

Квашенко О. Л.
O. L. Kvashenko

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛА В СОВРЕМЕННОЙ КАРИКАТУРЕ

BODY REPRESENTATION IN MODERN CARICATURE

Квашенко Ольга Леонидовна – старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27. E-mail: lmk@knastu.ru.

Olga L. Kvashenko – Senior Teacher, Department of Linguistics and Cross-Cultural Communication, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Komsomolsk-on-Amur, 27, Lenin Str. E-mail: lmk@knastu.ru.

Аннотация. Данная статья предполагает анализ особенностей репрезентации тела в современной карикатуре. Для достижения поставленной цели автором последовательно рассмотрены вопросы специфики карикатуры как жанра изобразительного искусства, особенности репрезентации тела и телесности в контексте художественной культуры и жанре карикатуры в частности. Карикатуры на сюжеты повседневной культуры рассматриваются не только как средство критики, но и как значимый источник данных об аксиологии современных социальных взаимодействий. Формулируется вывод о разных типах трансформации телесности в образах современной карикатуры.

Summary. This article assumes an analysis of the features of body representation in modern caricature. In order to achieve this goal, the author consistently examines the issues of the specifics of caricature as a genre of fine art; the features of the representation of the body and physicality in the context of artistic culture and the genre of caricature, in particular. Caricature of the subjects of everyday culture is considered not only as a means of criticism, but also as a significant source of data on the axiology of modern social interactions. The conclusion is formulated about different types of transformation of physicality in the images of modern caricature.

Ключевые слова: карикатура, жанр изобразительного искусства, телесность персонажа, восприятия телесности, визуальный образ, сатира, гротеск, современная культура.

Key words: caricature, genre of fine art, physicality of a character, perception of physicality, visual image, satire, grotesque, modern culture.

УДК 390.4

Современная культура предлагает множественные способы репрезентации телесности: средства массовой коммуникации, интернет, телевидение, традиционные и новые виды изобразительного искусства обращаются к изображению человеческого тела характерными для них способами и средствами. Тело активно включено в контекст современной визуальной культуры и демонстрируется, при этом, естественно, трансформируясь, различными способами. Обращаясь к многочисленным определениям телесности, принятым в современной гуманитаристике, остановимся на следующем, которое формулирует И. Быховская: телесность рассматривается как преобразованное под влиянием социальных и культурных факторов тело человека, обладающее социокультурными значениями и смыслами и воплощающее определённые социокультурные функции [2].

То есть телесность можно рассматривать как совокупность духовных, эстетических, нравственных и других образов тела, существующих в определённом культурном пространстве и времени.

Феномен телесности в контексте повседневных практик является также неотъемлемым культурным маркером, свидетельствующим об антропологических статусах культуры, тесно связан с контекстом личностного бытия, мировоззренческими детерминантами. В данной работе мы рассматриваем образы человеческого тела на материале современной карикатуры, посвящённой сюжетам повседневного бытия [11].

Традиционно карикатура считается злободневным видом изобразительного искусства, транслирующим в СМИ остросоциальные проблемы через визуальные образы. Мы же в своей работе остановимся на материале карикатур, избирающих основным сюжетом для изображения не публичные фигуры или ситуации (политика, экономика, социальные, национальные, религиозные конфликты и т. п.), но сюжеты частной, повседневной жизни. В данной работе нас будет интересовать способ репрезентации человека, его телесности средствами карикатуры [9].

Карикатура является жанром изобразительного вида искусства, в котором тело (телесность) является основным объектом изображения. Будучи сатирическим видом искусства, карикатура визуализирует человеческое тело «от обратного», если иметь в виду нормативные образцы, представления о «должном», красивом, предпочтительном, образцовом теле в культуре. В культуре всегда теми или иными средствами формулируется запрос на идеальное тело и стратегии его достижения. И параллельно этому процессу визуализируются те типажи, формы тела, которые не соответствуют этому запросу, являются его искажённым вариантом в соответствии с той задачей, которую решает искажение [12].

