

Татьяна Щурова

«Улыбайтесь, господа!»

Хочется думать, что герой комедии Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен», которому принадлежат эти полюбившиеся всем слова, отнес бы их также к карикатуре и шаржу – удивительному, не перестающему восхищать виду изобразительного искусства. Сатирическое или добродушно-юмористическое в карикатуре и ее разновидности, шарже, всегда намеренно преувеличено выделяет характерное в событии или в человеке и неизменно вызывает у нас интерес. Мы знаем, что карикатура часто остро публицистически с большой долей иронии откликается на злободневное в политике, сиюминутно значимое для современников. Шарж более добродушен, чаще это забавный портрет, в котором при соблюдении внешнего сходства какие-то черты даются

с нарушением внешнего правдоподобия. Широко известно высказывание советского графика Д. Моора: «Шарж – это не просто плохо нарисованный портрет с длинным носом. Это сумма знаний о человеке, предмете, явлении...». Нужно сказать, карикатура и шарж всегда рассчитаны на наше эмоциональное восприятие.

Как библиограф не могу не посоветовать вам почитать и посмотреть интереснейшие издания по теме, которые сегодня не найдешь в других книжных собраниях страны. Не будем скрывать, приятно снимать с книжной полки в отделе искусств Одесской национальной научной библиотеки редкие издания по истории карикатуры и показывать их новым поколениям студентов и библиофилам всех возрастов.

Например, нашим читателям нет нужды скачивать из Интернета книгу А.В. Швырова «Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней» (Спб., 1903), составленную автором по новейшим по тем временам исследованиям. Она отлично сохранилась в ОННБ. В предисловии автор написал: «Перед глазами читателя пройдут

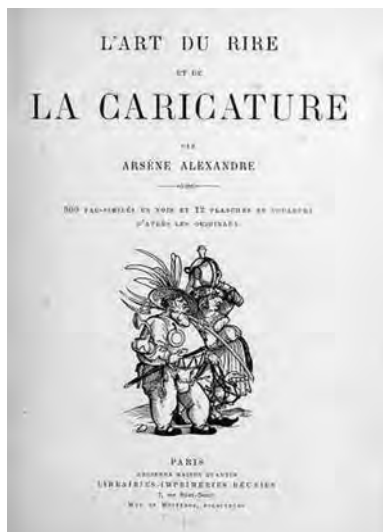
определенные моменты истории, восстанут все значительные схватки и битвы человечества, промелькнут все людские страсти: горе и радости, победы и поражения, счастье и отчаяние, – так как все это обнимает карикатура... Мы не задаемся целью написать сухой философско-научный трактат о характере юмора в разные века и у разных народов, а просто хотим набросать крупными штрихами картину развития художественной сатиры... Сатирический смех родился чуть не в первый день творения, и будет жить, пока на земле останется хоть один человек. Смех – необходимое жизненное условие – и все эпохи отдали ему дань...». Книга действительно читается как захватывающий исторический роман.

А если вы владеете французским языком, то мы сможем предложить познакомиться с еще двумя редкими изданиями, когда-то привезенными из Парижа графом Михаилом Михайловичем Толстым и переданными им потом в фонды библиотеки. Это очерк истории французской карикатуры XIX века Армана Дайо (Les maîtres de la caricature

française au XIXe siècle. – Paris, 1888) с великолепным иллюстративным блоком и книга известного французского критика и искусствоведа Арсена Александра, автора первой монографии об Оноре Домье, художественного руководителя журнала «Le Figaro» «Искусство смеха и карикатуры» (*L'art du rire et de la caricature*. – Paris, 1892).

Главная мысль, которую можно проследить во всех этих изданиях: карикатура – всегда зеркало эпохи, верно отражающее настроение своего времени. Авторы отмечают, что карикатура получила особенное распространение после изобретения литографии, то есть дешевого способа печатания рисунков. Появилась возможность выпускать периодические издания и карикатурные листки. Например, в Англии с 1841 года стал выходить журнал «Punch». Во Франции Шарль Филиппон основал оппозиционный журнал «Карикатура» («*La caricatura*»), быстро завоевавший популярность своей независимой антиправительственной позицией. В голове Филиппона

зарождались все новые остроумные идеи. Он открыл, например, что голова Людовика-Филиппа имеет сходство с грушей (1831),

LES POIRES,

Paroles de M. Pons de Paris au 8 Février de la Révolution.
 Vendues pour payer les 6.000 fr. d'amende du journal le Charivari
 (DANS L'ORDRE, CALÉMIÉ VERT MOUTÉ)

и карикатура эта мгновенно приобрела невероятную популярность, а ее автор был привлечен к судебной ответственности за оскорбительные нападки на власть имущих.

