роботы.

Среди действующих архитекторов есть хорошие карикатуристы. А такие художники с архитектурным образованием, как Б. Малаховский, Ю. Черепанов, А. Некрасов, Н. Долгоруков, В. Уборевич-Боровский стали профессиональными карикатуристами. Архитектор Ф. Ба-

13

фейной мельницы, башмака или шарманки, избушки на курьих ножках, наконец. Авторы этих сооружений, скорее всего, нереализовавшиеся карикатуристы.

Ю. Черепанов. — Не слишком ли вы отклонились от проекта? «Крокодил». 1963

16

Е. Мигунов. — Чем будем лезть дырку в занавес? Ведь сам говорил, что материн нет.

Из истории юмора и сатиры в графике

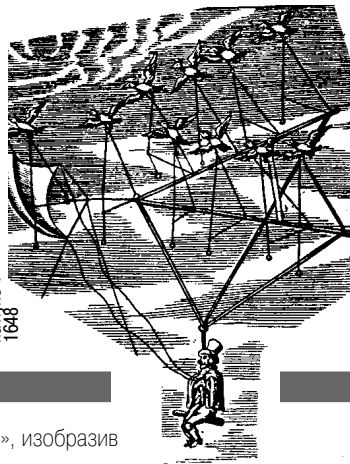
И. Семенов. Фрагмент рисунка «нашего полку прибыло», 1961

ТОТ, КТО СПОСОБЕН СМЕЯТЬСЯ НАД САМИМ СОБОЙ, УЖЕ ПОЛУБОГ, ВЕДЬ БОГ ВСЬ ДЕНЬ СМЕЕТСЯ НАД САМИМ СОБОЙ.
Л. Копелев

ВЕСЕЛЫЙ КОСМОС

ства и достатка), а те стоят на китах, плавающих неведомо где. Эвенки же от слонов и вовсе отказались, ибо их не знали, водрузив нашу планету на надежные хребты щук и окуней. Наверное, очень больших. Просто и понятно, но не для всех, ибо находились фантазеры, утверждавшие, что вселенная не что иное, как громадное человеческое тело..., в котором особую роль играет пуп.

Иллюстрация из книги Ф. Гудвина «Человек на луне», 1648

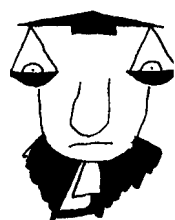

Е. Мигунов. — Прибыл на каникулы. «Крокодил»

кое», изобразив столончальника над знаком-параграфом.

До революции космос, конечно, волновал россиян — луна, звезды, кометы, наводящие ужас — все это находило отражение в юмористических журналах, в «Сатириконе», например. Советская же власть взялась за космос всерьез и, параллельно переписи населения, «пере-

То, что космос не столь серьезен, знали уже древние люди, хотя их философы пытались их убедить в обратном. Ведь намного веселее жить, когда твоя родная земля покоится на спинах трех слонов (слоники — символ сча-

В. Богорад. Весы

Наши предки выдумали также, вероятно, смеха ради, знаки зодиака, которые весь мир до сих пор воспринимает всерьез, сколь ни пытаются карикатуристы их развенчать, предлагая свои юмористические интерпретации. Так Кукурыники превратили Водолея в пустобреха-докладчика с лейкой вместо головы, В. Розанцев же и вовсе выдумал новое созвездие «Бюрократичес-

В. Мохов. «Искра», 1990

писала небо», что и зафиксировал рисунок Н. Радлова «На учет!»

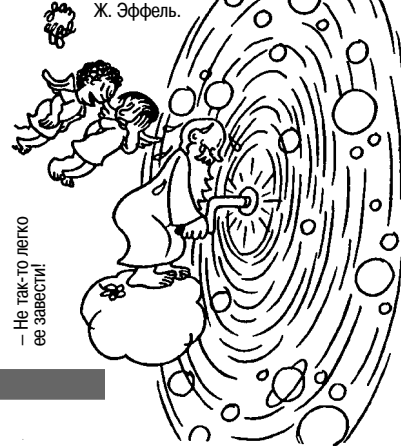
Война против собственного народа, а затем против немецкого нашествия временно прикрыла тему, но первый искусственный спутник, пронесшийся вокруг земли, вновь всколыхнул интерес к космосу. Не обошлось и без карикатуристов, которые быстро изобрели Бип-Бипа — юмористического персонажа, получившего пропуск в журнале «Тех-

А. Фельдштейн

ника — молодежи». Несмотря на социальный заказ, космическая тема пришлась многим художникам по душе. Поток околокосмических карикатур не иссякает до сих пор.

Карикатуристы оживили луну («К лицу! Хорошо!»). Н. Долгоруков, 1959 — рисунок о вымпеле, «привязанном» к улыбающемуся серпу советской «серпасто-молоткастой» рукой) и все планеты солнечной системы. В «Крокодиле» появилась постоян-

Ж. Эффель. — Не так-то легко ее завести!

мизма и неугасающего энтузиазма на пути строительства социализма и коммунизма.

«Осваивая» Космос, карикатуристы не забывали о Всевышнем (на рисунке Е. Гурова Бог предлагает космонавту поменять свой нимб на его шлем). Правда, здесь до них поработали Д. Моор и Ж. Эф-

Эмблема выставки «Человек и космос», 1989

И. Семенов. Матч в новогоднюю ночь. Фрагмент

«Крокодил», 1960

достают его и там. В последние десятилетия новую ноту в

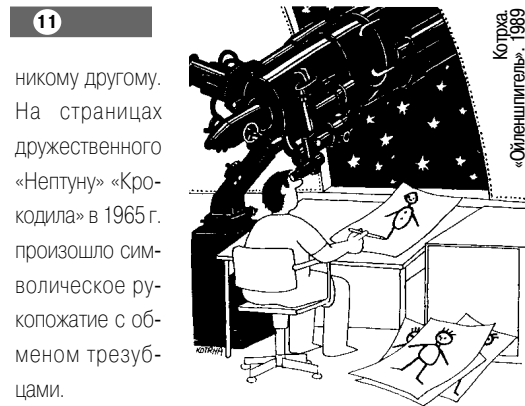
космическую юмористику внесли «летающие тарелки» и «зеленые человечки». Их видели многие, но когда найдут — вот смеху-то будет!

