

ДУМАТЬ СКВОЗЬ СМЕХ

• «Мир уцелел, потому что смеялся».

(Девиз Дома юмора и сатиры в Габрово).

• «Сатирик — это государственная зубная боль. Ее лечат удалением».

(М. ВИТЕЗОВИЧ).

• «Хорошая карикатура заставляет смеяться сквозь слезы и думать сквозь смех».

(М. КУЗЬМИН).

Уважаемые читатели! В рамках «Шутейного собора» газета «П» начинает публикацию оригинального труда художника газеты Дм. Москина «50 уроков рисованного юмора».

Двадцать лет активной работы в карикатуре позволили ему сформировать свой взгляд на историю рисованного юмора в нашей стране и частично в мире. В работе он использовал свою коллекцию книг, каталогов, журналов, газет и др. материалов, связанных с карикатурой, а также записи мыслей выдающихся людей о карикатуре, юморе, смехе.

Идея подобной работы родилась по очень простой причине — за годы советской власти подобная книга теоретиками - искусствоведами не была написана. Пришлось взяться за эту практику.

К концу подходит ХХ век, а рисованному юмору, как явлению, не дана оценка; история карикатуры как мировой, так и отечественной остается «белым пятном» для россиянина. Почему так произошло? Потому что сатира и юмор через карикатуру связаны с политикой, а политика долгое время была подчинена воле партии. Ее идеологи контролировали все виды творческой деятельности, в том числе и карикатуру, которую использовали, как оружие, направленное как вовне, так и внутрь страны в узко практических целях, предав забвению успехи рисованного юмора до 1917 года.

Автор труда не претендует на его абсолютную научность и объективность. Он субъективен и открыт для любой конструктивной критики. Автор попытался показать то, что российский рисованный юмор ХХ века, получивший сильный импульс в предыдущие столетия, развивался параллельно западному, что многие открытия были сделаны нашими соотечественниками. Даже загнанный в тупик «соцреализма», он дал прекрасные образцы всех видов карикатуры от изощрости до философского юмора. Возрождение демократических традиций российской карикатуры началось в 60-е годы.

История карикатуры показывает, что юмор необходим любой нации, как витамин живому организму, что даже при возможном исчезновении (что сомнительно) объектов сатирического смеха рисованный юмор будет существовать благодаря своей эвристической роли.

Юмор, как феномен, до конца не понят и его громадная роль в искусстве ХХ века не оценена.

«Уроки» — это информация скорее познавательная, серьезная, чем развлекательная. Каждый «урок» оформлен на отдельном листе и посвящен определенной теме: «Шарж как вид карикатуры», «Юмор 17 года», «Карикатура и эротика», «Карикатура и мультипликация», «Юмор как игра» и т. д. В «Уроках» автор использует более 400 карикатур, упоминает около 200 имен отечественных и зарубежных карикатуристов.

Итак, читайте, смотрите, думайте, смеяйтесь.

Э. ЛУТЧИН.
«Шпильки» (Польша)
1979 г.

«Свинья – традиционное смеховое животное, универсальный символ плодородия».

В. ПРОПП

ОБРАЗ СВИНЫ В КАРИКАТУРЕ

Под Ленинградом на ст. Песочная художник В. Гальба нарисовал несколько карикатур на Гитлера, Геринга, Геббельса. Они были выполнены на марле и выставлены на переднем крае. Судя по переполоху (стрельбе по рисункам и т. д.) юмор «дошел».

В. ГАЛЬБА. Шарж на Гитлера и Геринга. 1942 г.

А. АЛДРИДЖ. Иллюстрация из книги о «Битлз».

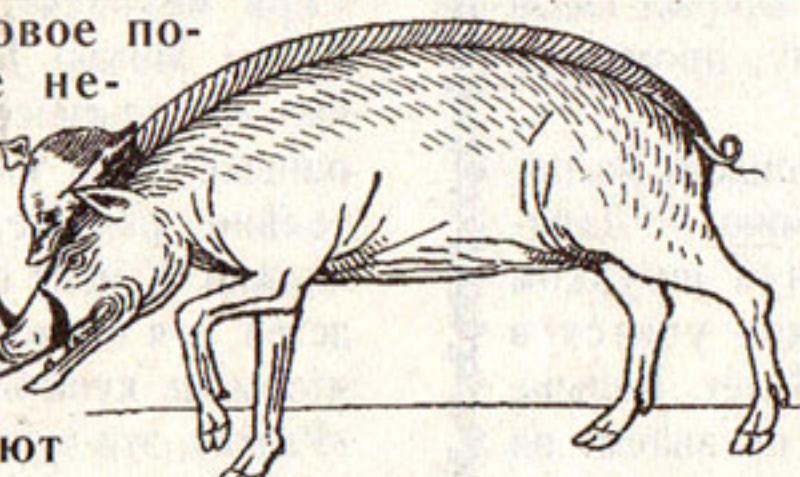
ВИДАЛ БОГ, ЧТО НЕ ДАЛ СВИНЕ РОГ.

СВИНЕ ТОЛЬКО РЫЛО ПРОСУНУТЬ, И ВСЯ ПРОЛЕЗЕТ.