Карикатурное изображение человека представляет собой «намеренно преувеличенное, смешное, искажённое изображение персонажа». Этот тип изображения персонажа всегда пользовался популярностью в искусстве, т. к. позволял сатирически изобразить нравы общества, либо указать на недостатки конкретных его представителей. В качестве заметной особенности карикатуры выступает своеобразная типизация героев карикатур, при том что их прототипами являются реально существующие личности [1].

Типизация неких явлений и жизненных персонажей при помощи карикатур стала уже достаточно давно приёмом общественно-политического влияния на окружающую социальную действительность. Другими словами, образы, представленные карикатурами, воспроизводят черты конкретных личностей, но, в общем, являются образцом типизации пародийного толка:

- эта зарисовка добавляет в общую совокупность оригинальных черт явления или персонажей черты абсолютно и ярко выраженные, типизированные и обобщённые;
- данная зарисовка обеспечивает придание карикатурному изображению типичности.

Соответственно, благодаря карикатуре акцентируется внимания зрителя на явно нелепых и даже скорее неприятных телесных чертах, призванных проиллюстрировать черты социальных пороков [5].

Неотъемлемыми элементами карикатуры являются элементы вербализации, которые представлены:

1. подписями под иллюстрациями;
2. выделенными знаками, лозунгами либо даже определёнными фразами, написанными и вынесенными художником-карикатуристом за формат непосредственного рисунка, карикатуры.

Данные вербальные включения часто представляют собой последовательно приведённые фразы-предложения, хотя они (включения) просто могут быть представлены в теле карикатуры. Эти включения оказываются важными в отношении оценки карикатуры как полноценного графического авторского произведения.

На этом основании следует понимать, что характер карикатурного изображения качественно реализуется в формате:

1. практически моментального метода отображения как наружного, так и контекстного (внутреннего) контента;
2. свободного выражения идеи и смысла, которые подразумеваются автором карикатуры [1].

Такая свобода выражения, достигнутая художником-карикатуристом, может подразумевать «жёсткое», критичное отношение к своему персонажу или явлению. Данная жёсткость предполагает желание автора карикатуры получить в ответ насмешку зрителя.

Следовательно, создание карикатуры позволяет её автору особо акцентировать внимание зрителя на важности конкретных общественных кризисов и проблем, которыми в данный момент охвачено общество. Примером таких карикатур могут послужить карикатуры, созданные группой советских карикатуристов Куприянова, Крылова и Соколова, более известных, как Кукрыниксы.

Восприятие карикатуры зрителем может включать несколько этапов:

1. Изначально в карикатурном рисунке надо находить некоторую несообразность либо определённое несоответствие.

2. Впоследствии, после того как зритель впадает в затруднение, он должен почувствовать озарение. После чего в карикатуре может быть выискан иной смысл, который был сокрыт изначально. Особенно ярким примером такого воздействия могут быть названы работы известного мастера-карикатуриста Жана Эффеля.

Следует отметить, что художник-карикатурист в качестве центрального образа использует в своих произведениях изображение человеческого тела. Изображение тела в графических карикатурах исследовалось теоретиками и практиками с позиции внешней сущности рисунков, а также его скрытых закономерностей.

Так, в частности, автором карикатуры осознанно искажаются следующие элементы:

1. Соматические характеристики: трансформируются черты лица и фигуры.

2. Особым образом представляются поведенческие манеры.

Обязательно в итоге должен быть достигнут комический эффект. Активно художниками используются приёмы гиперболизации и сопоставления несопоставимого, что, как правило, зрителем воспринимается как неожиданный эффект [10].

Использование человеческого тела и его телесности может использоваться в карикатурах следующим образом (см. табл. 1).