Когда стало известно, что в космическом городке выходит стен-

А. Копельницкий

13

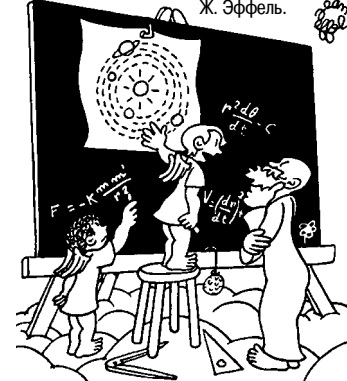

Козлов «Опленщик», 1989

14

ная рубрика «Земля — космос — земля», где печатались «космические» карикатуры: «Нашего полку прибыло», И. Семенов, 1959; «Костюм снегурочки модели 1963 г.», Е. Горохов, «Если бы они встретились...», Ю. Федоров, 1964 г., «В тесном семейном кругу», Ю. Черепанов, и другие.

Многие из подобных рисунков привносили в советскую юмористику видимость опти-

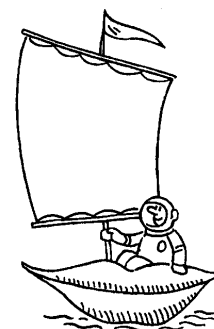

Ж. Эффель.

— Невозможно заставить их держать хорошую скорость — все время тормозят на поворотах!

фель. Первый — больше в сатирическом ключе, а второй — в юмористическом.

Священнослужители быстро приспособились к новейшим научным открытиям и, собравшись, решили, что «резиденция Бога нынче переведена из солнечной системы в созвездие Ориона», но юмористы

В. Песков. Рисунок из сборника «Улыбки космоса», 1992

В 1992 г. вышел сборник «Улыбки космоса» с иллюстрациями В. Пескова, лишний раз доказавший, что космонавты шутили, шутят и продолжают шутить, давая темы и для карикатуристов.

15

<p>Г. Ларши</p> 	<p>Из истории юмора и сатиры в графике</p> 	<p>Любой ребенок начинает свой путь к знаниям с азбуки. Издавна сложилось так, что азбука должна была быть занимательной и веселой. Правда, бывала и грустной. Так Г. Голь-</p> <p>В. Тимм. Инициал. «Газета А. Гатцука»</p>
<p>У МЕНЯ ДОХОД ПОСТОЯННЫЙ — С ТРИДЦАТИ ШЕСТИ БУКВ РУССКОЙ АЗБУКИ.</p> <p>А. Пушкин</p>	<p>АЗБУКА</p> <p>Старинная букваца</p>	<p>1</p>
<p>Бейн нарисовал ее так, как видел, украсив иллюстрациями «Плясок смерти».</p> <p>В России вскоре после победы над французами, вышла разрезная картинная азбука «Подарок детям в</p> <p>Буква Е. 1930-е</p>	<p>память 1812 года». Часть из 34 гравированных на меди и раскрашенных картинок воспроизводила сюжеты антинаполеоновских карикатур И. Теребенева (по одному сюжету было взято у И. Иванова и А. Венецианова).</p> <p>М. Теребнев. Буква фита. Из азбуки «Подарок детям в память 1812 года». 1814</p>	<p>2</p> <p>3</p>
<p>В 1835 году была напечатана «увеселительная азбука» К. Зеленцова, а через год — во Франции — «Веселая азбука» Д. Крушкенка, в которой он использовал карикатуры.</p> <p>«Мирискусники», которые внесли большой вклад в рождение детской книги в том виде, к которому мы при-</p> <p>Р. Лаукс. «Пиккер»</p>	<p>выкли, также не остались равнодушны к азбуке. В 1904 году появилась «Азбука в картинках» А. Бенуа — книжка-праздник, сделанная мудрым и веселым человеком. Бенуа сотрудничал в «Сатириконе» и был одним из организаторов группы «Мир искусства», многие члены которой рисовали ка-</p> <p>А. Бенуа. Азбука в картинках. 1904</p>	<p>4</p> <p>5</p>
<p>рикартуры. Среди них был Г. Нарбут, автор «Украинской азбуки» с весьма ироничными иллюстрациями.</p> <p>В 1911 году «Мою азбуку» выпустил Й. Лада — карикатурист и лучший художник книги «Похождения бравого солдата Швейка».</p> <p>К форме азбуки обращались и писатели-юмористы. В 1913 году Саша Черный написал «Живую азбуку», а В. Мая-</p> <p>Арапъ</p>	<p>ковский позже — «Советскую азбуку», применив принцип комического несоответствия первой и второй строк в двустихиях («Еж под елкой удивлен: елка с иглами и он»). В годы гражданской войны он в «Окнах РОСТА» выступал уже как художник и поэт («Антанты аппетит. Антанта полетит»).</p> <p>У советской власти были с алфавитом свои революционные игры. Она модерни-</p>	<p>6</p> <p>7</p>

