

Е.С. Кривенькая

Особенности формирования художественного образа в карикатуре

Анализ художественного образа в карикатуре и классификация приемов его формирования является целью данного исследования. Достижению цели способствуют следующие задачи: раскодирование информации, заключенной непосредственно в карикатуре; аналитическое изучение исторической динамики художественного образа в карикатуре. Для проведения исследования были использованы историко-культурный, историко-хронологический и историко-социологический методы, а также методы анализа и синтеза.

Карикатура является жанром изобразительного искусства, в том числе графики. Мир графики ориентирован на иносказательность художественного образа. 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. Основная форма карикатуры – газетно-журнальная графика, хотя на Интернет-сайтах карикатура представлена в форме электронного коллажа.

Карикатура остается малоизученным жанром, несмотря на то, что ее примеры помещены на страницах периодических изданий, растиражированы в виде отдельных сборников и широко представлены на Интернет-сайтах. Причина этого видится нам в существовании парадоксального противоречия между значимостью самого явления и его оценкой.

Компоненты структуры образа. Художественный образ в карикатуре обладает своими особенностями, которые зависят от предмета изображения, материала и художественных средств выразительности. Каждый компонент карикатуры может быть знаком других образов и звеном в ассоциативной цепочке, которую задает зрителю автор карикатуры. К концу XX века карикатура стала креолизированным текстом, в котором изобразительные знаки адекватны вербальному слову.

Художественный образ является неотъемлемым свойством искусства, он исторически развивается вместе с ним, трансформируется под влиянием жанровых и стилевых особенностей разных видов искусства. Он есть выражение духовного мира автора, соединенное с изображением реальных, фантастических или символических феноменов бытия. Содержание художественного образа раскрывает динамический творческий процесс – диалог зрителя и автора в ходе восприятия произведения искусства.

Художественный образ в современной карикатуре – своеобразный калейдоскоп, элементами которого являются визуальные образы, фрагменты вербальной коммуникации, заимствованные художником из окружающей социокультурной среды, скомбинированные в композиционное целое как результат воплощения определенного художественного замысла. Карикатура – своего

рода письмо изобразительными иероглифами, комбинация которых в случае удачного решения звучит свежо и остро.

Специфику художественного образа в карикатуре образуют особенности художественной формы наряду с «сатирическим и комическим эффектом», в фокусе которого всегда оказываются разного рода противоречия [1].

Художественная форма воздействует на восприятие зрителя, определяет и первый эмоциональный отклик, и глубокий смысл произведения. Свойства графического языка карикатуры определяются спецификой ее юмора и внешними условиями, связанными с формами бытования.

Карикатуру как произведение художественного творчества отличает смешанный тип воспроизведения, в котором присутствуют зарисовки с натуры, рисунки по памяти, рисунки-фантазии и т.д. 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]. Пластическое взаимодействие пятна и линии является важной особенностью стилистики в карикатуре.

В изобразительных искусствах к элементам формы и содержания относятся: композиционные схемы, аналитические зарисовки, колористические «раскладки», анализ пространственного построения, «проигрывание» аксессуаров и т.д. [3].

В зависимости от композиционной схемы карикатуры классифицируют как однофигурные и многофигурные, статические и динамические, однокадровые и многокадровые, с разделением пространства графического листа на планы или плоскостные.

Художественная форма в произведениях жанра карикатуры создается средствами, универсальными для изобразительных искусств, такими, как перспектива, пропорции, светотень, цвет, штриховка, фактура и т.д.

Перспектива в создании художественной формы того или иного решения применяется условно без строгого построения принятого в академическом рисунке. С ее помощью художник не только организует пространство для сюжетного действия, но и расставляет акценты, фокусируя внимание зрителя. Применение перспективы может быть фрагментарным либо отсутствовать вовсе. Все решает авторский замысел.

Пропорции в карикатуре, как правило, искажаются по сравнению с пропорциями в зарисовке с натуры и являются не средством гармонизации художественной формы, а средством усиления контрастов. Контраст здесь применяется не только как особенность художественной формы, но и как средство выражения комического эффекта. Так, преувеличенный либо приуменьшенный вид героя, контрастирующий с размерами деталей окружения, является не только художественным эффектом, но и акцентом для восприятия комического эффекта на основе художественной гиперболы (преувеличения) или литоты (приуменьшения). Искажение пропорций в карикатуре-шарже – частный случай применения приема деформации для создания художественного образа.

