

741.5:7.07 (Карикатура. Сатирические и юмористические рисунки. Занятия и виды деятельности в искусстве. Деятели искусства)

ОБРАЗ ПОПУЛЯРНОГО РОССИЙСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ КАРИКАТУРЕ

© 2019 К.С. Бакирова

Бакирова Карина Сергеевна, заведующая кафедрой народно-художественного творчества.

E-mail: bakirovaks@mail.ru

Институт дополнительного образования (повышения квалификации) социокультурной сферы и искусства. Казань, Республика Татарстан, Россия

Статья поступила в редакцию 19.04.2019

Статья посвящена культурологическому осмыслению бытования жанра карикатуры в области классического искусства. Предметом исследования стали карикатуры на популярных исполнителей классической музыки. В работе использовались дескриптивный, историко-сравнительный, структурно-функциональный методологические подходы. На основе анализа основных типологических черт карикатур на классических музыкантов-исполнителей автор выявляет особенности, присущие данному поджанру и делает вывод о том, что параллельное существование массового и элитарного сознания в современном социокультурной ситуации приводит, с одной стороны, к повышению эстетического статуса и смягчению коннотативных семантических составляющих карикатуры, с другой, к демократизации классического искусства и его переориентацию на веяния моды и вкусы толпы. Одновременно в статье постулируются характерные типологические черты карикатур на современных исполнителей классической музыки (отсутствие политизированной направленности, беззлобный характер изображения, присутствие атрибутов классического музыкального искусства) и в контексте постмодерна определяется зависимость их популярности от создаваемого имиджа, прогрессирующего в статус бренда.

Ключевые слова: карикатура, популярность, классическое искусство, музыканты, исполнители классической музыки, Мацуев, Гергиев, Башмет, Спиваков.

Введение. А.С. Пушкину принадлежит высказывание, в котором схвачено существо карикатуры как одной из ярчайших форм невербального общения людей, относимой к жанру сатирической живописи. «Всякое замечательное происшествие подает повод к сатирической картине...» [4, с. 593]. Карикатура с момента своего появления была инструментом социальной активности, позже стала политически ориентированной и всегда оставалась способом отражения нравов и ценностных ориентаций общества.

Анализ. Многими авторами карикатура анализируется преимущественно в контексте политической жизни. Поэтому она чаще всего рассматривается с точки зрения актуальности и социально-политической содержательности или идеологической направленности. Эстетическая, философская и культурологическая оценка в подобных исследованиях остается на периферии внимания. Косвенно данное обстоятельство подтверждает и высказывание крупнейшего искусствоведа и теоретика искусства Эрнста Гомбриха: «Большинство евро-

пейских хранилищ собирает гравюры в основном из-за их сюжетов, а не из-за их художественной ценности» (цит. по [6, с. 120]).

Объектом данного исследования выступает карикатура как часть духовной культуры, предметом же хотелось бы избрать только часть карикатурного наследия, посвященного исполнителям классической музыки. Такая карикатура, как элемент саркастического отражения действительности, является материальным выражением популярности данных лиц.

В качестве методологического инструментария избраны следующие подходы: дескриптивный, историко-сравнительный, структурно-функциональный. Собранный материал позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что культурные функции современной карикатуры, посвященной деятелям культуры, подверглись существенным изменениям, детерминированным эволюцией массового общества. *Классическая музыка как явление всегда позиционировалось в качестве элитарного искусства, доступного только избранным слоям*

общества, и соответственно каждый представитель данного направления демонстрировал свою привилегированность. Музыканты нередко изображались на полотнах выдающихся художников своего времени, где подчеркивались такие штрихи облика как строгость, погруженность в свой внутренний мир, задумчивость, отчужденность, артистизм, снобизм. Яркими примерами воплощения образов музыкантов являются полотна М. Караваджо «Лютист», «Музыканты» (1595); «Шопен» Э. Делакруа (1838), «Старый гитарист» П. Пикассо (1903 – 1904). Изображение классических музыкантов в таком стиле постепенно приобретало статус канона. С начала XX века в искусство начинают активно вторгаться «неклассические формы», в частности, изображение деятелей искусства в формате карикатуры. Это расширило возможности академического портрета, что, как первоначально воспринималось, могло стать причиной дальнейшей смерти искусства [2, с. 423 – 453].