то моменты жизни она способна сожрать своих детей. Это уже «пища» для сатириков. Хряк – кайзер, боров – геринго-гитлер омерзительны. НАРЯДИ СВИНЕЮ В СЕРЬГИ, А ОНА В НАВОЗ. В бытовой карикатуре «свиньи» черты чаще достаются пьяницам и дебоширам. Назвать кого-то или что-то свиньей – значит принизить. Недаром

Свинье «повезло». Она – то самое животное, которое любят использовать карикатуристы в своих произведениях. Уже в ранних русских сатирических лубках XVIII в. «Фарнос верхом на свинье», «Баба Яга едет с крокодилом драться» свинья занимает свое достойное место. Встречается она в немецких карикатурах эпохи Реформации, а позже в английском юморе. Серию политических «свиных» рисунков («Одержимые свинством» и др.) сделал Д. ГИЛЬРЕЙ, начиная с 90-х годов XIX в., после того как Э. БЕРК высказался об английском народе, как о стаде свиней.

1
«Голодная свинья». Сатирический лубок времен 1-й мировой войны.

Народ прусский Ел хлеб русский:
Все было ему мало,
А теперь жрет, что попало.

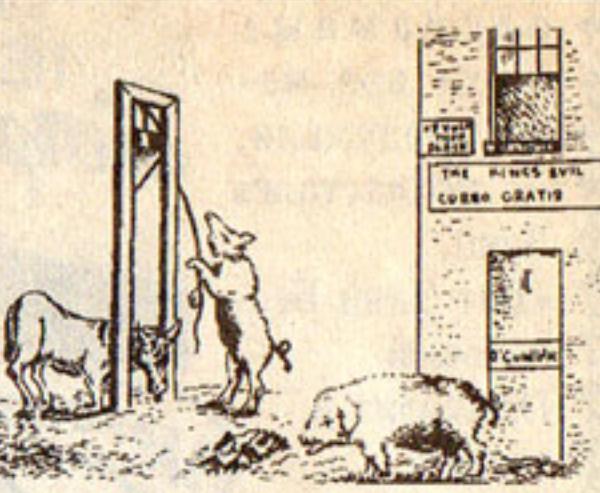
4

5
ЗНАТЬ, ЧТО НЕ

В названии еженедельника «Свиной корм» (для трудового народа), начавшего выходить в 1793 г., был также заключен намек на эту фразу. «Его всесущество» Петр I не мог не использовать свинью в своих «соборах». Покаянные процесии непременно запрягались

2

«Средство против униженного народа. Гражданка Гильотина – новая машина для бритья». 1793 г.

И. ТЕРЕБЕНЕВ.
«Французский вояжер в 1812 г.»

свиньями, а также медведями и козлами. Надо признать, что свинья, действительно, животное шутейное. У СВИНЫ ПОРОСЯТА РЫЛАСТЫ. Она смешна сама по себе – толста, неуклюжа, с необычным носом и забавным хвостиком.

3

СВИНЬЯ - дворовое животное. В. ДАЛЬ
САМКА: РЫУШКА, РЮХА, РЮШКА, ЧУШКА, ХАВРОНЬЯ. САМЕЦ: КАБАН, ПОРЕЗ, ВЕПРЬ, КЛЫКАЧ, ПАРСУК, ХОХРЯК, БОРОВ, ХРЯК, КИЛУН.

Сатанинская фигура.
(Гравюра из немецкой книги). 1571 г.

ПРОСТЫХ СВИНЕЙ. Но подчас свинья бывает не только смешна, но и противна, когда она в грязи, среди отбросов. Говорят даже, что в какие-

6

«Прекрасный человек и его тень».

построение орденского немецкого войска клином русские источники именуют «свиньей». «Убрать эту свинью», – приказал Александр III, когда узнал, что Дурново проворовался. Это высказывание использовали РЕ-МИ, ЧЕХОНИН и другие карикатуристы во время первой русской революции,

когда изображали министра внутренних дел. ПЕРЕД СВИНЬЯМИ БИСЕРА НЕ МЕЧУТ.

С. ТЮНИН.
Москва. 9

В 1912 г. А. ЮНГЕР изобразил «Троянского коня» октябристов в виде свиньи. Мелькала свинья, а также ее фрагменты в юмористических рисунках и при советской власти, но чаще в антифашистской и антиимпериалистической карикатуре. Свинья – копилка также любимый символ юмористов.

Иллюстрация из книги Д. Бобышева «Бестиарий» (фрагмент).

