

Карикатура: особенности художественной формы

© Кривенькая Е. С.

Учреждение культуры «Витебский областной краеведческий музей», Витебск

Особенности художественной формы карикатуры: детали окружения, стиль рисунка, сюжет – входят в слой синкретной, спонтанно складывающейся массовой памяти истории того или иного народа и фиксируют не только масштабы событий, но и нюансы их протекания, позволяют определить, как менялось восприятие и функциональное назначение карикатуры в обществе. Наполнение контурно-плоскостного рисунка карикатуры реальным содержанием – особая грань мастерства художника. Условность языка графики приводит к тому, что рисованная карикатура может восприниматься как формально-графическая игра, которую отличают эскизность, несамостоятельный, незамкнутый характер, отсутствие оформления, плоскостная стилизация. В художественном поле карикатуры по деталям окружения, атрибутам персонажей и их репликам прослеживается динамика социокультурной среды. О мастерстве художника свидетельствуют пластическая достоверность, убедительность жеста и эмоции персонажа, ощущение органического единства разнородных элементов внутри художественного целого, вызывающее у зрителя сопереживание и комический эффект.

Ключевые слова: карикатура, первоэлементы художественной формы, конфигуративность изображения.

(Искусство и культура. — 2012. — № 1(5). — С. 48-52)

Caricature: features of Art Form

© Krivenkaya E. S.

Cultural Institution «Vitebsk Regional Local History Museum», Vitebsk

Features of art form of caricatures: the details of surroundings, the style of the picture, the plot are included in a layer of spontaneously forming mass memory of history of nation. They fix not only the scale of events, but also the nuances of their passing and allow to determine change in perception and functional purpose of caricatures in the community. Filling of contour-planar pictures of caricature with real content is a special mastership of the artist. The conventionality of language of graphics leads to the fact that the drawing caricature may be perceived as formal graphical game that is marked by sketch, non-self, non-closed character, lack of design and planar stylization. The dynamics of social and cultural environment can be traced in the artistic field of caricature on the details of the environment, the attributes of the characters and their replicas. Plastic believability, persuasion of gesture and emotions of the character, a sense of organic unity of heterogeneous elements within an artistic whole causing the viewer empathy and comic effect show the skill of the artist.

Key words: caricature, primary elements of artistic form, configurational of image.

(Art and Culture. — 2012. — № 1(5). — P. 48-52)

Понятие «форма» охватывает все стороны человеческого бытия, духовной и практической деятельности людей, но в различных сферах человеческой деятельности имеет свои особенности трактовки. Представление о форме в сознании человека складывается в двух аспектах: предметном и пространственно-геометрическом. С позиции жизненного опыта предметная форма трактуется как граница поверхности предмета, как его видимые контуры. Определение формы как пространственно-геометрической конфигурации (по Ильенкову) основано, исходя из закономерностей

человеческого восприятия пространства и пространственных форм на базе геометрических представлений [1, с. 225].

Исследования по психологии зрительного восприятия выявляют важную роль геометрических объектов как эталонов пространственной формы: представления о той или иной конфигурации складываются на основе опорных точек, линий поверхности, их сочетаемости. В этой связи такие геометрические объекты, как «точка», «линия», «угол», выступают как некие первоэлементы формы, так как именно из соотношения этих элементов строится представление о

той или иной пространственной конфигурации. Наряду с геометрическими эталонами формы существуют предметно маркированные эталоны пространственной формы, хранящиеся в памяти человека. Геометрические представления глубоко внедрены в сознание человека и реализуются на практике в виде особой «геометрической интуиции», обеспечивающей практическую ориентацию.

Форма вообще и геометрическая форма в частности могут оказывать сильное эмоциональное воздействие на человека. Геометрическая схема реального предмета, возникающая на основе зрительного восприятия, всегда является носителем разнообразных смыслов – устойчивых, укоренившихся в сознании человека (с учетом национальных особенностей культуры), уходящих в мифологическое сознание ассоциаций, связанных с геометрическими фигурами и другими конфигуративными элементами, ставшими эталонными. В процессе художественной репрезентации формы геометрическая схема дополняется эмоциональной оценкой, представляя форму в индивидуально-авторском ассоциативно-психологическом ключе.

Карикатура является жанром изобразительного искусства, в том числе и графики. Особая организация (комбинация) элементарных изобразительных знаков-следов (линий, штрихов, пятен, точек) и их пространственно-фоновой основы – листа бумаги – обеспечивает стилистическую и образную уникальность художественного языка графики. Ее мир ориентирован на иносказательность художественного образа. Основная форма карикатуры – газетно-журнальная. Наряду с художественной функцией в карикатуре представлена и утилитарная, связанная с ориентацией на развлечение.