Светотеневая моделировка рисунка в карикатуре также зависит от замысла автора. Сложность замысла влияет на выбор техники печати. При работе в технике резной гравюры на дереве собственно материал доски вносит ограничения в возможность использования светотени. Простота технического решения для тиражирования отчасти объясняет тот факт, что исторически в газетно-журнальной карикатуре большее распространение получили решения линейно-контурные или линейно-силуэтные, чем произведения с более сложной моделировкой пространства и объектов изображения.

Цвет в карикатуре варьируется от двух-трех цветов: черного, белого и красного к полихромным сочетаниям. Цветовой контраст изображения и фона акцентирует внимание зрителя. Пятно чистого цвета служит сильным услов-

ным раздражителем. Цвет может использоваться в декоративной манере народного искусства, создавая определенный эмоциональный фон.

Фактура в карикатуре как произведении печатной газетно-журнальной графики не выражена, но в авторском рисунке, например, мягкими графическими материалами, акварелью, может быть очень разнообразной и смыслообразующей.

При анализе художественной формы как формы графического произведения нельзя не упомянуть о понятии «манера», которое раскрывает особенности приемов обработки печатной формы (например, штриховая манера офорта, или черная манера в литографии – процарапывание черного фона).

Характеризуя особенности художественной формы, сложно утверждать, что самоценная выразительность линий и пятен, их ритма, цвета и так далее является главным средством формирования художественного образа в карикатуре.

Комический эффект как специфическая часть художественного образа в карикатуре создается намеренным преувеличением, заострением характерных черт, неожиданными сопоставлениями, уподоблениями, метафорами, соединением реального и фантастического. В комическом, с позиций эстетического идеала, сопоставляются противоречия явлений действительности и эмоционально-критическое отношение к ним. Комическое имеет различные оттенки: юмор, иронию, сарказм [1, с. 268]. Они реализуются как характеристики восприятия: 1) образа отдельного героя, 2) модели взаимодействия героев, 3) сюжета в целом. Использование приемов комического в карикатуре неоднородно. Так, гротескное заострение образа и каламбур чаще всего используются в шаржах, карикатурах-масках. Гипербола и метафора присутствуют в сюжетах и образах героев политических и социально-бытовых карикатур. Художественный образ в карикатуре есть результат сотворчества автора и зрителя. Восприятие комического характеризуется отстраненностью, нейтральностью реципиента, что позволяет карикатуристам обыгрывать даже катастрофы. Хотя, по мнению исследователя смеховой народной культуры М.М. Бахтина, отстраненность от объекта осмеяния разрушает целостность смехового аспекта, что превращает смеющегося в сатирика, ограниченного видением только отрицательной стороны смеха. Карикатура несет в себе разную степень информационной насыщенности. Визуальный акцент решения и комический эффект лежат в разных плоскостях восприятия и не синхронизированы во времени. В этом секрет яркости впечатлений от восприятия художественного образа в карикатуре.

Художественный образ может быть относительно простым по структуре, как, например, образ героя в карикатуре-шарже. Создавая его, художник выявляет характерные черты внешности конкретного человека и гиперболизирует их в границах сходства с оригиналом. Для усиления выразительности образа в композицию шаржа могут быть включены дополнительные детали, указывающие на привычки либо профессиональную принадлежность оригинала. Ироническому переосмыслению также подвергаются характерные для носителя образа действия либо состояния. Карикатура-шарж – это условно достоверный «моментальный снимок» индивидуальности человека, так как художник учитывает тот психологический факт, что заказчик чувствителен даже к «виртуальным» метаморфозам собственной внешности, поэтому оттенок комического эффекта (юмор или сарказм) зависит от характера межличностных отношений автора и заказчика.