М. ШЕМЯКИН

дм. МОСКИН 10

2

Урожай мессианского юмора

"Чувство юмора — сейсмограф разума, а смех — сигнал восприятия"

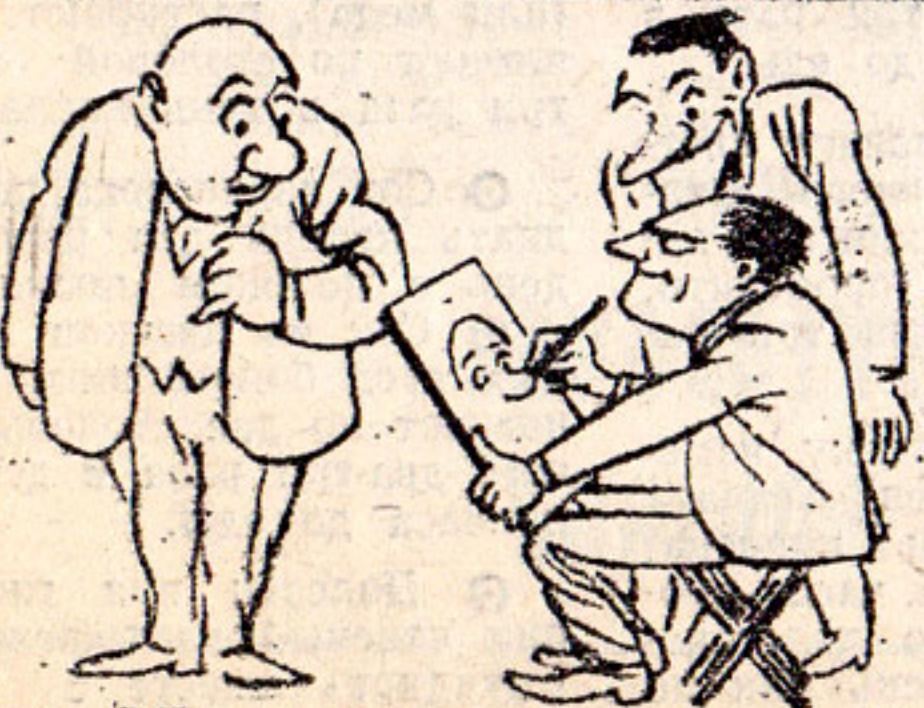
ЧТО ТАКОЕ КАРИКАТУРА?

М. Златковский (Москва)

В то же время карикатура может быть сложной закодированной системой, эзоповым языком в зависимости от времени, когда она была создана. Карикатура может быть злой и добродушной, она может обличать сатирой и греть юмором. При всем этом юмор не моралист и не санитар, хотя ему постоянно хотят приписать эти функции. Чтобы воспринимать карикатуры так как их

3

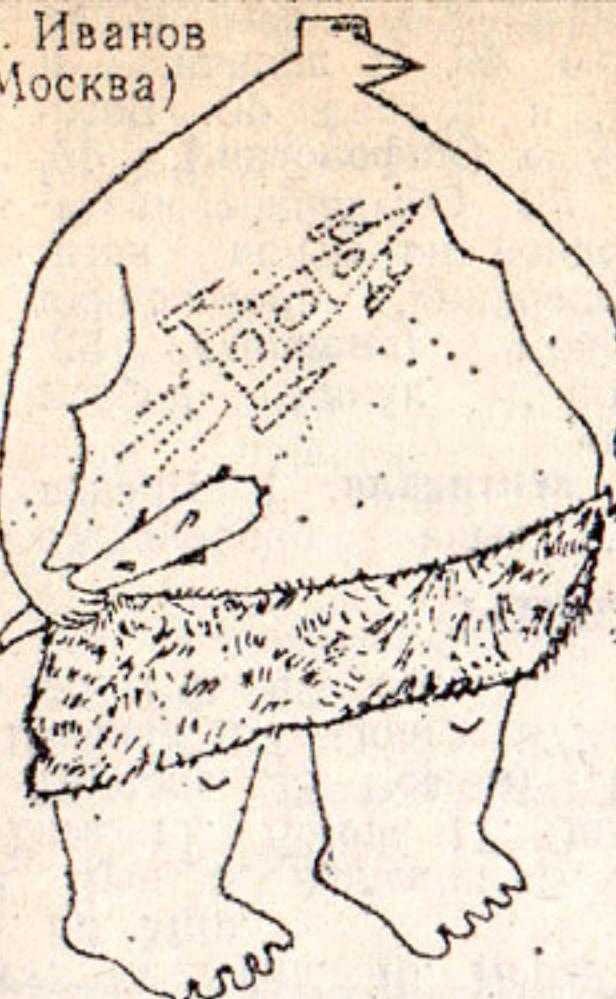
Х. Бидstrup.
"Карикатура"
— фрагмент
рассказа
в картинках
(Дания)

Юмор — одно из самых высших выражений свободы" (Р. Мюллер)

Карикатура — это произведение или отдельный художественный образ, в котором в юмористической или сатирической форме преувеличиваются характерные особенности, чаще отрицательные, а иногда и положительные как у отдельного человека, так и у общества или явления с целью их осмеяния или возвеличивания.