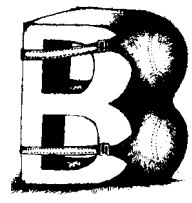

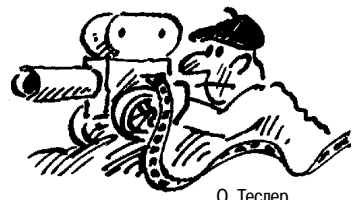
<p>В. Чижиков. Буквица. «Приключения Чиполлино»</p> 	<p>зировала его, выкинув горбатую Ъ, как старорежимную. Многие художники детской книги рисовали азбуку, а крокодилец Л. Бродаты создал «Азбуку детских требований». Его коллега Е. Мигунов в 1960-е годы вел в журнале рубрику «О «героях» в алфавитном</p>	<p>В. Маяковский. Большевики буржуев ищут. Буржуи мчатся верст за тыщу</p> <p>ОЛЬШЕВИКИ БУРЖУЕВ ИЩУТ. УРЖУИ МЧАТСЯ ВЕРСТ ЗА ТЫЩУ.</p> <p>порядке», где использовал буквы в виде основы своих отрицательных персонажей (иждивенца, кляузника, лодыря).</p> <p>Отдельные гротескные и «веселые» буквы, буквицы (инициалы) встречаются в рукописных книгах. Позже, в XIX веке в виде букв использовались разнообразные человеческие и звериные фигурки. Из них выст-</p> <p>Е. Мигунов. Низкопоклонник. «Крокодил». 1961</p>
<p>В. Чижиков. Буквица. «Приключения Чиполлино»</p> <p>Г. Светозаров. «Ленинские искры»</p>	<p>дельных произведений. В 1840-е годы Г. Гагарин использовал этот прием в «Тарантасе» В. Соллогуба, а в 1853 г. П. Соколов нарисовал остроумный заголовок для рукописного экземпляра повести Н. Гоголя «Старосветские помещики». Отдельные буквы первого слова заголовка представляли социальные типы. Так, толстая барыня в чепце</p>	<p>— в виде буквы «А» и т. д.</p> <p>К юмористическим буквицам обращаются многие современные художники, проти-</p> <p>В. Тимм. Инициал. «Газета А. Гатцука»</p>
<p>«Шпильки»</p> <p>Вопоставляя уникальную ручную работу машинным буквам, создавая также и шрифты: «кошачий», «зверинный», «спортивный», «растительный» и другие. Живой отклик подобные буквенные фантазии находят у детей, с интересом восприни-</p>	<p>Ослы на Геббельса похожи. Они орут одно и то же</p> <p>В. Лебердер. Наша азбука. «Окна ТАСС». 1943</p>	<p>мающих все оригинальное. Д. Маколи нарисовал буквы, составляющие название книги «Как работают механизмы» из деталей различных машин.</p> <p>Г. Светозаров опубликовал свою оригинальную азбуку в газете «Ленинские искры» в 1980-е годы.</p> <p>В. Береснев</p>
<p>Э. Лаусмаа. «Пиккер». 1980</p> <p>Были и курьезы: один фотограф-натуралист собрал «крылатый алфавит», найдя почти все изображения букв на крыльях бабочек.</p>	<p>Нельзя не отметить и то, что опытом создания юмористических букв и композиций из них воспользовались и плакатысты. Так, в плакате к спектаклю «Смех и слезы» эти два слова превращаются в двух человечков: веселого и грустного.</p> <p>А. Златковский</p>	<p>Игры с буквами продолжались и поныне. В международной выставке «Театр слова», состоявшейся в 1995 г. в Калининграде участвовали и карикатуристы.</p> <p>Г. Светозаров</p>

Рисунок из журнала «Советский экран»

О. Теслер

ЗАСТАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ СМЕЯТЬСЯ МНЕ ВСЕГДА КАЗАЛОСЬ САМЫМ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ ИЗ ВСЕХ ПРИЗВАНИЙ, ПОЧТИ КАК ПРИЗВАНИЕ СВЯТОГО.
Ф. Феллини

Из истории юмора и сатиры в графике

Феллини. Тото. Фрагмент

КИНО

А. Довженко писал: «Великое дело смех и веселье. Когда народу в чем-нибудь трудно, можно, если есть талант, сделаться шутом и вертеться колесом, чтобы развеселить, развлечь людей...»

Д. Блажия. Шарж на Ч. Чаплина

1

П. Галадзеv. Шарж на Д. Вертова. 1920-1930-е

Довженко, кстати, был прекрасным карикатуристом. Рисовал шаржи и Ф. Феллини, но не для развлечения публики, а чтобы не умереть с голоду. В молодости он писал тексты для комиксов, а также, по соглашению с владельцем кинотеатра «Фульгор», рисовал кинозвезд, благодаря чему бесплатно смотрел все фильмы.

Рождение кино неразрывно связано со смехом и, хотя Ч. Чаплин как бы вобрал в себя все немое кино, поднимая его на уровень большого

К. Куко. Шарж на Е. Леонова

3

искусства своим творчеством, но зрители стали смеяться в кинотеатрах еще до него.

На заре кинематографа в первых фильмах использовался опыт шутовских ярмарочных «движущихся картинок», а также находки профессиональных карикатуристов, которые нередко выражали свою мысль с по-

2

мощью «многокадровых» рисунков. Известно, что первые кинодеятели зачастую брали сюжеты для своих фильмов из юмористических журналов.

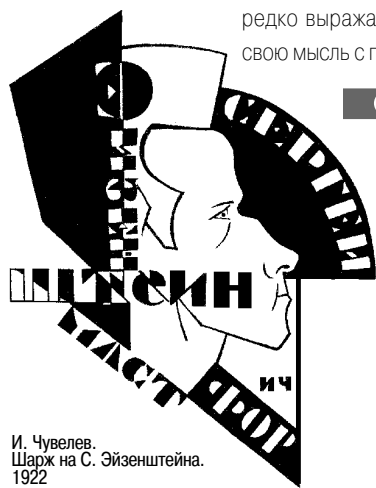

Шарж на М. Линдера. 1900-е

Возвращаясь к Чаплину, отметим, что его движения, его «танец» сродни рисованному юмору. Он и сам не отрицал этого, создав в 1914 году свой визуальный образ наподобие «человечка», которого придумывает каждый серьезный карикатурист.