Таблица 1

Позиции изображения тела человека в современной карикатуре

Позиция	Расшифровка
1. Тело человека	Мужчина / женщина; ребёнок/взрослый/пожилой; не-человек (животное, сказочный фантастический персонаж) с человеческими телесными чертами, частями тела
2. Лицо человека	Отдельные черты лица: глаза, рот, нос; выражение лица, лицевая мимика
3. Отдельные элементы внешности человека, аксессуаров, одежды	Выражение лица, положение конечностей, косоглазие, бельмо на глазу, наличие очков или иных корректирующих устройств, пластика тела, жестикация, композиционное взаимодействие персонажей (к примеру, позы друг по отношению друга) и т. д.

Изображение человеческого тела в карикатурах позволяет художникам – авторам карикатур существенно повысить их влияние на своих читателей. Это вытекает из того, что читатели представляют телесность в качестве наиболее наглядного фактора человеческого восприятия, какого-либо явления, представленного в конкретной карикатуре [8].

Также важно и то, что тело человека или его элементы могут овеществлять некоторые метафоры и оксюмороны. К примеру, акцент на глазах может иллюстрировать наблюдательность, человека, внимание к мелочам и деталям или, наоборот, обратные черты, в зависимости от того, как они изображены (рассеянность, несобранность, обезличенность, безумие и т. д.)

Руки могут обращать внимание на некоторые человеческие особенности: трудолюбие или, наоборот, такие отрицательные качества, как стяжательство.

Особенности изображения фигуры и акцент на животе, к примеру, могут метафорически означать стремление человека к сибаритству, склонность человека к обжорству либо, наоборот, снижение потребностей, ограничение (самоограничение).

Красноречивым в карикатуре является и способ изображения общего телосложения человека. Например, изображение худощавого и измождённого человека может олицетворять стремление к монашеской аскезе, обозначать пребывание человека в невероятно тяжёлых условиях жизни, необходимость «затянуть пояс» в контексте роста налогового бремени, быть знаком других

ограничений, которые вводятся властями в отношении населения какого-то государства. Наоборот, телосложение раздобрешего человека может символизировать в карикатуре сумму некоторых его отрицательных черт, которые предполагают, что человек не стесняется сохранять высокий уровень потребления; при этом сохранение высокого уровня жизни происходит в стране, большинство населения которой в какое-то время, например в годы войны, испытывает тяжкие трудности и лишения [4].

Также в карикатурах художники могут акцентировать внимание на обособленных соматических элементах. Например, большие уши могут обозначать излишнее желание человека подслушивать: любопытный герой в угоду своей порочной склонности готов вести подслушивание соседей где угодно и при любых самых компрометирующих его обстоятельствах.

В принципе, художнику совершенно не обязательно использовать при создании карикатуры реальную натуру. Скорее, наоборот, художник может создавать некие детали своей карикатуры на основании собственной фантазии и представления о том, что он хочет сообщить публике. При этом автор карикатуры всё время играет с представлением о культурной соматической «норме» и отклонениях от неё, за счёт чего и достигается комический эффект. Трансформируясь, телесность всё равно остаётся анатомически и физически достоверной [5].

Вообще вопрос анатомической достоверности человеческой телесности приобретает дополнительное значение и смысл, ведь художник изначально предполагает отходить от реальных параметров тела своей модели. Художник-карикатурист работает обычно без модели, но с воображаемым персонажем. Одновременно ему следует представлять данного персонажа достаточно хорошо.

Художник, таким образом, создаёт представление не просто о персонаже карикатуры, но о том, что тот персонаж имеет свой, обособленный мир. В этом случае персонаж карикатуры может стать уже героем целой серии изображений, объединённых некоторым единым сюжетом [7].

Вообще в карикатуре использование телесности человека представляется необходимым, однако практическое её исполнение оказывается делом достаточно трудным, требующим от художника не только анатомических познаний, но и истинного художественного вкуса и владения таким качеством, как чувство меры. Отсутствие у художника должного уровня вкуса и чувства меры превратит его произведение из карикатуры в пошлую иллюстрацию на сомнительную тему. Грань человеческой телесности в таком произведении, как карикатура, достаточно тонка, и выход за её пределы становится совершенно недопустимым [11].