1

В. Иванов
(Москва)

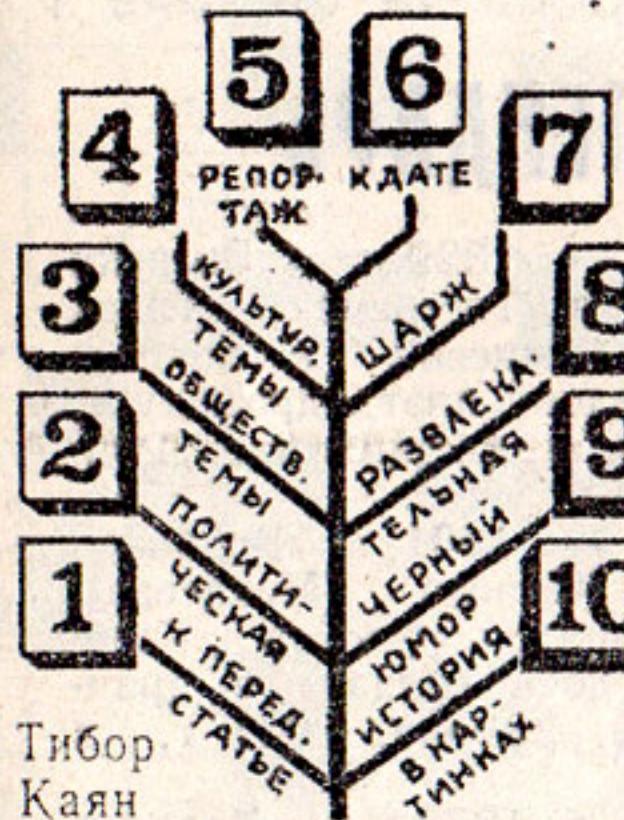
Карикатура — одна из самых удачных форм передачи мысли" (М. Кузмин)

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

2

Генеалогическое дерево карикатуры

4

Тибор
Каян

О. Домье "Маски" (Франция)

"Газетная карикатура — это запечатанное в бутылку важное послание, которое через море букв легче дойдет до читателя".

действует "бацилла смеха" прекрасно показывает Х. Бидstrup в своих юмористических рассказах в картинках: "классический юмор", "карикатура", "бацилла смеха", "юмористический рассказ" и др. В. Богород, исходя из того, что современная карикатура (а иначе — проблемная графика) не что иное, как специфическая комбинация общезвестных

символов, сделал попытку их классифицировать: "эзопская" (животные как символы человеческих свойств характера и интеллекта), мифическая (символы, взятые из легенд и мифов

"История карикатуры — это история демократизации общества" (Р. Сирл)

5

Наполеон болезненно переживал нападки английских карикатуристов, что впадал в ярость. Он предлагал рассматривать их наравне с убийцами и фальшивомонетчиками

Древней Греции и Рима), средневековая (смерть, король, шут, рыцарь, падач), пиктографическая, "платяная", "вещевая" и др. А если проще, то карикатуру можно разделить на злободневную, время которой коротко, и универсальную.

5
3

"Чужому смеху
хорошо смеяться,
посмейся-ка своему"
(русская пословица)

уроков рисованного юмора

СМЕХ НА РУСИ.
ЛУБОК. БАЛАГАНЫ

Лубок "Кот Казанский" считается политической карикатурой на "антихриста" Петра I. Раскольники прибегли к такой форме осмейния ненавистного им царя. Эта тема продолжена в более сложном листе "Мыши Кота погребают", где народ смеется и над самим собой, изобразив себя в виде мышей. Мыши играют на музыкальных инструментах, пляшут, радуясь погибели Кота. Народная картинка (лубок) "Баба-Яга едет с Крокодилом драться на свинье с пес-

Народная сатира — это особый мир, резко противостоящий миру официальных, казенных взглядов. В этом мире главное — в реальных, подчеркнуто материальных радостях недаром смешное носит характер откровенной непристойности".

"Мыши Кота погребают, недруга своего провожают".

Лубок XVIII в. Фрагмент.

Книжные иллюстрации и лубки дополняли и обогащали друг друга.

← Буквицы "со смехом" →

тот да у них же под кустом скляница с вином" — сатира против царя и царицы. Петра I в народе называли Крокодилом, а иностранку-царицу — Колдуньей (Бабой-Ягой). Народные картинки, их сатирические и юмористические сюжеты повлияли на классическую

литературу, изобразительное искусство, на искусство авангарда. Чем не прообраз гоголевской повести "Нос" лубок "Разговор большого Носа с сильным Морозом"? А лист "Удобства юбок кринолин в летнее время, или Новая классификация грибов"?

"Кот Казанский".
Лубок. XVIII в.

— это веселая карикатура на тему "моды". Многие сюжеты, интересные людям 150 лет назад, не устаревают и сегодня. Это лубки: "О глупой жене", "Битье жены за измену", "Вред от пьянства и размышления доброго мужика о его последствиях"

Балагурство — одна из национальных форм смеха, в которой значительная доля принадлежит лингвистической стороне".

и др. В праздник "Проводов масленицы" выступали скоморохи — "живые карикатуры", умевшие своим мастерством и ост-

5

"Скоморох".
Рис. на изразце. XVIII в.

"Фома да Ерема два братя".
Лубок. XVIII в.

рым словом рассмешить зрителей. Святки на Руси соответствовали праздникам дураков в Западной Европе, когда народ рас-

крепошлся в буйных играх, которые сопровождались смеховыми переодеваниями, откровенными шутками, розыгрышами. В 18 в. в крупных городах России на время ярмарок и гуляний стали строиться закрытые балаганы. Для рекламы зреши появились балаганные Деды — зазывалы, умевшие своим балагурством забавлять публику. Дед одевался в серый кафтан, лапти и рукавицы. У него были длинные

"Девица Юлия Пастрана".
Лубок. XVIII в. Фрагмент.