Любил рисовать шаржи на знакомых С. Эйзенштейн. Хотя карьера карикатуриста ему не удалась, он пронес через всю

4

И. Чувпov. Шарж на С. Эйзенштейна. 1922

жизнь дар художника-парадоксалиста, используя его в режиссерской работе. В автошарже, сделанном в 1932 г. он изобразил себя распятым вверх ногами. Это его судьба, философское осмысление творческой жизни, пророческий взгляд в будущее.

Всю жизнь рисовал Феллини. В своих фильмах-карикатурах он «подходил к отражению современного общества

через фантазию, гротеск, сарказм, иронию, смех и игру», подбирая актеров с необычной внешностью — оживших персонажей карикатур.

С. Эйзенштейн. Автошарж. 1920

8

Шарж на Э. Рязанова

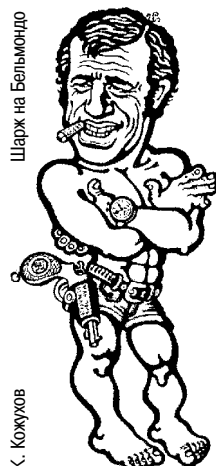
Рисовал смешное С. Параджанов, Скола и другие режиссеры.

Не отставали от них и актеры. Блестящую серию юмористических рисунков своих друзей создал Ю. Богатырев, рисовали Б. Щукин и А. Кацынский. В 1971 г.

Ферраттини. Шарж на Ф. Феллини. 1993

9

К. Кожуков. Шарж на Бельмондо

Москве (на С. Бондарчука, Д. Ольбрыхского и других).

Несомненно, что сквозь призму юмора, актер становится ближе простому зрителю, а если к

шаржу еще прилагается ироничная подпись В. Ганфа (как в книге К. Куко «Знакомые незнакомцы»), то созданный образ становится выразительной вдвойне.

Хороший «киношарж» — украшение любого издания. Юмористические же газеты и журналы печатают их постоянно. Через крокодильскую рубрику «Ба, знакомые все лица!» прошли многие известные деятели кино. Что касается идеологических «кино-

11

12

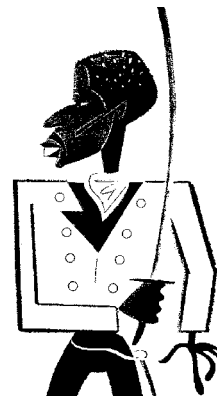
с серией шаржей «О фестивале с улыбкой» выступил В. Карячкин, изобразив участников Фестиваля прогрессивных кинематографистов мира, состоявшегося в

Ф. Феллини. Грим для белого клоуна Фанфулы. 1970

10

карикатур», то «Крокодил» публиковал их с первых дней своего существования. С помощью одних он вел

Шарж на актера А. Вашингтона. «Нью-Йоркер»

13

«вечный бой» за понятное народу кино, за «положительно-го» героя, за четкую работу кинопроката. С помощью других — в годы «холодной войны» бичевал продажное западное кино, начиная с безжалост-

К. Куко. Шарж на Н. Трофимова

14

И. Лососинов. Шарж на Л. Филатова

15

стой голливудской машины, выбрасывающей актеров на свалку, когда они теряют популярность. Под огонь критики попадали

К. Куко. Шарж на Е. Лебедева

тупые и однообразные фильмы о ковбоях и агентах-шпионах, которыми соединенные Штаты заваливали Европу (Л. Самойлов «В Боннских прериях», 1951). «Крокодил» ругал (и часто за дело) фильмы, проповедую-

16

Шарж на С. Параджанова

щие насилие и анархию (И. Семенов. «На голливудской киносъемке фильма «Месья трупа», 1951), а также режиссеров. Па-

17

золи доставалось за то, что он обращался к теме людоедства, а Феллини — за пропаганду эротики (фильм «Сладкая жизнь»). Доставалось и актерам, которые ради собственной рекламы шли на унижительные трюки над собой. Так, в 1950 г. был высмеян Фернандель, который сфотографировался вместе с «улыбающейся» лошадью, напоминая о своем сходстве с этим животным.

18

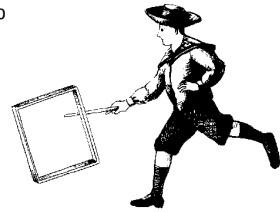
В 1995 г. к столетию кинематографа прошли две международные выставки карикатуры в Италии (В Фолиньо и Бордигере).

Скола. Как одно существо

19

Бонно

Из истории юмора и сатиры в графике

СМЕХ — ВЕСЕЛЬЕ УМА, УЛЫБКА — ВЕСЕЛЬЕ СЕРДЦА.
Д. Декурсель

АНЕКДОТ

Рисунок из журнала «Карикатура»

Термин «анекдот» появился в Византии благодаря книге историка Прокопия Кесарийского «Тайная история» (550 г.), посвященной скандальной хронике императорского двора. С точки зрения современ-

Б. Лабовски

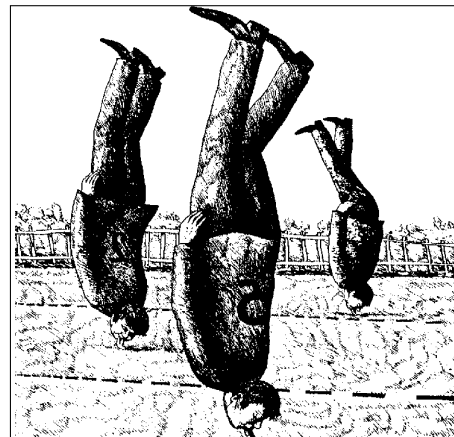
1

А. Чечот

ников Прокопия, анекдоты — это городские сплетни, слухи, толки. Со временем это рассказы о выдающихся исторических личностях, знаменитых людях, их необычных поступках, суждениях или же о курьезных ситуациях, в которые они попадали. Начав утверждаться в России как жанр в середине XVIII в., анекдот уже в пушкинскую эпоху стал осмысляться как цен-

2

Р. Топор

1

ный элемент культуры, позже обогащенный фольклором — шутовским, скоморошным. Появились циклы о шуте Балакиреве, полководце Суворове, князе Потемкине, Пушкине. Мастер не только словесной, но и изобразительной шутки, Пушкин давал пищу для анекдотов вплоть до советских времен (цикл Д. Хармса).

