

Владимир Казаневский

ИСКУССТВО КАРИКАТУРЫ В СТРАНАХ СНГ

Когда в обществе наблюдаются глубокие кризисные явления, которые сопровождаются социальными и политическими изменениями, когда рушатся привычные общественные каноны и зарождаются новые, искусству также свойственны перерождения.

Особенно остро реагирует на революционные общественные процессы искусство карикатуры. Так, потрясающие Европу наполеоновские войны вызвали бурное развитие карикатуры в Англии, Италии, Испании, Германии. Первая и вторая мировые войны прямо или косвенно повлияли на становление и развитие новой карикатуры, которую условно называют философской или проблемной графикой.

Попробуем проследить, какие изменения произошли, и произошли ли, в искусстве карикатуры после распада империи Советский Союз, а также проанализировать современную карикатуру в странах СНГ. Практически не существует литературных источников, в которых бы приводился анализ развития и становления современной карикатуры в странах СНГ. Например, в статье российского карикатуриста Михаила Златковского «Юмор молодых» [2], приводится обзор «новой» карикатуры в СССР. Однако в этой статье нет исчерпывающего анализа причин и мотивов развития такой карикатуры на территории стран СНГ.

Для того чтобы облегчить анализ развития искусства карикатуры в странах СНГ в последнее десятилетие, проведем условное разделение карикатур по смысловым содержаниям. Так, можно выделить в отдельные группы политические карикатуры, социальные, философские и развлекательные. Конечно, резкой границы между этими группами карикатур не существует. Зачастую социальные карикатуры можно отнести к философским, и наоборот, поскольку социальное обустройство общества имеет свою философию. Поэтому такое разделение карикатур на группы является чисто условным.

Политическая карикатура в странах СНГ

Неизменным спутником творчества политических

карикатуристов во все времена являлась цензура. В периодической печати СССР могли появиться только те политические карикатуры, которые отвечали задачам и целям компартии. У официальных политических карикатуристов всегда была до совершенства развита самоцензура творчества. Они знали, кого и что можно критиковать, а каких явлений и персон ни в коем случае нельзя касаться. Не произошло принципиальных изменений в искусстве политической карикатуры и в последнее десятилетие. С одной стороны, в периодической прессе начали появляться острые карикатуры на вождей, олигархов и даже президентов. Объектами критики стали и коррупция в правительстве, избирательные кампании и другие важные общественно-политические явления и процессы, происходящие в обществе. Однако острые карикатуры на конкретных персон и на конкретные события, которые их касались, могли появляться только в определенных изданиях, которыми владели те или иные хозяева. То есть, если в советские времена периодической печатью управляла одна только компартия, то в нынешнее время у каждого периодического органа есть свой хозяин. И этот хозяин устанавливает свою цензуру на произведения, которые появляются на страницах издания. Как правило, хозяин периодического издания зависит от более сильного политика, которым часто является президент той или иной страны СНГ. Встречаются также открыто противостоящие президенту политики, которые содержат свой собственный печатный орган. В этом случае на страницах оппозиционных изданий можно увидеть даже острые политические карикатуры на действующих президентах стран СНГ. Однако президенты имеют скрытые, например, экономические, рычаги управления любыми средствами массовой информации. Например, очень не любит карикатуры на собственную персону президент Белоруссии Александр Лукашенко. Из всех республик, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, политические карикатуры подвергаются наиболее жестокому давлению в Белоруссии. Не любил карикатуры и бывший президент Украины Леонид Кучма. Однако его политическая цензура имела более скрытый характер, чем лукошенковская, хотя она не менее действенна, чем белорусская. На Украине до недавнего времени существовало лишь несколько оппозиционных изданий, которые открыто, однако недостаточно остро, критиковали правящий

режим. Эти издания постоянно ощущали давление со стороны правительства. Борис Ельцин во время своего правления острые карикатуры любил и ценил. Нынешний президент России Владимир Путин предпочитает хвалебно-реалистическое изображение собственной персоны. Однако ни в одной из стран СНГ не существует всенародно объявленной официальной цензуры на свободу самовыражения политических карикатуристов. В то же время эта свобода кажущаяся. Потому что в подобных условиях абсолютно все политические карикатуристы являются заангажированными теми или иными политиками и не являются абсолютно свободными в своем творчестве. В лучшем случае политические взгляды карикатуриста совпадают с политическими амбициями хозяина того или иного средства массовой информации. В худшем карикатурист слепо исполняет политический заказ. Например, трудно представить себе карикатуру, опубликованную в центральной прессе России, изображающую президента Владимира Путина, который, как он обещал, «мочит» террориста в сортире». Или невозможно было вообразить карикатуру в украинской прессе, на которой был бы изображен президент Украины Леонид Кучма, отрезающий голову журналисту Георгию Гонгадзе (как известно, погибшего при не выясненных до сих пор обстоятельствах).