Понятие «*карикатура*» пришло в русский из итальянского языка (как производное от «*caricare*») и переводится как «преувеличивать», «заряжать», «нагружать» [6, с.10]. Карикатура – это «нарисованная эпиграмма», своеобразный художественный способ социального высказывания и оценки реальной культуры, ценностных ориентаций людей. Преимущество карикатуры перед живописью, изящными искусствами в предыдущие века состояло в общедоступности и понятности этого жанра для непросвещенных масс публики. Восприятие рисованных сатир не требовало особой подготовки, широты знаний. Карикатура оставалась очень привлекательной для простого человека своими особенностями: выразительностью лаконичных форм, сарказмом, смехом, иронией, остротой правдивого высказывания. И рисовалась она преимущественно для основной массы населения, обычных людей, в большей степени испытывавших груз социальных проблем.

Карикатура носила и воспитательный характер, так как была частью просветительской культуры, искусством, отражавшим устремления данного социума и своего времени. Поэтому она подхватывалась улицей, широкими народными массами, была весьма популярной среди простолюдинов [6, с.8]. Существенной чертой сатирического рисунка всегда была актуальность, обращенность к насущным проблемам своего времени, исключительным событиям и персонам. Это требовало от самого художника социальной мобильности, постоянного поиска, способности к яркой выразительности сатирического высказывания.

Наибольший интерес для исследователей сегодня представляют не политические по сюжету карикатуры, оплаченные состоятельным заказчиком а так называемая «неформальная» карикатура, свободная по тематике. Говоря о средствах создания и методах распространения карикатурных рисунков, необходимо отметить, что художнику приходилось следовать за техническим и технологическим прогрессом. На сегодняшний день самым простым и эффективным способом распространения карикатуры являются СМИ, изображения в популярных журналах и газетах, использование видеоряда в телепрограммах и интернете.

Карикатура до сих пор является одним из самых эффективных средств создания скандала, как вида противодействия тем обстоятельствам и персонам, открытая борьба с которыми невозможна. Это своего рода идеологическая подготовка к общественным переменам или культурному взрыву – словом, к каким-то серьезным изменениям. Это противодействие обличено в художественную форму и сосредоточено в сфере действия категории комического. Следует отметить, что карикатура всегда несла значение осмысления человеческого взаимодействия с миром. В современных вариациях иногда карикатуры посвящены низменным порокам, изображают сцены сексуальной распущенности, животных инстинктов, обнажают интимное в человеческих отношениях. Карикатура продолжает оставаться дешевым и общедоступным удовольствием массового общества. Согласно исследованиям психологов, открыв газету или журнал, первым делом взгляд человека упадет на яркую, образную картинку и только потом углубится в текст. Такое восприятие не требует активного участия воспринимающего. Карикатура всегда шла по пути упрощения изображения и концентрации смысла. Декоративная функция, присущая в древности изображениям и надписям, ушла в историю, оставив только смысловую нагрузку. Согласно замечанию У. Эко, «понятие развлекательности исторично. Способы развлекать себя и других менялись в зависимости от возраста жанра» [7, с.9].

Одним из важнейших факторов популярности жанра карикатуры является ее доступность, понятность и близость каждому – когда образ совмещает в себе представления толпы о реальности, возвращая массам их же видение мира. Отсюда суть карикатуры – образ как «ментальное представление, ментальная конструкция», за которыми стоит обобщение чего-то конкретного» [1, с. 352].

Карикатура интересна тем, что в ней отсутствуют лишние детали – все наполнено прямым или