На ярмарках рапки показывали "народные картинки" в движении — прообраз мультипликации".

"У меня жена — красавица,
Увидят собаки — лаются,
А лошади в сторону кидаются.
Зовут ее Ирина.
Пухла, что твоя перина..."
(текст зазывалы)

волосы и борода из пеньки. Балаганный Дед во время святок и масленицы был вариантом святочного старика. Одна из главных тем в репертуаре

Дедов была тема "женская", У каждого из них имелся набор карикатур, которые он показывал публике, сопровождая столь же карикатурной характеристикой: "Жена моя солидна, за три версты видно..."

дм. МОСКИН

4

Вам смех а нам
и полсмеха нет»
русская пословица

СМЕХ НА РУСИ. ЛУБОК. ШУТЫ

В народных картинках XVIII в. есть большая галерея шутов-затейников: Фома и Ерема, Саволька и Парамошка, Фарнос — красный нос и др. Эти «дуряцкие персоны» показывают связь лубка с кукольной театральной драмой, с театром Петрушки. «Ерема был крив, а Фома з бельмом, Ерема был плешив, а Фома шелудив. Брюхаты, пузаты, вели бородаты, лицом оба равны».

4

Смех — явление истории культуры Древней Руси. Внешне смех искачет мир экспериментирует над миром — лишает его разумных объяснений, причинно-следственных связей. Но, разрушая, смех одновременно созидает творит свой фантастический антимир, несущий в глупине своей истину правду о мире».
(Д. ЛИХАЧЕВ)

Древнерусская смеховая культура пережила Древнюю Русь и отчасти про никла в XVIII—XIX века. Это, в частности, деревянный (а позднее — гравюра на меди) лубок — веселая, озорная, нарядная картинка, вобравшая традиции изобразительного фольклора народа. Соединение в лубке текста (часто фантастического и сатирического) и графики наложило отпечаток на его композицию. Нельзя назвать подобные картинки карикатурами,

но многие находки авторов лубков позднее использовались в газетной и журнальной юмористической графике, комиксах, мультипликации.

1

«Баба-Яга» с мужиком пляшет».

Лубок.
XVIII в.

«Рейтар на петухе»
XVIII в.

но многие находки авторов лубков позднее использовались в газетной и журнальной юмористической графике, комиксах, мультипликации.

2

При царском дворе и у крупных помещиков как символ богатства жили шуты и карлики — «живые карикатуры». Их возили в клетках, чтобы показывать соседям. Шуты развлекали, но могли и высмеивать глупых и недостойных людей, старинные обычаи.

5

В 1811—1812 в. был очень популярен сборник анекдотов об умном и находчивом ямце Петре I Балакиреве.

6

Лубки служили народу своеобразной энциклопедией и газетой, книгой и забавой, украшением жилища, неизменно вызывая у зрителей здоровый смех.

3

Пляска дрессированного медведя была обязательной для Масленицы.

«Медведь».
Фрагмент лубка, кон. XIX в.

«Фарнос верхом на синице»
Лубок. XVIII в.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

уроков рисованного юмора

Лень, 1558 г. "Семь смертных грехов". Фрагмент.

"Юмористический рисунок — это игра ума, только выраженная в графике".

НИДЕРЛАНДЫ,
ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ
XVI—XIX вв.

До второй половины XIX в. карикатура оставалась исключительно европейским явлением. Бурные события: революции, войны способствовали ее развитию. Испания дала миру необыкновенного художника Франиско Гойю, который открыл новые горизонты в области комического, замешав его на фантастич-

ке. Это, в первую очередь, серия из восьмидесяти листов "Капричос" — сатирическое общество, а шире шедевр "реально зри- мого абсурда". В семидесятые годы XIX в.

5

в которой сотрудничал Оноре Домье. В то время активно рисовали также Гаварни (автор Лоретки), Гравиль, издавший альбом "Мир наизнанку", Шарле, Пигаль и др.

Ф. Гойя.
"Ты, которому не-
вмоготу...", серия
"Капричос" (1797—98 гг.)

8

Слово "карикатура" появилось в XVI в. благодаря итальянцам КАРАЧИ, развлекавшимся созданием "КАРИКАРЕ". Из "карикаре" англичане сделали слово "карикатура", хотя то, что оно обозначает, называлось "решетками" еще в Древнем Риме, где тайно, по ночам, на проволочных заграждениях общественных зданий вывешивались "оскорбляющие рисунки". Потом появились "пасквили", которые приклеивали к цоколям некоего Пасквина.

1
"Карикатурное видение" проявлялось у художников Средневековья и Возрождения. Леонардо да Винчи делал гротеские рисунки своих современников. Художники Босх, Брейгель, Гольбейн младший, Хогарт, Гойя были великими философами-юмористами. Карикатура XVI—XIX вв., с одной стороны, была близка изобразительному искусству, а с другой — литературе своего времени (Рабле, Эразм Роттердамский и др.).

2

О. Домье.
"...Вам предоставляется слово, высажитесь, вы свободны". Фрагмент.
в Испании появилось много сатирических изданий: "Хиль Блас", 1864 г., "Ла Флака", 1871 г. и др. Наиболее известным художником был Ф. ОРТЕГО.