В последние годы одним из популярных героев политических карикатур стал терроризм. Главные террористы в изображении карикатуристов – люди восточной наружности. Здесь мы видим не только влияние цензуры на творчество карикатуристов, но также явление подсознательной самоцензуры художников. Террористами могут быть только выходцы из восточных стран – таков стереотип мышления, привитый гражданам стран СНГ. Например, практически нет карикатур, которые осуждали бы государственный терроризм России в Чечне. Также трудно себе вообразить карикатуры американских карикатуристов, осуждающих государственный терроризм США в Ираке, которые появились бы в центральных американских периодических изданиях.

Однако следует отметить, что инакомыслящие политические карикатуристы в странах СНГ не подвергаются таким жестким гонениям, как в советские времена или как это делается в Турции, Иране и других странах в наше время. Известно только несколько

случаев, когда в странах СНГ за опубликованные политические карикатуры художников привлекали к судебной ответственности.

Ограничение свободы слова в странах СНГ нашло свое отражение в произведениях карикатуристов. Прибитый гвоздем к столу язык человека, отображенного на телевизионном экране, отрезают ножницами; у кричащих людей завязаны глаза, у журналиста – рот (см. рис. 1 – Сергея Тюнина, рис. 2 – Виктора Богорада). Эти и подобные сюжеты можно увидеть в современных карикатурах, которые появляются в средствах массовой информации стран СНГ. Такие карикатуры не отвергаются цензурой, поскольку в них не критикуются конкретные политические персоны.

Социальная карикатура в странах СНГ

В СССР социальным карикатурам отводилась роль критики явлений, которые, по мнению партийных функционеров, мешали строительству социалистического общества. Такую карикатуру относили к области сатиры. Совсем другую позицию в обществе занимает современная социальная карикатура.

Социальная карикатура в современном понимании зародилась в СССР вместе с появлением новой карикатуры, о которой мы говорили выше. Однако в СССР под давлением абсолютной цензуры она существовала в завуалированной форме. Карикатуристы использовали приемы аллегорий, иносказаний. Когда цензура компартии прекратила свое существование, началось бурное развитие социальной карикатуры. Как мы отмечали раньше, современная скрытая цензура в странах СНГ охраняет покой лишь отдельных политических партий и лидеров. Карикатуристы свободны критиковать глубинные устои общества, социальные процессы в нем.

Характерным примером отражения новых идей в социальных карикатурах является перемена в отношении художников к личности в истории. При социалистическом режиме редко кто из художников осмеливался изображать памятники вождям. Любая из таких карикатур могла содержать намек на несостоятельность величия партийных лидеров. После запрещения компартии появились сотни, тысячи карикатур, в основном отражающих идею

низвержения вождей, тиранов, идолов, а также принижающих их величие. В странах СНГ и до сих пор довольно часто публикуются подобные карикатуры.

После падения режима компартии появились также мириады карикатур, главными героями которых стали флаги. Из гордого символа сильной державы на карикатурах флаг превратился в половую тряпку, выкрашенную всеми существующими в природе цветами, с заплатками из банкнот и т. д. От флагов карикатуристы позволяли своим героям отрезать куски ткани, чтобы пошить из нее штаны или другую одежду, или разрешали им почистить этой тканью ботинки. Безголовый человек несет флаг, напоминающий топор, которым, очевидно, была отрублена его голова. Это один из самых известных рисунков художника Михаила Златковского, на котором героем является флаг. Для карикатуристов флаг стал удобным инструментом выражения своих социальных идей (см. рис. 3).

Одним из основных героев социальных карикатур является толпа. Прогрессирующее нивелирование личности в современном обществе отражается в карикатурах таким образом, что художники изображают людей в толпе маленькими одинаковыми человечками. Толпа – единый организм, в котором человек не является индивидуумом, а ведет себя как безвольный автомат. Эти идеи, а также остроумные решения управления толпой предлагают карикатуристы в странах СНГ в своих рисунках.