дополнительным смыслом. Каждая мелочь, каждый штрих важен, и несет свой особенный смысл. Это применимо с несколькими оговорками и к карикатурам на современных известных исполнителей классической музыки. У большинства из них есть объединяющие черты, позволяющие выделить такие произведения в один поджанр. В первую очередь, говоря о современных карикатурах на выдающихся исполнителей, необходимо отметить их наиболее явную коннотативную особенность – в большей степени они носят беззлобный характер. Подобные карикатуры на Д. Мацуева, М. Ростроповича, Ю. Башмета, Е. Кисина, В. Спивакова и других зачастую настроены максимально дружелюбно по отношению к изображаемому артисту (карандашная иллюстрация Сергея Ски «Квартет» (2012)). В этом плане они близки к шаржам, от которых отличаются лишь более глубокой проработкой деталей. Главным средством художественной выразительности в них остается гротеск, выраженный в выделении и увеличении наиболее выразительной части тела исполнителя. Традиционно это подбородок и прическа (карикатура Олега Беседина на Дениса Мацуева (2012)). При этом, например, если гротескное изображение прически или ее отсутствия может быть болезненно воспринято изображаемым, то эта особенность нивелируется – так, не выделяются на карикатурах лысины Ростроповича или Гергиева (карикатура Артура Полевого на Мстислава Ростроповича). Если бы задачей художника в этом случае было принижение достоинства артиста, то, без сомнения, он бы использовал столь яркую деталь – этот прием не стеснялись применять в политических карикатурах на Ленина, Гитлера или Горбачева. В сравнении с ними изображения исполнителей классической музыки гораздо более сдержанны и интеллигентны, ориентируясь, разумеется, на определенный уровень читателя/зрителя, который может понять и оценить суть гротеска, да и просто узнать изображаемого артиста. В отсутствие политизированности заключается вторая особенность подобных карикатур. Как в отечественных, так и в зарубежных источниках акцент делается именно на творческую составляющую образа. Зачастую не выделяется ни национальная, ни идеологическая принадлежность изображаемого. Он прежде всего выступает представителем музыкального искусства, так как в современном мире искусство, особенно классическое, прежде всего воспринимается как часть общемировой культуры. Из последней характеристики вытекает и третья особенность карикатур на исполнителей. В большинстве случаев в обязательном порядке на таких изображениях присутствует атрибут профессиональной деятель-

ности музыканта: например, рояль у Д. Мацуева, альт у Ю. Башмета, дирижерская палочка у В. Гергиева или В. Спивакова (выставка карикатур Григория Крошина «Ба!.. Знакомые всё лица!»). Иногда подобным элементом становятся просто ноты, ореолом окружающие исполнителя (карикатура Владимира Романова на Юрия Башмета). В этом плане карикатуры на музыкантов близки к карикатурам на спортсменов, на которых они также обычно изображены при исполнении своих профессиональных обязанностей. Интересно, что наличие таких атрибутов нехарактерно для карикатур на политических деятелей или актеров кино и театра. Т. Адорно утверждал, что «искусство всегда было и есть силой протеста человека против давления доминирующих институтов» (цит. по [3, с.76]). В случае же с карикатурами на исполнителей классической музыки мы можем сказать, что подобная трактовка произведений уходит на второй план. Протест или критика, несмотря на жанровую характерность, не является в них смыслообразующим центром. Кроме того, в связи с элитарностью самой сферы классического искусства, не столь явной становится и массовость подобных карикатур, когда даже самый популярный музыкант-исполнитель зачастую уступает по узнаваемости представителю поп-шоу бизнеса, известному спортсмену или актеру.

Из истории вопроса. Возникновение карикатур на популярных классических музыкантов становится закономерным в эпоху постмодерна, когда любое явление и даже творчество коммерциализируется, приобретает статус товара. Особенностью музыкального исполнительства в сфере классической музыки является то, что оно одновременно и неповторимо, в чем состоит сложность его «продвижения» на уровне товарно-рыночных отношений, установления цены, соответствующей художественной ценности. При этом создание образа исполнителя различными средствами, в том числе путем карикатурного изображения; в виде имиджа, возведенного до уровня бренда, способствует популяризации классического музыкального искусства, которое делается более ясным и понятным широким массам, значит, более востребованным и продаваемым.

Вывод. Параллельное существование массового и элитарного сознания в едином культурном пространстве общества постмодерна создает интересные моменты, когда карикатура, как жанр массовой культуры, «пытается освоить элитарные ценности» [5, с.105], приобретает утонченность, а классическое и элитарное, несмотря на свою отчужденность, демонстрирует чуткую реакцию на моду и вкусы толпы.