3
Распространение в XIX в. литографии дало более широкие возможности для развития юмористического рисунка. Во Франции появились журналы: "Карикатур", 1830 г., "Журналь пурпур", 1848 г., основанные Ш. Филиппоном, а также газета "Шаривари" (шум), 1832 г.

Питер Брейгель (Нидерланды). "Битва сундуков и копилок", 1568 г. Фрагмент.
Творчество Брейгеля (Питера-шутника), полное фантастических сюжетов, основано на фольклоре, на карнавальном мироощущении людей XVI в. Аллегории художника, многие из которых сейчас не понятны, между тем, вдохновляли и продолжают вдохновлять многих творцов, в том числе и карикатуристов.

Невоздержание или
роскошь. Фрагмент.

О. Домье. "Ведь это маленькая шутка!", 1834 г. Карикатура на Луи Филиппа в связи с кровавым подавлением восстания 1834 г. в Париже.

6

Вклад Домье в современную карикатуру огромен. Он начинал как политический карикатурист, рисовал сатирические листы на Луи Филиппа и правящую буржуазную верхушку, за что сидел полгода в тюрьме. После революции 1848 г. жестокая цензура заставила заниматься бытовой карикатурой — сатирикой нравов. Лучшие его серии — "КАРИКАТУРАНА" (1836—38 гг.),

9
"Робер Макер" (1840—41 гг.), где воплощен образ Макера — человека-хамелеона, продажного журналиста и хищного дельца. Именно Домье, сделавший карикатуру жанром серьезного искусства, был родоначальником "юмора без слов". Оригинальной теме "Карикатуры Парижской Коммуны" посвящается отдельный "урок".

Дм. Москин

10

Д. КРУКШЕНК
«Остроумие эпохи
состоит в сатириче-
ских гравюрах»

Т. ГРЕЙ

АНГЛИЯ.
ГЕРМАНИЯ
XVI—XIX вв.

автор
извест. автор
(Мюнхенские картинки)

был Т. Роуландсон. Жизнь со всеми ее нелепостями, заботами и суетой, где на каждом шагу смешное переплеталось с трагическим, была для него "некончаемым романом", который он иллюстрировал. Серии "О времена, о нравы", "Сырые простыни", "охотничьи", "спортивные" и др. карикатуры стали золотым фондом английской рисованной юмористики. Благодаря Роуландсону и другим

щее поколение карикатуристов (Крукшэнк, Сеймур, Лич и Кин) внесло свою лепту в развитие рисованного юмора "английского типа". В 1841 г. в Лондоне родился журнал "Панч" (Петрушка), выполнявший ту же роль, что и "Шаривари" в Париже. Большое значение для развития немецкой карикатуры имела революция во Франции 1848–49 гг. Появились сатирические журналы — "КЛАДДЕРАДЛЧ" (Шум) в Берлине,

Одним из первых значительных сатириков в Англии был У. Хогарт. Его юмор под влиянием идей Просвещения нес морализаторский оттенок (гравюры "Карьера мота", "Проповедь", "Модный брак" и др.) Позже главенствующую роль стала играть политическая сатира. Особенно выделялись работы Дж. Гильрея, который и возглавил антифранцузскую "карикатурную" войну во время настоящей войны между Англией и Францией в 1793 г.

У. Хогарт
«Степени жестокости». 1751 г.
Фрагмент.

Во второй половине XVIII века бытовая карикатура стала вытеснять политическую, начал формироваться английский тип юмора, чьему способствовали писатели-сатирики: Свифт, Фильдинг, Гей. Карикатуры, выставлявшиеся в окнах гравюрных и книжных лавок Лондона, были очень популярны. Из них можно было узнать обо всем: о недавнем скандале, грабеже, политическом событии, выставке. Рисовали Г. Вудвард, Ф. Ньютона, Г. Банбери, но признанным лидером

2

Г. Вудвард. «Забавные карикатуры»

Вильгельм
Буш

Г. Вудвард
«Коллекция привидений»

художникам карикатура прочно вошла в жизнь английского общества, возникли издательства, которые занимались гравированием и продажей карикатур. Появились знатоки и собиратели этого вида искусства. Большинство работ Гильрея — это политические рисунки, но и в бытовой карикатуре он выступал как невозмутимый судья и неподкупный обличитель. Гравюры "Роковая ошибка", "Низвержение в бездну", "Нападение собак" поражают беспощадностью насмешки, злым и острым гротеском. Следую-

«Званый лягушачий вечер»
Неизв. автор (Мюнхенские картинки)

"ФЛИГЕНДЕ БЕТТЕР" (Летучие листки) и "МЮНХЕНЕР БИЛЬДЕРБОГЕН" (Мюнхенские картинки) в Мюнхене. Богатые традиции немецкого народного юмора породили таких мастеров, как А. ОБЕРЛЕНДЕР, Г. ЦИЛЛЕ, В. БУШ и др. Вильгельм Буш — поэт, язвописец, карикатурист высмеивал лицемерную мораль и

Т. Роуландсон
«Исцеление сапожни-
ком сварливой жены»

нравы не только своих современников, но и государства и церкви. Но особенно прославился веселыми приключениями двух изобретательных проказников — Макса и Морица. В конце XIX в. популярными были журналы "ДЕВ ВАРЭ ЯКОБ" и "СИМПЛИЦИССИМУС", где печатались карикатуры Т. Гейне против прусского милитаризма и бюрократии.