В полной мере досталось от карикатуристов бюрократам, неизменно восседающим за своими столами. Появились также сотни карикатур, на которых изображались начальники, словно сросшиеся со своими трибунами (см. рис. 4 – Игоря Смирнова).

В последние десятилетия творчество карикатуристов обогатил еще один персонаж: нищий, выпрашивающий милостыню. Нищета отдельных граждан в странах СНГ стала привычным социальным явлением. Как правило, карикатуристы изображали нищего сидящим прямо на тротуаре у стены, рядом с ним лежала перевернутая шляпа.

Есть еще характерный пример смещения акцентов в творчестве карикатуристов после падения коммунистического режима. Одним из типичных героев карикатур является «голубь мира» – символ, широко известный в мире благодаря рисунку

Пабло Пикассо. Во время господства социализма в творчестве карикатуристов «голубь мира» представлялся птицей, которую пытаются уничтожить, унижить капиталисты, империалисты, милитаристы. В карикатурах или констатировался факт угрозы миру или отражалась победа символического мира над враждебными Советскому Союзу силами. В последнее десятилетие образ «голубя мира» претерпел метаморфозу. Все чаще символ мира превращается в карикатурах в символ насилия. Такие понятия как война и мир смешались. Вспомним хотя бы войну в Чечне.

Появились и другие характерные герои, которые в принципе не могли отражаться в карикатурах во время партийной цензуры. Нынешняя скрытая политическая цензура не затрагивает свободу творчества карикатуристов, создающих произведения, касающиеся социального обустройства общества.

Таким образом, можно говорить о том, что в последнее десятилетие социальная карикатура в странах СНГ стала играть свою реальную роль в обществе: критиковать поверхностные и глубинные негативные социальные явления.

Философская карикатура в странах СНГ

Философская карикатура развивалась в СССР в 70–80-х годах довольно успешно. Советская интеллигенция изголодалась по искусству для интеллектуалов. Поэтому философская карикатура пользовалась особенным спросом. Впервые в карикатурах парадоксально и остроумно на первое место выдвигались идеи одиночества человека в окружающем мире, фатальности судьбы, неизбежности смерти и т. д. Карикатуристам-философам в большой мере импонировали идеи экзистенциализма и других философских воззрений, чуждых коммунистической идеологии. Главными символами, к которым в своем творчестве прибегали философы-карикатуристы, стали одинокий человек на необитаемом острове, постоянно падающая Пизанская башня, Сизиф, вечно катящий свой камень к вершине горы, роденовский мыслитель, Дон-Кихот, Санчо Панса и ветряные мельницы, старуха-смерть с косой и другие. О популярности философских карикатур говорит тот факт, что их количество исчислялось тысячами. Так, московский карикатурист Игорь Смирнов сотворил

не один десяток карикатур, героями которых были Дон-Кихот, Санчо Панса и мельницы. Один из любителей собрал коллекцию рисунков, в которой насчитывалось более тысячи карикатур с изображением одинокого человека на необитаемом острове. Художник и исследователь искусства карикатуры Виктор Богорад из Санкт-Петербурга предложил довольно обширную классификацию символических образов, которые являются основой некоторых карикатур. Это «эзоповская» группа, «мифическая», «средневековая», «пиктографическая» (включающая в себя международные условные обозначения), «итимическая», состоящая из символов-жестов (кукиш, указательный палец, кулак), «вещевая» (телевизор, стол, диван, телевизионная вышка, самолет, ракета, корабль и др.), «платяная» (клоун, почтальон, военный, полицейский, заключенный, дипломат, медсестра и т. д.) и другие [1].

Бурное развитие философской карикатуры в последний период существования СССР не получило своего достойного продолжения после падения советского режима. В большей мере карикатуристов, как и тех зрителей, для которых создаются карикатуры, начали интересовать социальные проблемы, новое обустройство общества, перераспределение собственности и власти. Все реже можно встретить в рисунках Дон-Кихота, необитаемый остров, роденовского мыслителя, Сизифа... Практически не появились и новые символические образы, близкие философским идеям. Исключения составляют символы Интернета. Куда приведет человечество всемирная компьютерная сеть? Интернет – это благо для человека или зло? На эти и другие вопросы пытаются ответить карикатуристы в своих остроумных произведениях в странах СНГ. Открытие генома человека и достижения в области клонирования также послужили пищей для размышлений карикатуристов-философов. В странах СНГ были созданы десятки карикатур, в которых были отражены этические и философские проблемы клонирования животных и людей.