3

Р. Габриадзе. Пушкин — «Пушкинадзе». 1995

Каждая эпоха дает свою форму анекдота. При советской власти появился политический анекдот, который был своеобразным «словесным комиксом» с постоянным продолжением и известными персонажами. В нем спе-

6

Е. Дуда-Гран. «Шпильки»

4

цифически отражался ужас окружающей действительности, ее «черный юмор».

В застойные годы, показывая отношение народа к проблемам общественной жизни, расцвет политического анекдота

5

Т. Мирзалили. Иллюстрация из сборника Ю. Бореева «Фарисей». 1992

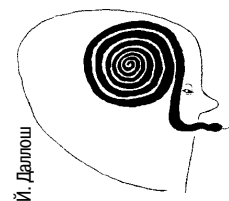
7

символизировал пик политической несвободы. Анекдот был пассивной формой сопротивления.

Любимцами народа были Василий Иванович и Петька, чукча, поручик Ржевский, серии «армянское радио» и еврейские анекдоты. Позже появились Штирлиц и новые

8

И. Даллош

В постперестроечную эпоху политический анекдот частично вымирает, как и «Эзопова карикатура» (фига в кармане). Зато развивается карикатура на злобу дня, шаржи на политических деятелей.

10

В. Клемке. Рисунок на суперобложке «Книги анекдотов». 1965

Философский графический юмор не исчезает, а трансформируется в журнальную

11

Судьба русского интеллигента: до революции сидел и ждал, после революции — дождался и отсидел.

— Почему у нас жизнь дорожает?
— Она перестала быть предметом первой необходимости.

Армянское радио:
— Есть ли в СССР трущобы?
— Нет, только хрущобы.
— Как называется прическа Хрущева?
— Урожай 1963 года.

К. Шрадер

— Чем отличается Карпов от Брежнева?
— Карпов ходит «е-два-е-четыре», а Брежнев — едва-едва.

— Почему прекратил свои передачи КВН?
— Веселые уехали на БАМ, а находчивые — в Израиль.

— Кто теперь смешит народ?
— Райкин-отец, Райкин-сын и Райкин муж.

12

го и страдальческого отношения к жизни: а для оптимистов юмор служит лучшим доказательством изначальной радости и врожденного чувства свободы человеческой природы». Р. Мюллер.

Семирамис

13

русские. Достаточно много было анекдотов с матом, усиливающим смеховой эффект. Мат снижал пафос, был ответом на тупой язык официоза.

С появлением очередного вождя, рождались и анекдоты, ему посвященные. Удостоился их и Горбачев со своей женой.

9

и книжную иллюстрацию, плакат, мультфильм, комикс.

«Анекдоты для пессимистов являются доказательством патологического, болезненно-

В. Забранский

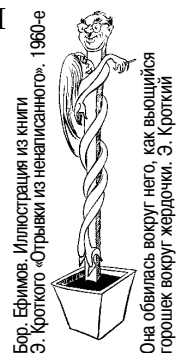
Д. Москин

ИНОГДА ИРОНИЯ ВЫНУЖДЕНА ВОССТАНАВЛИВАТЬ ТО, ЧТО РАЗРУШИЛ ПАФОС.

С. Е. Лец

Из истории юмора и сатиры в графике

АФОРИЗМ

Афоризм, как и карикатура, рождается из парадокса с помощью чувства юмора. У хорошего афоризма два уровня восприятия. Первый — чисто смеховой — внешний, второй —

Бор. Ефимов

Лавровый венок из фиговых листьев. «За словом в карман» (В. Хочинский). 1981

1

ВРЕМЯ ПОДОБНО ИСКУСНОМУ УПРАВИТЕЛЮ, НЕПРЕРСТАННО ПРОИЗВОДЯЩЕМУ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ ВЗАМЕН ИСЧЕЗНУВШИХ.

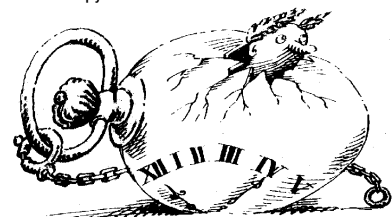
Козьма Прутков

философский, который не дается без определенного интеллектуального усилия.

«Однажды я получил письмо от читателя: «Чтобы понимать ваши афоризмы, надо быть начитанным человеком». — «А как же!» (С. Е. Лец).

2

С. Тюнин. Иллюстрация к книге «Сочинения Козьмы Пруткова». 1986.

В качестве иллюстраций к сборникам афоризмов больше всего подходят карикатуры. Они могут быть разными: это или иллюстрации «в лоб», обогащающие зрительные ассоциации, или рисунки, самостоятельно живущие по законам словесно-визуального диалога.

В 1908 г. Д. Моор иллюстрировал мысли Козьмы Пруткова — первого абсурдиста в русской литературе. Его любили все поколения российских юмористов: «сатириконтцы», «крокодилы», в 1986 г. его

картатуры. Они могут быть разными: это или иллюстрации «в лоб», обогащающие зрительные ассоциации, или рисунки, самостоятельно живущие по законам словесно-визуального диалога.