Структура образа героя в карикатуре может быть усложнена посредством использования приема стилизации. В качестве объектов стилизации могут быть задействованы «идентифицированные символические образы» значительных исторических или вымышленных личностей (например, образы Наполеона, Ленина, Гамлета), мифологические и аллегорические образы из дру-

гих видов искусств. Содержание стилизованного художественного образа героя в карикатуре не всегда включает и сохраняет первоначальные значения составляющих образов. По аналогии со словообразованием значения образов в составе нового художественного образа могут дополнять друг друга либо замещать. Исходя из этого, мы выделяем метафорическую и метонимическую модель стилизации. Когда образы в составе стилизованного художественного образа героя карикатуры воспринимаются зрителем как равнозначные по силе эмоционального воздействия и не утрачивают свои первоначальные значения полностью, то имеет место стилизация по метафорической модели. Классический пример метафорических стилизованных образов в изобразительном искусстве – античные гротески, готические химеры. Примеры метафорической стилизации в современной карикатуре – стилизованные образы героев из образов персонажей экранных видов искусства, абсурдные предметы быта или технические приборы. В том случае, когда при восприятии стилизованного образа героя карикатуры выделяется образ, подавляющий или нивелирующий значение другого составляющего образа, имеет место метонимическая модель стилизации. При этом нередко происходит качественное изменение содержания стилизованного образа героя карикатуры – изменение контекста. Данная модель стилизации используется художниками для создания образов персонажей, сходных с персонажами театра «страшилок», которых называют гиньолями. Например, Дедушка Мороз с лицом упыря или Чебурашка-Терминатор.

В сюжетной карикатуре близость комического эффекта к жанрам пародии других видов искусства (театрального, циркового) проявляется еще сильнее. Несоответствие темы и способа ее изложения является основой комического эффекта в специфическом жанре пародии – бурлеске (нарочито вульгарное изложение «высокой» темы или, напротив, «высокий» стиль изложения «низкой», тривиальной темы) [4]. Комический эффект художественного образа в сюжетной карикатуре-бурлеске задается многовариантным сочетанием необычного в обычном. Например, ситуация, в которой действуют герои карикатуры, контрастирует с их ролевым поведением (фотографирование пожарников на фоне пожара). Или функциональное назначение предметов в карикатуре не соответствует их утилитарному назначению в действительности. Например, унитаз преподносится как офисное кресло. Использование приема аллюзии к образам и сюжетам, запечатленным в произведениях других видов искусства, позволяет строить комический эффект художественного образа в сюжетной карикатуре-бурлеске на несоответствии контекстов и смещении смысловой акцентуализации сюжета. Несоответствие контекстов возникает, например, в результате включения самостоятельных и разных по содержанию образов в композиционное взаимодействие в карикатуре. Другие варианты несоответствия контекстов могут задавать изменения места и времени первоначального сюжетного действия, а также ролевые перестановки и изменения состава участников.

Особенности воздействия на восприятие образа в карикатуре. Комический эффект художественного образа в сюжетной карикатуре может строиться по принципу буффонного антре циркового спектакля, когда основой сюжета является комическая разговорная сценка или столкновение контрастных характеров. Художественный образ в сюжетной карикатуре, основанной на разговорной сценке, включает обязательный элемент формы – текстовую часть. Комический эффект художественного образа в такой сюжетной карикатуре может быть задан как логическая несообразность смыслов графической и текстовой частей: текстовая часть задает ход ассоциациям зрителя по поводу развития сюжета, а графическая часть его иллюстрирует и доводит до логического завершения либо развивает собственную линию.

Комический эффект художественного образа в сюжетной карикатуре-буффонаде, основанный на столкновении контрастных характеров, очень близок комическому эффекту карикатуры-бурлеска, основанной на ролевом контрасте, поэтому многие решения предполагают смешанный комический эффект. Например, сюжеты карикатур, где задействованы пары героев: король – шут, просящий и дающий, смерть и смертник.

Художественные образы обладают разной степенью специфической условности. В одних случаях они тяготеют к повествовательной описательности, в других – к метафорической ассоциативности и символике. Ассоциация в искусстве выступает как «ведущий принцип организации субъективно-значимых связей на всех уровнях художественного целого» [5], а символика – вариант реализации этого принципа в художественной практике.