Развлекательная карикатура в странах СНГ

Развлечение – одна из главных функций искусства карикатуры. Вызвать удовольствие от смеха – это далеко не простая

задача. В советское время удовольствие доставляли в большей степени иносказательные карикатуры, в которых угадывались отголоски тихих откровенных разговоров на кухнях. Официальная развлекательная карикатура, замыкаясь в узких рамках цензуры, была недостаточно остроумной.

После того как на территории бывшего Советского Союза «разрешили все, что не запрещено», карикатуристы начали упражняться в остроумии в полную силу. Практически прекратили существование все табу. В первую очередь это касается запретов на сексуальность. Как известно, проще всего достигнуть комического эффекта, эксплуатируя именно сексуальность. Большинство самых смешных анекдотов, так или иначе, опираются на сексуальный опыт индивидуумов. На страницах периодических изданий в странах СНГ, особенно в так называемой «желтой» прессе, начали мелькать легкие рисуночки скабрёзного характера (см. рис. 5 – Игоря Кийко). Иногда такие карикатуры не лишены остроумия, но по большей части остроумие в них подменяется пошлостью. Отсутствие цензуры сыграло в этом случае в обществе отрицательную роль. В какой-то мере правящим режимам выгодно наличие развлекательных изданий, которые помогают отвлечь население от злободневных социальных проблем. Легкая доступность к опубликованию в «желтой» прессе, возможность свободного размещения карикатур на страницах Интернет изданий позволяют художникам-дилетантам показывать публике непрофессионально исполненные произведения, к тому же нарушающие общепринятые законы человечности и морали. Часто основой таких карикатур является так называемый черный юмор. Истинно остроумные графические произведения развлекательного характера, в том числе прекрасные образцы рисованного черного юмора, буквально утонули в мутном потоке пошлых карикатур, которые часто просто плохо нарисованы. Поскольку такие карикатуры принимаются современным обществом (есть спрос – есть предложение), можно судить об интеллектуальных запросах нынешних обывателей в странах СНГ.

Мы провели сравнительный анализ искусства карикатуры в СССР и на его территории после распада империи. Попробуем проследить новые явления и процессы, которые являются

характерными для современной карикатуры в странах СНГ.

Как и в советское время, на территории бывшего Советского Союза не существует системы профессионального образования карикатуристов. Например, в Южной Корее факультеты комикса и карикатуры открыты в 150 университетах. Ежегодно в этой стране различные учебные заведения готовят до двух тысяч специалистов в области карикатуры. В странах же СНГ нет ни одного специального учебного заведения или отделения по специальности карикатуры. Клубы и другие неформальные объединения карикатуристов, которые существовали в СССР в 80-х годах, прекратили свою деятельность. Фактически карикатуристы в странах СНГ являются художниками-одиночками, в своей деятельности они опираются на интуицию, которая заменяет им профессиональную подготовку.

Таким образом, анализ искусства карикатуры в странах СНГ позволяет прийти к следующим выводам. Испытывая некоторые кризисные явления, искусство карикатуры развивается. Политическая карикатура продолжает оставаться довольно традиционной, она испытывает постоянное давление скрытой, на словах отсутствующей политической цензуры. В то же время социальная карикатура развивается успешно и реально играет в обществе присущую ей роль критики негативных явлений в социальном устройстве общества. В странах СНГ практически не появились новаторские идеи в философской карикатуре. В творчестве карикатуристов философия ушла на второй план. Среди обширного потока развлекательных карикатур часто встречаются произведения низкого профессионального уровня, как правило, в них истинное остроумие подменяется откровенной пошлостью. Кризис в мировом искусстве карикатуры привел к тому, что все чаще наблюдаются случаи повторения в карикатурах ранее созданных сюжетов. В этих условиях некоторые карикатуристы из стран СНГ вольно или невольно пытаются найти новые пути в карикатуре, выйти за рамки жанра. Карикатуры при этом остаются довольно популярными и любимыми в странах СНГ творческими продуктами остроумных художников.

1. Дмитриев А. Социология политического юмора: Очерки.– М.: Роспэн, 1998.
2. Златковский М. Юмор молодых. Сборник статей.– М.: РИК МК РФ, 2002.

Рис.1

205

Рис. 2

206

Рис. 3

207

Рис. 4

208

Рис.5

209