3

С. Тюнин. Шарж на Козьму Пруткова

«Сочинения Козьмы Пруткова». 1986

Козьма Прутков

У человека для того поставлена голова вверх, чтобы он не ходил вверх ногами.

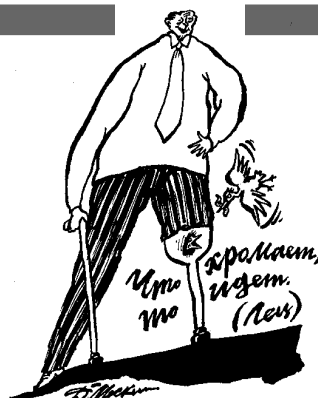
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.

Если хочешь быть счастливым, будь им.

Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно объять необъятное.

4

Д. Москин

Станислав Ежи Лец

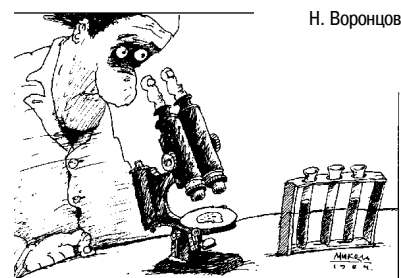
Ни на одних часах стрелки не указывают, как жить.

Помните: у человека нет выбора, он должен быть человеком!

Человек любит смеяться. Над другими.

Сатира никогда не пройдет по конкурсу. В жюри сидят ее объекты.

Тсс! Тсс! Шут, запахнись, — видна обнаженная кожа философа.

Глядя на мир, нельзя не удивляться! Козьма Прутков

Витаутас Каралиус

Грустное государство: собак кормят косточками смеха.

Сколько процентов человека в человеке?

Шут чувствует себя центром мира: он смеется во все стороны.

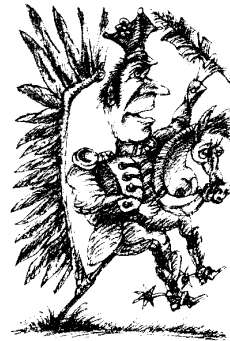
Мир создан без запасных частей.

Человек — кузнец своего счастья. Не потому ли вокруг столько шума?

Д. Москин

М. Златковский. Шарж на С. Е. Лец из книги «Непричесанные мысли». 1991

Михаил Генин

Афоризм — это роман, из которого вычеркнуто все лишнее.

Когда юмористу не до смеха, он становится сатириком.

Если из тебя может выйти человек, не препятствуй ему в этом.

Нельзя поставить на колени народ, привыкший ползать.

Человек редко играет главную роль в собственной жизни.

«сочинения» проиллюстрировал С. Тюнин. Конечно же карикатуристов в первую очередь притягивают афоризмы глубокие, но с элементами сатиры и юмора. Бывает, что сочинители сами выступают художниками. Это М. Витезович («Выше голову!» — сказал палач осужденному») или В. Бахчанян («Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью»). Афорист — это вербальный карикатурист, интеллектуальный

Рамон Гомес де ла Серна

И даже не в том дело, что охотник убивает птицу — он убивает полет.

Старые зеркала ядовиты — они пропитаны взглядами мертвых.

Книга — спасательный круг, кинутый в одиночество.

Пальма — якорь, которым земля держится за небо.

STATUS QUO

И. Пашченко. Статус кво. 1996

Д. Москин

там, называлась «Кво вадис?» («Куда идешь?»). В своей работе он использовал мысли древних латинян. В 1996 г. ему последовал И. Пашченко в серии рисунков «Переводы с латинского». В общем, «афорист — это блоха, которая заставляет почесаться философа» (В. Каралюс). Как, впрочем, и карикатурист, который заставляет почесаться дважды, если удачно проиллюстрирует афоризм.

И. Ильф

Смешную фразу надо лелеять, холить, ласково поглаживая по подлающему.

Витаутас Каралюс

Еретик — это верующий, который ищет формулу Бога.

В. Богорад

«Не понимать юмора своей эпохи — это все равно что жить в другой». М. Кузьмин

Михаил Кузьмин

Закон идеализма: мечта пахнет мясом надежды.

Трагедия слепого: потерял внутреннее зрение.

Хорош тот король, который умеет рассмешить и шута.

Человек — место встречи головной боли и сердечной.

В пустыне сохраняйте веру в круговорот воды в природе!

Человек знает о себе не слишком много.

— Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?

Эти три вопроса, ставшие названием знаменитой картины Поля Гогена, и сегодня далеки от разрешения. Нас мучает неопределенность своего положения в мире. Можно ли снять эту трагическую неопределенность? Или хотя бы создать видимость ее снятия? Или как-то приспособиться адаптироваться к ней? Человек придумал для этого две радикальных вещи: миф — и юмор.

Мы затеряны в мировой беспредельности.

Мы никак не можем докричаться до Бога.

Мы заблудились в лабиринтах своего экзистенциального бытия.

Что нам остается? Творить мифы. И еще — смеяться.

Мы живем и мыслим в пространстве мифа. Честь и хвала мифотворчеству! Но надо помнить, что у мифа, творимого нами, есть тенденция подчинять нас себе. Власть мифа тотальна. И вот самый надежный способ сбросить ее: высмеять миф.

Человек наделен даром смеха. Каков генезис этого таинственного дара? Вероятно, смех нужен человеку для того, чтобы одолеть давление неопределенности, идущее по разным линиям. Я не знаю и не понимаю, для чего пришел в мир — но смех помогает мне подняться над этим незнанием и непониманием. Без смеха, трудно выжить. Это самое радикальное средство для снятия различных напряжений бытия. Смех — и выживание: корреляция тут глубокая и абсолютная. Это первый ключ к тайне смеха.