Художественная форма любого произведения искусства непосредственно воздействует на восприятие зрителя, определяя и первую эмоциональную реакцию, и смысловое содержание образа. Свойства графического языка карикатуры определяются ее спецификой и внешними условиями, связанными с формами бытования. Карикатуру как художественное произведение отличает смешанный тип воспроизведения, в котором присутствуют зарисовки с натуры, рисунки по памяти, рисунки-фантазии и так далее. Она может быть как произведением эскизного характера, так и «композицией,

специально задуманной в определенной технике, в определенном материале и неосуществимой в других техниках и материалах» [2, с. 63].

Цель данной статьи – анализ особенностей художественной формы в карикатуре, выявление особенностей фиксации проявлений характерного и странного в художественном поле современной карикатуры.

Элементы художественной формы в карикатуре. Работа в жанре карикатуры требует от художника умения заострять характерное, обобщать образ до уровня знака, быть лаконичным в выборе средств графической выразительности. Богатую пищу для фантазии художника дает установка на быструю фиксацию в зрительной памяти проявлений характерного и странного из действительного окружения в сочетании с привычкой делать быстрые зарисовки.

В пластических искусствах к элементам формы и содержания относятся: композиционные схемы, аналитические зарисовки, колористические «раскладки», анализ пространственного построения, «проигрывание» аксессуаров и т. д. Уникальность графического произведения складывается из ряда признаков, но важнейшей особенностью его стилистики является тонально-линейная конфигуративность изображения, основанная на пластическом взаимодействии пятна и линии.

Культура линейно-пятновых изображений, сформировавшаяся в Европе в конце XIX – начале XX в., получила свое развитие в европейской журнальной графике, в том числе и русской. Именно на линии и пятне часто строилось исполнение графических рисунков, а также рекламной и сатирической графики того времени.

Спецификой линейной графики является равнозначность выразительности как линии, так и качества поверхности, на которую эта линия нанесена. Свечение бумаги, обволакивающее линии, играет в линейной графике такое же значение, что и очертания форм. В линейных рисунках-карикатурах ценится умение художника создавать обобщенные, цельные и острохарактерные образы. Таким умением обладали О. Домье, О. Гульбранссон, Г. Гросс и др.

Линия в графическом произведении может передать как просветленность образа, так и его почти физически ощутимую плотность и материальность. Линия и штрих

постоянно сопутствуют друг другу. Линия легко «усиливается» штрихом, а штрихи объединяются движением линии. Такое свойство линии, как плавность, позволяет при нанесении контура одновременно выявить и обобщить характер формы, ее пластические качества. «Каждый изгиб, утолщение или уменьшение толщины линии должны быть логически оправданы, что-то выражать и отображать» [3, с. 202]. Чем точнее найден контур, тем интереснее и острее набросок, поскольку удачно найденная линия контура способна передать большую часть набросочного образа. Напряженность и сила линии видна в контурно-плоскостных рисунках белорусского мастера карикатуры О. Гуцолы.

Штрих в линейном наброске позволяет добиться объемности изображения. Контур, усиленный штрихом, как бы «извлекает» форму из условного пространства бумажного листа и «проясняет» моделировку внутренних изобразительных конструкций. В линейно-штриховом изображении линии и штрихи могут работать не только на выявление объемных форм, но и способствовать появлению ассоциативных ощущений у зрителя. Композиционной цельности в линейно-штриховой графике добиваются при обобщении частей произведения светом или тоном, «сливая» в единые пятна мелкие детали или располагая рисунок так, что на изобразительной плоскости второстепенных деталей не имеется.

В художественной форме карикатуры обыгрываются геометрические и предметные аспекты формы, но не для того, чтобы отобразить видимую действительность, а чтобы сфокусировать внимание зрителя на отдельных ее свойствах, акцентированных автором с помощью приема деформации и осознанного искажения.

Особенности и формы воплощения действительности в карикатуре. Искусствовед Б. Виппер подчеркивает три основные особенности художественной формы карикатуры. Во-первых, одностороннее преувеличение уродства, безобразия, низости; во-вторых, наличие допустимых границ отклонения от нормы и нарушения естественности изображения; в-третьих, связь карикатуры с человеческими проявлениями, даже если она не изображает человека [2, с. 63]. Карикатура, по мнению немецкого исследователя Х. М. Виланда, имеет три формы воплощения: правдивое изображение урод-

ливой действительности; гипербола, усиливающая уродство изображаемого предмета, как это могла бы сделать сама природа; и, наконец, гротески, «в которых художник предается дикому полету фантазии» [4, с. 123].