Дм. МОСКИН

7

5

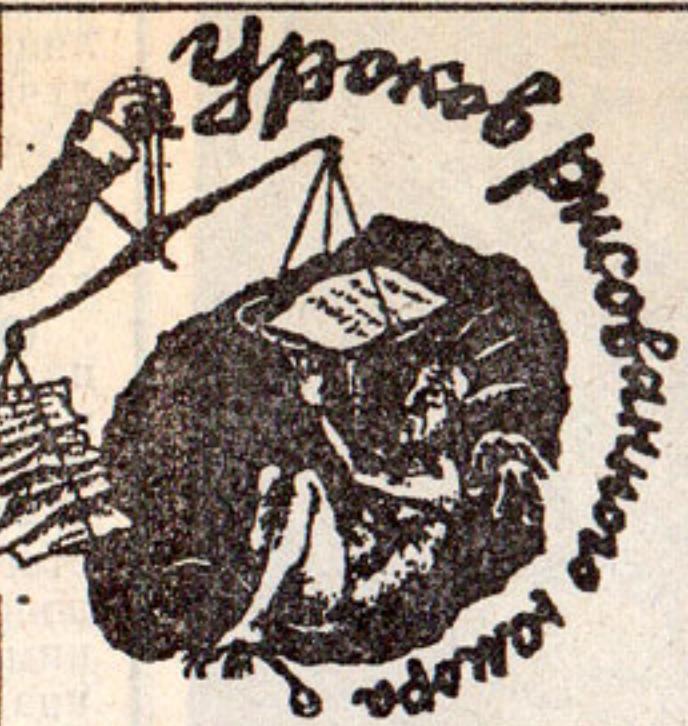
6

7

«В подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира две сестры и имя им... правда»

Ф. Достоевский

РОССИЯ.
20 – 50-е гг. XIX в.

Он изображал известных людей своего времени, интересных не только ему, но и многим: Полевого, Краевского, Глинку. На одной карикатуре из альбома "День композитора Глинки" последний пишет карикатуру оперы прямо на стене дома, а на другой — "гордо шествует в храм Славы", а за ним везут на тележке партитуру оперы "Руслан и Людмила".

«Между диких глаз цензуры прошли твои карикатуры...» Н. Добролюбов (о творчестве Степанова)

Н. Степанов.
(рукописная карикатура).

«Глинка идет в потомство, не ломая шапку перед современниками». 1842 г.

Первый юмористический в России "Журнал карикатур за 1808 г. в лицах" основал А. Венецианов, но журнал никто не смог увидеть, ибо вмешался царь, и за критику власти предержащих журнал умер "при родах". Взлет антифранцузской карикатуры произошел в годы вторжения в Россию армии Наполеона. В послевоенные годы карикатура "поселяется" в рукописных журналах.

«Пушкин с чертом».
Автопортрет.
Альбом Е. Ушаковой,
1829 г.

Пушкин, Батюшков, Крылов рисовали шаржи на полях рукописей. Много юмористических рисунков оставили лицензиаты, особенно П. Яковлев, прозванный "Яковлев-карикатурист". В альбомной графике 30-х годов оставил свой яркий след русский офицер П. Челищев. Среди его рисунков есть юмористические на темы армейской жизни, наблюдения столичной публики. Н. Степанов считается первым профессионалом в карикатуре.

П. Яковлев (В. Кюхельбекер).
1820-е гг.

А. Илличевский. «Лицензы под окном булочной». 1815 г.

Н. Степанов

«Журнальные фокусы».

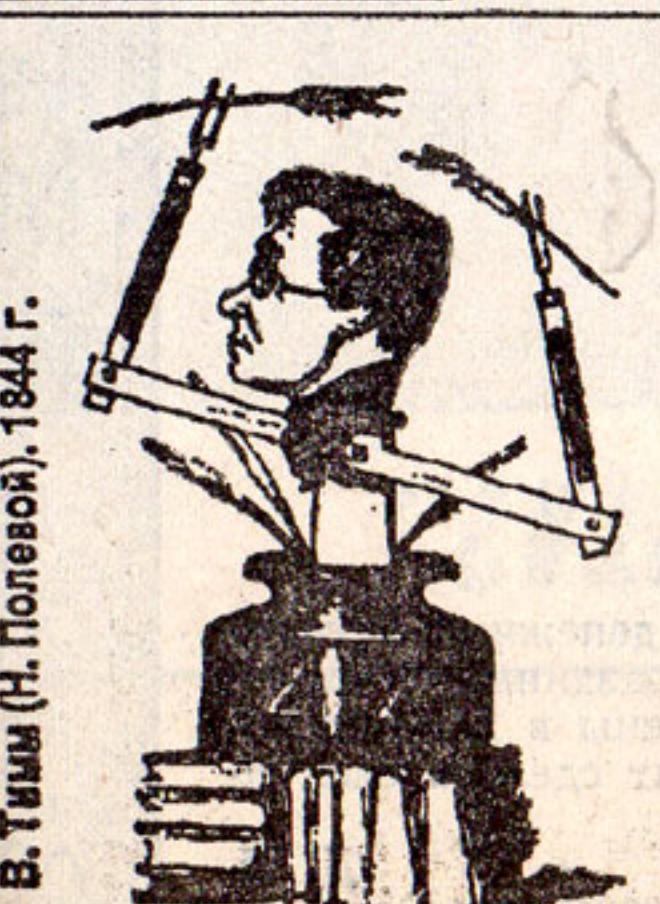
Сатирическая и юмористическая графика этого времени — не карикатура в современном понимании, а скорее, иллюстрация к тексту.