Для художественного образа сюжетной карикатуры конца XX века особо значимой является «художественная символика образа» [6], область значения которой определяется понятиями *символ*, *знак*, *атрибут* и т.д. Данные понятия диалектически взаимосвязаны между собой и применимы как к характеристике отдельных образов героев, так и к сюжету карикатуры в целом. Комический эффект, заложенный в художественный образ карикатуры, реализуется, в том числе, новым истолкованием смысла символики, атрибутов известных сюжетов и популярных персонажей.

Атрибуты в составе художественного образа в карикатуре носят более обобщенный характер персонификации по сравнению с атрибутами мифологических образов (например, скалка домохозяйки). Этому способствует их специфическое маркирование в социокультурной среде, например, по профессиональному признаку или эмоциональной окраске. В качестве особо значимых деталей образа героя могут быть не только предметы, но и характерные для него позы, жесты. Когда атрибут отрывается от своего носителя и изображается в произведениях искусства как самостоятельный символический предмет, он становится эмблемой, изображение которой подразумевает и первоначальное лицо. Пример эмблемы в карикатуре – изображение указующего жеста, вместо руководящего работника на трибуне или за столом.

Художественная символика образа является частью социальной символики, в которой сгруппированы элементы индивидуального и коллективного опыта. Социокультурная среда формирует традиции закрепления кодов изображения и правил замещения определенных идей или классов феноменов бытия элементами символической образности. В ней же закладывается коллективное эмоционально-ценностное отношение к символам. Однако в процессе коммуникации нет возможности пользоваться всем веером значений символа одновременно. Нередко ассоциативный ряд из возможных значений символа ограничивается значением, актуальным для инициатора акта прочтения. В таком случае символ функционирует как знак.

Игра художественной символикой при создании художественного образа в карикатуре – это всегда отклик художника на динамику символической образности в социокультурной среде. Изменение контекста существования популярного художественного образа, переходы от множественности значений символа к однозначности смыслового объема знака создают новые ассоциативные ряды, задающие трактовку смысла художественной символики и ее оценку. В этом проявляется активность социокультурной среды в процессе смыслопонимания образов. В карикатуре посредством приема аллюзии обыгрывается разрыв связей одного художественного целого внутри другого. Снижение значимости образов, к которым апеллирует художник, – своего рода констатация факта новых существенных для социума смыслов и ценностей, которые определяют мотивы социального поведения индивидов и социальных групп.

Заключение. Переизбыток культурных кодов, знаков, произведений искусства создал среду, в которой комбинация знаков стала бесконечной игрой. Творческие поиски в практике создания художественного образа в карикатуре ведутся в направлении сращения органических и неорганических форм в единое целое, в конфликте прямолинейных очертаний с извилистыми, в совмещении контурного и моделированного рисунка. Используются масштабные парадоксы: большое становится крошечным, а маленькое – большим. Парадоксы формы – геометризация живого и размягчение геометрического. Монтажи и коллажи, сочетание линейного рисунка с фрагментами фотографий. Комическая выразительность инфантильного каракульного рисунка. Неожиданное возникновение образа из графических комбинаций, как бы случайных.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Аполлон.** Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. – М., 1997. – С. 242.
2. **Виппер, Б.Р.** Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – С. 14.
3. **Анализ и интерпретация произведения искусства:** учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.]; под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – Т. 1: Сотворческое восприятие произведения искусства. – С. 31: ил.
4. **Мелик-Пашаев, А.А.** Современный словарь – справочник по искусству / А.А. Мелик-Пашаев. – М., 2000. – С. 92.
5. **Романов, Ю.И.** Образ, знак в искусстве. Философско-методологический анализ / Ю.И. Романов. – СПб., 1993. – Т. 2: Бытие художественного образа. – С. 75.
6. **Рубцов, Н.Н.** Символ в искусстве и жизни / Н.Н. Рубцов. – М.: Наука, 1991. – С. 120.

S U M M A R Y

A caricature is one of genre-paintings of modern art. The author of the article proves that an artistic image in the caricature possesses its own particularity which depends on the subject, material and artistic facilities. The caricature presents itself a specific text but not only the text that is visual. Every visually presented component of the caricature can be a sign of other images and a component in an associative chain which is determined by the author of the caricature.

Поступила в редакцию 20.06.2008