Условное изображение человека, равно как и животного, является средством воплощения замысла. Животное в карикатуре становится выразителем психологического состояния, свойственного человеку, и, соответственно, оно может двигаться несообразно своей реальной природе. Убедительность жеста и жизненность эмоции персонажа вызывают у зрителя эффект сопереживания, включая и комический эффект. Пластическая достоверность, достижение органического единства разнородных элементов внутри художественного целого обеспечивают популярность карикатуре и свидетельствуют о мастерстве художника.

Инициация к сотворчеству посредством недосказанности делает восприятие карикатуры более эмоциональным и запоминающимся, так как дополнение художественной формы происходит из видеоряда личного опыта зрителя и является актом его творческой активности. Момент сотворчества расширяет горизонты видения, способствует более тесному контакту художника и зрителя.

Исследователь эволюции типов юмора в карикатуре Н. Дмитриева отмечала, что «с убыстрением общественной эволюции убыстряются и метаморфозы юмора, так что различные его типы и оттенки не успевают вытеснять друг друга и существуют одновременно, получая лишь перевес у различных социальных и возрастных групп» [5, с. 167]. Карикатура, вызывающая смех большинства зрителей, живущих сегодняшним днем, содержит в себе элементы достаточно распространенного типа юмора. Они реализуются в стиле карикатуры, включая графическую и смысловую стороны.

Деформация и искажение реальных форм в карикатуре всегда является задачей и предполагает зрительское сопоставление с естественным образом или определенным реальным явлением. Благодаря установке на оценку выявляемого зрителем несоответствия «карикатурное изображение относится к области риторики и является типичным для дидактического стиля, в частности для его комических модификаций – сатиры и басни» [6, с. 16.]

Карикатура как произведение искусства графики нередко является рисунком-набро-

ском, который не носит самостоятельного характера. Его форма отличается эскизностью, отсутствием оформления, условной чисто графической плоскостной стилизацией. Наполнение контурно-плоскостного рисунка карикатуры реальным содержанием – особая грань мастерства художника. Графическая упрощенность персонажа и схематизм «среды» карикатуры требуют от автора психологической наблюдательности, развитого чувства композиции и пропорционального размещения элементов на плоскости листа.

Рисунок художника подчас сам рождает юмористический смысл. Графические эксперименты, импровизации сообщают карикатуре – искусству неожиданностей – дразнящее очарование. Взгляд на окружающий мир сквозь призму критического самопознания находит художественное выражение в неожиданных образах привычных вещей, ракурсах восприятия житейских ситуаций и их героев. Художник, гиперболизируя черты и пропорции модели, не отвергает необходимости сходства с оригиналом. В противном случае исчезает комический эффект, основанный на разнице проявления характерных черт модели в карикатуре и в реальности.

В художественной форме карикатуры отражены различные аспекты физиогномического восприятия: взгляд, мимика, личный характер, национальные черты, сходство между человеком и животным. Портретным сходством с натурой в карикатуре частично пренебрегают с целью указания на недостатки человеческой природы, проявляющиеся во внешности и поведении. Авторы работ, задавая зрителю ход ассоциаций, часто гиперболизируют физиогномические особенности, характеризующие объект карикатуры. Гипербола, усиливающая уродство изображаемого персонажа, стала классическим приемом карикатурной деформации при создании комических образов не только в изобразительном искусстве.

В процессе становления карикатура ушла от узкоспециального значения «быть формой критики» [7, с. 242] к более широким горизонтам социальной рефлексии, от прямолинейной установки для восприятия зрителя к ассоциативности и сотворчеству. Современная карикатура стремится к тому, чтобы адекватно отражать реалии времени и специфику межличностных отношений в меняющемся мире. Традиция рассказа в кар-

тинках получила продолжение в искусстве комикса и анимации, а для карикатуры стало характерно «кадрирование» ключевых моментов сюжета либо переходов сюжетных линий. Современная карикатура нередко является актом спонтанной социальной рефлексии художника, где основную роль играет интуитивный синтез художественного мастерства и аналитической работы.

Жанр карикатуры постоянно трансформируется, отражая динамику содержания конкретной социокультурной среды. Авторы всегда фокусировали внимание зрителя на преходящем значении различных составляющих среды, поэтому образ в карикатуре является специфической формой художественной рефлексии на жизнь в социуме. Он раскрывается посредством сопоставления имиджей, символических, аллегорических образов уже знакомых зрителю как носителю определенной культурной традиции.

В зависимости от социального заказа или собственных наблюдений художника изменяется художественная форма карикатуры. Социальный заказ отражается в форме политической критики или сатиры на нравы, а во втором случае художник может использовать «химерические и монструозные» гротески, коллажи, клипы, комиксы, мультипликацию, рекламу [10].