1. Колосов А.В. Социологическая реконструкция визуальных образов в средствах массовой коммуникации // *Массовая культура и массовое искусство. «За» и «против»*. М., «Гуманитарий», 2003. 512 с.
2. Кривцун О.В. Смысл творчества в интерпретации художника XX века // *Переходные процессы в русской художественной культуре: Новое и Новейшее время / отв.ред. Н.А. Хренов; Гос.ин-т искусствознания Мин-ва культуры РФ; Науч.совет «История мировой культуры» РАН. М., Наука, 2003. 495 с.*
3. *Массовая культура и массовое искусство. «За» и «против»*. М., «Гуманитарий», 2003. 512 с.
4. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 тт. М., 1936. Т. V. 734 с.
5. Суворов Н.Н. Элитарное и массовое сознание в художественной культуре постмодернизма: дисс. доктора философских наук. Санкт-Петербург, 2005. С. 347: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002853004>
6. Шестаков В.П. Гиллрей и другие... Золотой век английской карикатуры. М., Российский госуд. гуманитар. Ун-т, 2004. 142 с.
7. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // *Иностранная литература*. 1988. №8. С. 3 – 88.

IMAGE OF A POPULAR RUSSIAN PERFORMER OF CLASSICAL MUSIC IN A MODERN CARICATURE

© 2019 K.S. Bakirova

Bakirova Karina Sergeevna, Head of the Department of Folk Art Creativity. E-mail: bakirovaks@mail.ru

Institute of additional education (advanced training) of the socio-cultural sphere and art.
Kazan, Russia

The article is devoted to the cultural understanding of the existence of the caricature genre in the field of classical art. The subject of the study were caricatures of popular performers of classical music. We used descriptive, historical and comparative, structural and functional methodological approaches. Based on the analysis of the main typological features of the caricatures of classical performing musicians, the author identifies the features inherent in this subgenre and concludes that the parallel existence of mass and elite consciousness in the modern socio-cultural situation leads, on the one hand, to improving the aesthetic status and softening connotative semantic components of the caricature, on the other hand, to the democratization of classical art and its reorientation towards fashion trends and the tastes of the crowd. At the same time, the article postulates the typical typological features of caricatures of modern classical music performers (lack of a politicized focus, gentle character of the image, presence of attributes of classical musical art) and in the context of postmodern determined the dependence of their popularity on the created image that is progressing in brand status.

Keywords: caricature, popularity, classical art, musicians, performers of classical music, Matsuev, Gergiev, Bashmet, Spivakov.

1. Kolosov A.V. Sociologicheskaya rekonstrukciya vizual'ny'x obrazov v sredstvax massovoj kommunikacii (Sociological reconstruction of visual images in mass media). *Massovaya kul'tura i massovoe iskusstvo. «Za» i «protiv»*. М., «Gumanitarij», 2003. 512 s.
2. Krivczun O.V. Smy'sl tvorchestva v interpretacii xudozhnika XX veka (The meaning of creativity in the interpretation of the artist of the twentieth century). *Perexodny'e processy` v russkoj xudozhestvennoj kul'ture: Novoe i Novejshee vremya / otv.red. N.A. Xrenov; Gos.in-t iskusstvoznaniya M.-va kul'tury` RF; Nauch.sovet «Istoriya mirovoj kul'tury`» RAN. М., Nauka, 2003. 495 s.*
3. *Massovaya kul'tura i massovoe iskusstvo. «Za» i «protiv» (Mass culture and mass art. Pros and cons)*. М., «Gumanitarij», 2003. 512 s.
4. Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij (Complete works): v 16 tt. М., 1936. Т. V. 734 s.
5. Suvorov N.N. E'litarnoe i massovoe soznanie v xudozhestvennoj kul'ture postmodernizma (Elite and mass consciousness in the artistic culture of postmodernism): diss. ... doktora filosofskix nauk. Sank-Peterburg, 2005. S. 347: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002853004>
6. Shestakov V.P. Gillrej i drugie... Zolotoj vek anglijskoj karikatury` (Gillray and others... the Golden age of English caricature). М., Rossijskij gosud. gumanitar. Un-t, 2004. 142 s.
7. E'ko U. Zаметki na polyax «Imeni rozy`» (Notes in the fields of "rose Name»). *Inostrannaya literatura*. 1988. №8. S. 3 – 88.