Второй ключ надо искать в бессмертном духе свободы. Здесь тоже имеется фундаментальная связь. Смех изначально раскрепощал человека, работал на либерализацию его мышления. Все в мире склонно к застыванию и затвердению. В результате рождаются разнообразные догмы, накладывающие на нас свои шоры и путы. Но есть уникальное явление, которое антидогматично в самой своей основе — и это смех. Попробуйте его обуздать, взять в рамки. Ничего не выйдет! Быть может, именно в смехе и через смех свобода проявляет себя наиболее полно, непосредственно и блистательно.

Удивительное свойство смеха — его спонтанность и непроизвольность. Есть такое русское выражение: «прыснул от смеха». И это нельзя подавить, нельзя остановить. Непредсказуемые взрывы смеха разряжают и очищают атмосферу. С ними по сути невозможно бороться. Смех — это своего рода безусловный рефлекс ноосферы, защитная реакция жизни: блокировать смех не могут никакие табу, никакая цензура. Неконтролируемость смеха, его неподвластность сильным мира сего имеют для ноосферы огромное значение. Отними у человека смех — и деградация его неминуема: он очень легко будет превращаться в раба. Смех помогает нам сохранить достоинство и свободу.

В психологии смеха много загадочного. Самоочевидна очень сложная, нетривиальная связь смеха с интуицией. Подобно акту интуитивного озарения, смеховая реакция не опирается на рассудочный анализ — ей присуща удивительная целостность и поразительная точность. Смех безошибочно реагирует на все несовершенное и несуразное. Выполняя роль своеобразного критика и бракера, смех помогает улучшать мир — исподволь он работает на прекрасное, во имя прекрасного. Значение смеха для эстетической эволюции мира огромно.

Смех разрушает опаснейший вирус самодовольства. Он прививает нам вкус к иронической саморефлексии, к самокритичности. Это так важно! Что опасней стагнации? Смех можно назвать важнейшим ферментом эволюции. Он как бы подстегивает историю, не давая ей застаиваться. Смех всегда свеж — и ему не нужны консерванты. Можно и должно говорить о связи смеха с витальной энергией жизни. Быть может, именно смех — самая яркая и острая манифестация разумной жизни. Именно разумной! Не трудно показать, как смех спасает человека от безумия — не дает ему сойти с ума в жутчайших социальных условиях, под прессом небывалого гнета. Смех тут выполняет воистину спасительную миссию.

Часто та или иная мифопоэтическая конструкция становится узилищем для нашего духа. На каждом шагу мы строим сами для себя невидимые идеологические тюрьмы. Счастье, контрабандой в них проникает взрывчатка юмора — и смех освобождает нас от пленения. Среди всех революций заслуживают уважения только две — революции научно-технические и революции эстетические: последние просто невыносимы без энергии юмора. «Революция» буквально означает «переворачивание». Имеется в виду инверсия социальных ценностей, переброска социальных полюсов. Юмор давно отработал и технику подобных инверсий, осуществляемых не в реальном, а скорее виртуальном пространстве культуры. Таково пространство карнавала. Вот важнейшая часть ноосферы! Первоэлементы карнавальной культуры возникают вместе с человечеством. Поменять местами низкое и высокое, подвергнуть профанации сакральное: это исконные приемы юмора — они не устаревают, обновляя и совершенствуя себя с каждой эпохой. Поэтому они не устаревают, всегда сохраняя свою остроту. Эстетические эффекты карнавальной инверсии трудно переоценить. Быть может, это лучший способ «отстранения» (В. Б. Шкловский): поставить мир верх дном — вывернуть его наизнанку — лицевое заменить исподним. Амплитуда превращений тут предельно широкая — друг в друга переходят радикальные противоположности. Карнавальная культура это делает с блеском. Она становится для человека школой неоглядчивой смелости. Для юмора нет ника-

ких иерархий — чинопочитание ему противопоказано — он не испытывает пиетета перед истинными или мнимыми святынями. История юмора знает своих мучеников: за свободный смех людей унижали и казнили.

Человек разумный — это человек играющий. Человек играющий — это человек смеющийся. Разум — игра — смех: быть может, в триединстве этих понятий — самое-самое главное в нас. Игра самоценна. В ней с наибольшей полнотой раскрывается наш творческий потенциал. Чисто игровой юмор может не иметь социальной или гуманитарной окраски, но он замечателен тем, что выявляет неисчерпаемый мир человеческой фантазии. Это игра ради игры — смех ради смеха — творчество ради творчества. В игре и через игры мы познаем многомерность своего духа — открываем бесконечность ассоциативных связей — постигаем непредсказуемые созвучия вещей. Игровой юмор, в том числе и карикатура, расширяет сознание, делая наше творчество все более изощренным, многоплановым, феерически ярким.

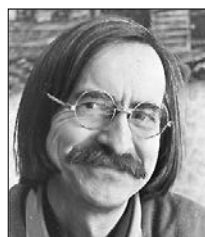
Карикатура эволюционирует. Быть может, нет более чуткого зеркала, отражающего перемены в сознании человека, чем карикатура. Что же мы видим в этом зеркале? Хотя карикатура, чаще всего, дело смешное, но фиксирует она совсем не смешные тенденции. История карикатуры наглядно свидетельствует: изначальная трагичность человеческого бытия возрастает — вероятно, она уже приближается к своим экстремальным значениям. Наш крест становится все тяжелее! Но человек не перестает смеяться. Правда, меняется сама тональность его смеха. Тут дело не только в появлении «черного юмора», реагирующего на максимум экзистенциальных напряжений, — нет, метаморфозы юмора и тоньше, и глубже, и разнообразнее. В ней явно увеличивается мера парадоксализма. Само бытие трактуется как парадокс — юмор высвечивает онтологические основы нашего существования. Где он, Логос мира? Где его рациональный фундамент? Заглядывая в глубину, мы видим, что наш космос вырастает из иррациональной пучины. Вместо Логоса — невнятица, вместо Софии — абсурд. И это корни, истоки, первоначала бытия? Абсурдистская карикатура выражает глубочайшие изменения в философской картине мира. Собственно, она стала первым индикатором этих изменений — честно отразила крушение рассудочной схематики. Поэтика абсурда! Это очень серьезно — и очень ответственно. Эстетически осваивая абсурдность бытия, юмор помогает нам выдержать величайшие мировоззренческие катаклизмы.