Интереснейшая страница в истории карикатуры – творчество выдающегося британского художника и гравера Джеймса Гилрея (1757-1815). Его даже называют главным английским карикатуристом и наиболее влиятельным сатирическим графиком всех времен, оказавшим большое влияние на таких художников, как Гойя, Давид, Делакруа. Яркие гротескные офорты Гилрея, эксцентричные, изысканные, имели огромный спрос. Они выставлялись в многочисленных эстампных лавках Лондона, затем проникали во все уголки Англии, попадали в другие европейские страны. У него были как политические, так и социальные карикатуры. Известно, что Наполеон грозился повесить Гилрея – французский император был одной из излюбленных тем художника. Одна из его «наполеоновских» работ до сих пор считается лучшей по этой

теме. Она называется «Пудинг в опасности, или Эпикурейцы за ужином» (1805). На ней премьер-министр Великобритании Питт

и Наполеон делят мир: Англия отрезает себе мировой океан, а Франция – Европу. На другой карикатуре Наполеон был изображен в роли пекаря, выпекающего новую аристократию из своих родственников и приближенных. Не щадил Гилрей также английских обывателей-модников. Он зло высмеивал денди с их неумными пристрастиями к причудливой одежде. Давали повод для карикатур и дамы, слепо заимствовавшие фасоны нарядов у француженок, а при этом выглядели нелепо в этих довольно рискованных одеждах.

Среди современных изданий выделяется книга Валерия Нестеренко и Тараса Батенко «Шарж і карикатура в системі графічного мистецтва» (Львів, 2008). Мы получили ее в подарок от одного из авторов. В. Нестеренко в начале семидесятых окончил Грековское училище, а затем Львовскую академию художеств, где теперь является завкафедрой декоративной живописи. Говорит, что не мог не вручить свою книгу в библиотеку, где в студенческие годы провел немало часов. Нужно сказать, что это учебное пособие интересно читать не только специалистам.

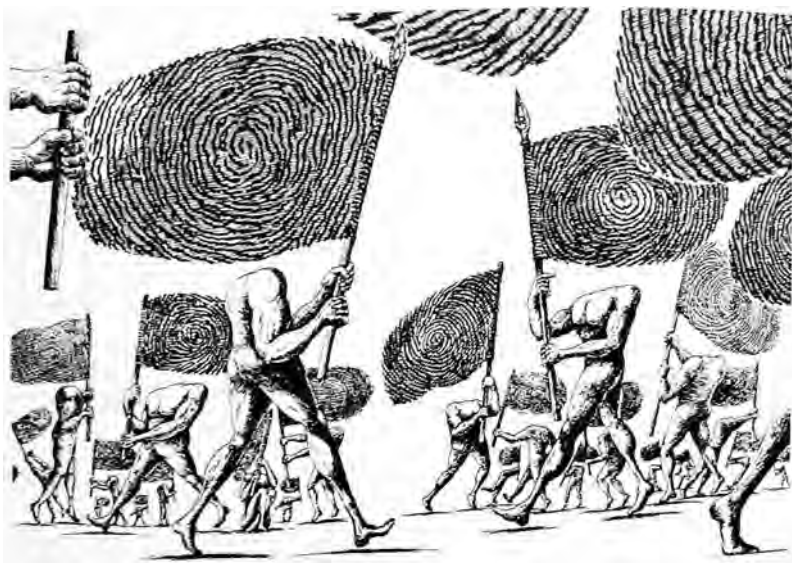
Используя обширный материал из истории и «современной жизни» карикатуры и шаржа, насыщая книгу большим количеством иллюстраций, авторы раскрывают жанровый диапазон этого вида графики, представляя веселые доходчивые рисунки или

же приправленные «черным юмором», или философскими размышлениями. Карикатура и шарж также могут нести политический пиар, социальные и бытовые проблемы. Мы это знаем, потому что в свое время читали популярные журналы «Крокодил» и «Перець». Учебное пособие поможет тем, кто овладевает графическим искусством – шаржем и карикатурой, – это сложный и продолжительный процесс «поиска авторского самовыражения». Молодой художник непременно должен постичь азбуку линий, основные техники создания карикатуры и еще очень многое. Авторы книги приходят к интересному выводу: «Смех, вызванный оригинальным жанром – шаржем и карикатурой, – это тихий смех разума, согласованный с бессловесным пониманием души, который возникает в момент созерцания правды».

Свою лепту в изучение карикатуры и шаржа на базе редкой одесской периодики начала XX века внес отдел искусств ОННБ. Напомним, что в 1998 году библиотека выпустила две книжки, которые были встречены читателями с большим интересом и быстро

стали библиографической редкостью. Это материалы к выставке «Вся Одесса в шаржах Линского», где впервые удалось собрать более ста оригинальных рисунков талантливого много одаренного художника и «выловить» из старой периодики редкие материалы о его жизни и творчестве. Миниатюрное издание «Одесский журнал «Крокодил» и его авторы» представил избранные страницы из одесского издания 1911-1912 гг., насыщенного не только юмористическими рассказами и стихами, но и замечательными рисунками талантливых одесских мальчишек, выросших затем в известных художников-графиков. Радует, что эти книги постоянно востребованы исследователями и уже не раз пригодились в их работе. Благодаря постоянным публикациям в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская» была составлена антология по страницам старой одесской периодики «Благоухающий пепел» (Одесса, 2009), где почетное место также отведено карикатуре и шаржу.