Большое значение для формы карикатуры имеет наличие надписей, что разделяет карикатуру на вербальную и невербальную, анонимную и авторскую. Разными будут формы карикатуры для взрослых и для детей. Форма также изменяется по степени актуальности в текущий момент времени: выделяют злободневную и универсальную карикатуру, посвященную философским проблемам бытия человека.

Карикатура как система знаков. Произвольность формообразования в произведениях искусства вызывает неоднозначность трактовки их смыслового содержания. Использование условно-символической стилизации, где формообразующим принципом является фантазия художника, породило в искусстве многозначные образы, в которых жизнь получает сложное, противоречивое преломление. Для обозначения подобных произведений использовались понятия «гротеск», «карикатура», «бурлеск».

Карикатура является сложной закодированной системой знаков, эзоповым языком того времени, когда она была создана.

В понятие «карикатура» постепенно вошли все аспекты социального бытия человека и стереотипы их восприятия, преломленные фантазией художника сквозь призму моральной, эстетической, политической и философской оценки в форму, доступную для художественного восприятия современников. Современная карикатура исполнена духом безграничной самоиронии. Она «подхватывает» актуальные течения мысли, гипотезы, умонастроения, проникается ими и, отражая их в своем зеркале, смеется над ними. Этому, в частности, служит прием фигуративной буквализации популярных метафор, моральных сентенций, законодательных параграфов, правил, иносказательных изречений.

Карикатуры в силу своей специфики (яркость образа, легкость запоминания, отклик на злобу дня) входят в слой синкретной, спонтанно складывающейся массовой памяти истории того или иного народа в качестве носителя культурно-исторической памяти и фиксируют не только масштабы событий, но и нюансы их протекания.

Заключение. Акцент на особенностях социального взаимодействия делает объектом изображения в карикатуре деформации принятого в данном социуме поведения и его оценки. Предметом карикатуры становятся социальные типы и отношения между ними. В современной сюжетной карикатуре отражены модели коммуникации, которые регулируют поведение человека в различных ситуациях. Развитие сюжета подразумевает определенные стадии: завязку, основное действие, финал. Но отражение этих стадий в художественном поле карикатуры не всегда образует линейную последовательность. Нередко вместо многокадровой карикатуры-рассказа внимание зрителя привлекает застывший в незавершенности ключевой момент либо его неожиданный итог. Действие не всегда разворачивается в хронологическом порядке; ход сюжета может быть свернутым, и только ассоциативные ключи, представленные в художественном поле карикатуры, дают возможность зрителю раскрыть его в своем воображении. Художественное поле карикатуры может включать разновременные компоненты сюжетного действия. Нередко характер и последствия действий персонажей намеренно гиперболизируются в карикатуре ради усиления выразительности образа.

Со второй половины XX века выделилось особое направление – философская карикатура «без слов», где героем становится «злостный представитель человеческого рода, который вытесняет собой или поглощает в себя все маски-типажи социальных ролей». Такой обобщенный человек лишен характеристики по схеме «хороший – плохой», он – абсолютный объект манипулирования действительности и самого себя [5, с. 166].

Динамика социокультурной среды фиксируется авторами карикатуры в той мере, в какой она вызывает общественный резонанс, и это служит источником последующего изменения художественной формы карикатуры. Пластическая выразительность персонажа является необходимым условием возникновения убедительного для зрителя образа. Ход сюжета и детали окружения являются маркерами актуальности видеоряда в определенной социокультурной среде. Обращение к карикатуре является инициацией диалога автора и зрителя по поводу относительности видения и оценки реалий социокультурной среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – 512 с.
2. Виппер, Б. Р. Графика / Б. Р. Виппер // Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 232 с.
3. Бесчастнов, Н. П. Портретная графика: учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 367 с.; 32 с. ил.
4. Дежуров, А. С. Гротеск. От живописного приема к эстетической категории / А. С. Дежуров // Искусство как сфера культурно-исторической памяти: сб. ст. / отв. ред. Ю. Л. Лиманская. – М.: Российский гос. гуманитар. ун-т, 2008. – 395 с.
5. Дмитриева, Н. Новый тип юмора в карикатуре / Н. Дмитриева // Искусствознание. – 2004. – № 2. – С. 164–183.
6. Словарь художественных терминов 1923–1929 гг. Г.А.Х.Н.; под ред. и послесл. И. М. Чубарова. – М.: Логос-Альтера, Ессе Ното, 2005. – 496[5] с.
7. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь / под общ. ред. А. М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.
8. Феноменология смеха: карикатура, пародия, гротеск в современной культуре: сб. статей / М-во культуры РФ, Рос. ин-т культурологии; сост. и отв. ред. В. П. Шестаков. – М.: РИК, 2002. – 269 с.
9. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги: учеб. пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с.
10. Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чарговец [и др.]; под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.: ил.

Поступила в редакцию 09.02.2012 г.