Разнообразны культуры Земли. Но смех — их инвариант: природа смеха едина и универсальна. Это ли не замечательный базис для взаимопонимания? Карикатура не нуждается в переводе.

Тем более, что современная карикатура обычно не имеет текстового сопровождения, что было характерно для прошлого. Она рассчитана на чисто визуальное восприятие. И потому не знает лингвистических барьеров. Сегодня смех является важнейшим интегрирующим фактором в ноосфере. Рухнули все интернационалы — но смех действительно соединяет народы. Быть может, именно чувство юмора спасет нашу планету от самоуничтожения — и что тогда является более серьезным, чем смех?

Хорошо посмеявшись, люди становятся более коммуникативными, более сговорчивыми. Смех помогает им увидеть то общее, что объединяет их — в хохочущей публике действительно брезжит начало соборности. Смех роднит людей. В смеховой атмосфере улетучивается недоверие, исчезает напряженность, сходит на нет отчуждение. Фундаментальный труд Дмитрия Москвина помогает нам увидеть через призму действительно единую, действительно неделимую ноосферу Земли. В свете этого труда известное высказывание Рене Декарта можно перефразировать так: «Я смеюсь — следовательно, я существую».

Юрий ЛИННИК,
писатель

Москин Дмитрий Николаевич

Родился в 1950 г. в Петрозаводске. В 1978 г. закончил ЛВПУ им. В. Мухиной. Работал в издательстве «Карелия» и газете «Комсомолец». С 1991 г. работает в газете «Петрозаводск» (Издательский Дом «Петропресс»).

В 1980 г. организовал выставку Клуба ленинградских карикатуристов в Петрозаводске, а в 1989 г. — выставку юмористического рисунка «Фольклор и современность» в Киндасове (Петрозаводске).

Участник и призер нескольких десятков выставок карикатуры в СССР, России и за рубежом.

Автор благодарит Институт «Открытое общество», без финансовой поддержки которого это издание не состоялось.

Автор благодарит специалистов «Издательского Дома «Петропресс», сделавших работу на высоком профессиональном уровне.

Автор благодарит искусствоведов и коллег-карикатуристов, чьи высказывания, фрагменты статей и рисунки использованы в книге. В частности: Михаила Кузьмина, Виктора Богорада, Александра Сергеева, Константина Мелихана (С.-Петербург), Валентина Розанцева, Михаила Златковского, Сергея Тюнина, Нину Дмитриеву, Льва Карасева (Москва), Феликса Кривина (Ужгород), Михаила Генина (Германия), Андрея Фельдштейна (США), Витаутаса Каралюса (Вильнюс), петрозаводчан Лилию Минееву и Александра Кожанова.

В этой книге я ставил задачу популярно рассказать о карикатуре как виде искусства, раскрывая понятие «карикатура» предельно широко — от бытовой до политической, от юмористической иллюстрации до «черного» юмора (философской графики). Будучи профессиональным карикатуристом, я сделал уклон на показ самих карикатур, пытаясь избежать в тексте искусствоведческой сухости и псевдоучености. Между тем, читатель должен быть достаточно образованным человеком, не лишенным чувства юмора.

В книге я попытался показать роль неофициальной карикатуры в России второй половины 20 века, лучшие представители которой сейчас определяют «лицо» этого вида искусства.

Большинство подобранных мною карикатур «без слов», т. е. рисунок, его идея не разжевывается сопутствующим текстом. Рисунок должен говорить сам за себя — это один из критериев профессионализма. В книге представлены мастера предшествующих веков и современники, иностранные художники и наши современники, известные карикатуристы и малоизвестные широкой публике.

Я ставил перед собой задачу показать влияние карикатуры на другие виды искусства особенно в 20 веке. А также проводил мысль о тесной связи литературного и графического юмора, их взаимопроникновении и взаимообогащении.

Необычный дизайн книги возник благодаря тому, что первые публикации ее глав происходили в городской газете «Петрозаводск». Они продолжались более пяти лет, позволив найти форму размещения иллюстраций и текста, когда читатель, по мере знакомства, остается в состоянии поиска, игры, хватая всякий раз ускользающую строку «за хвост». Из-за дефицита площади иногда используются фрагменты карикатур.

Каждая глава-разворот — это отдельная тема, мини-рассказ, снабженный иллюстрациями. Главы начинаются с названия и эпиграфа — высказывания людей культуры о карикатуре, юморе, сатире, смехе. Несколько глав посвящены теории смеха, есть схема форм карикатуры, их развития в исторической перспективе.

Дмитрий МОСКИН

Москин
Дмитрий Николаевич

Краткая Энциклопедия Карикатуры

Сдано в набор 25.09.99. Подписано в печать 05.05.2000.
Формат 84x108 1/16 Условных печатных листов 13.
Гарнитура PragmaticaLight C. Печать офсетная.
Тираж XXXX. Заказ № XXXX.

Издание подготовлено ООО «Издательский Дом «Петропресс»
Издательская лицензия ЛР № 020016 от 04.10.96
185610, г. Петрозаводск, Первомайский пр., 48

Отпечатано в