М. Невахович. «Диета». 1846 г.

В 1859 г. он вместе с журналистом В. Курочкиным основал журнал "ИСКРЫ" — новый тип сатирического издания. Степанов не только рисовал карикатуры (около 3 тыс.), но и придумывал к ним оригинальные подписи, а также делал уникальные скульптуры-карикатуры. Свою Музу — "Сатиру и Карикатуру" художник изобразил держащей в одной руке карандаш, а в другой перо. Она гонит порхающих людышек, на которых надписи:

"тузы", "общественное помрачение", "журнальная ложь", "рабское поклонение", "наглость", "самохвалство". За левую руку Музы тянет полицейский, указывая вниз на болото с надписью "житейские мелочи". В 1865 г., уставший от борьбы с цензурой, Степанов уходит из "Искры" и организует журнал "Будильник", где уже не было острых социальных карикатур, а преобладали рисунки на международные темы.

В. Тимм (Н. Поповой). 1844 г.

Журнал "Ералаш" М. Неваховича просуществовал недолго, но именно в нем дебютировал Н. Степанов (1846 г.), получив опыт рисования карикатур журнального типа. Невахович, сам талантливый карикатурист, стремился показать в рисунках события, происходящие в столице, деятелей общественной и культурной жизни. В. Тимм, мастер "мягкой иронии", в своем "Листке для светских людей" печатал сцены театральной и литературной жизни, юмористические зарисовки столичных типов, карикатуры на тему "моды", иллюстрации к фельетонам.

Дм. Москин

6

КАРИКАТУРЫ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 1871 г.

Сотрудники журналов "Погремушка" и "Бурлеск Коммуны" открыто поддержали версальцев. Ж. Пилотель, основатель журнала "Политическая карикатура", был активен как политик (член коммуны и начальник управления изящных искусств) и как художник. После событий он был заочно приговорен к смертной казни. Активно рисовали профессионалы: Молок, Матис, Демар, Жиль, Кленк. Правда, увидев позже плоды деятельности революционных масс, аб-

Хотя сатирическая графика во Франции имела свою богатую историю (1799 г., 1830 г., 1848 г.), карикатуры Парижской Коммуны — явление уникальное. Достаточно полно отражая события, они были понятны массам — просты и доступны. В Париже в это время выходило свыше ста названий газет и журналов, было много "лотошной литературы" — листовок, брошюр. Выходили сатирические издания: "Политическая Карикатура", "Пила", "Стрела", "Иллюстрированная Фронда".

Сатирические листки иногда печатались сериями, иногда в виде альбомов. Рисовали в основном молодые художники, которые ярко всыпнули своими талантами в дни Коммуны, но также быстро и погасли. Домье и Доре, имея за плечами богатый жизненный опыт, относились настороженно к революционным событиям и практически в них не участвовали.

суд гражданской войны, наиболее дальновидные (Кленк, например) отошли от Коммуны. А. Жиль, прозванный "Д'Артаньяном карандаша", в 60-е г.г. основал сатирические журналы: "Луна", "Затмение", "Пародия", прославившись шаржами на Наполеона III, Тьера, деятелей Национального собрания, а также тем, что был назначен директором Люксем-

бургского музея. Из карикатуристов-самоучек наиболее заметным был Де Фронда, выпустивший альбом "Позорный столб". В серию "На злобу дня", состоявшую из 87 листов, вошли карикатуры Фостена, Корсо, Рене, Кленка и др. Одной из особенностей карикатур Парижской Коммуны была тенденция к персонификации, т.е. олицетворение партий, классов, лагерей в образах конкретных исторических лиц. Голова контрреволюции, Тьер, был символом реакции

вообще, а если речь шла о монархистах, то изображали съягра ф. Парижский или герцог Омальский. Широко использовалась символика и аллегория. Образ Коммуны, например, представлялся в виде солнца или прекрасной женщины, Фрагмент.

могучим деревом, с которого коммунар стряхивает гусениц-контрреволюционеров. Последние представляли в карикатурах также в виде удавов, сжимающих Республику в своих объятиях, зловещих птиц, жалящих ос, трусливых зайцев, мартышек и т.д. Народ же часто изображался в виде льва или балагу-

ра и всельчака, любителя соленой шутки "Папаши Дюшена". Карикатуры Парижской Коммуны повлияли не только на европейских художников 70-х годов, но и на карикатуристов России в годы революций в XX веке. Благодаря стараниям П. Лаврова (участника событий) и В. Стасова библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в С.-Петербурге приобрела их коллекцию.