Таким образом, человеческая телесность при условии достаточного мастерства художника – автора карикатур может стать наиболее выразительным фактором создания карикатурных изображений некоторых жизненных явлений и конкретных персонажей, которые становятся действующими лицами (героями) карикатур. Гипербола, метафора и каламбур присутствуют в сюжетах и образах героев социально-бытовых карикатур.

Важно отметить, что художник-карикатурист может потерять выбранный сюжет, пытаясь отобразить его при активном использовании в рисунке, человеческого тела:

1. не имея способностей правильно, достоверно и соразмерно изобразить тело человека в своём карикатурном рисунке;
2. теряя должную соразмерность деталей и общего строения тела человека;
3. теряя чувство меры в изображении деталей и элементов человеческого тела;
4. не соблюдая требований проявления и выдерживания в работе художественного вкуса и требований иллюзии достоверности [6].

Современная карикатура использует все классические приёмы изображения человеческого тела, решая при этом те идейные и художественные задачи, которые свойственны этому жанру. Обращаясь к материалу современных русских художников-карикатуристов, мы можем отметить следующие закономерности:

1. Устоявшиеся в повседневной культуре визуальные женские и мужские образы подвергаются критике в творчестве карикатуристов. К примеру, в сюжетах карикатур обыгрываются правила поведения в обыденных ситуациях (как принимать еду, приемлемые позы, положение тела

сидя, стоя, лежа и т. п.). Комический эффект достигается за счёт неуместности поведения либо за счёт изображения ситуации отсутствия каких бы то ни было правил.

2. Карикатуры на социально-бытовые темы, предметом изображения которых являются разные общественные явления, такие как алкоголизм, проституция, наркотическая зависимость, заостряют внимание и подают социальную проблему через специфичное изображение тела человека. К примеру, в творчестве художника-карикатуриста Алексея Меринова (карикатурист газеты «Московский комсомолец») главными героями карикатур часто выступают обычные люди, сталкивающиеся со многими социальными проблемами. Целые циклы карикатур посвящены, к примеру, алкоголизму («Принуждение к Пиру»). «Обычный человек» – типичный мужик среднего возраста в простой рабочей одежде – изображается преимущественно чёрным цветом, в отличие от многих других персонажей. Черты лица грубые и наивные, акцентирован нос и губы, при этом лоб часто спрятан под головной убор или волосы: простодушие, нескритичность, подверженность манипуляциям со стороны разных обманщиков явлены в таком изображении. В цикле «Принуждение к Пиру» главный герой в основном изображается с преувеличенным ртом и носом (см. рис. 1).

Рис. 1. Алексей Меринов, карикатуры из цикла «Принуждение к Пиру»

Цикл карикатур Алексея Меринова «ЛюбOFF» уже в самом названии подчёркивает, что любовь «OFF», т. е. вместо традиционных отношений в этом цикле представлены её перверсии: продажная любовь, сексуализация отношений, гомосексуализм и т. д. (см. рис. 2). Соответственно, телесность в её изобразительных формах подчёркивает данные перверсии: гиперболизируется сексуальность персонажей либо высмеивается её отсутствие в гиперболизированной форме.

Рис. 2. Алексей Меринов, карикатуры из цикла «ЛюбOFF»

Оппозиция мужское/женское в творчестве современных карикатуристов приобретает новую семантику. В дополнение к традиционным типажам мужчины и женщины появляются образы, порождённые современной культурой: меняется ролевое поведение и их традиционно-оппозиционное закрепление за мужским-женским (слабый-сильный, женственный-мужественный, изящный-грубый). Эти оппозиции снимаются, высмеиваются, меняются местами. Трансформация

гендерного (социально-ролевого) поведения в современном обществе отражается и в произведениях карикатуристов [3].

3. Оппозиция старость/молодость также в карикатуре трансформировалась в связи с современной тенденцией в принципе рассматривать старость как карикатуру на молодость, как возраст, не имеющий самостоятельной социальной ценности. Привнесённые западные образы моделей с идеальными телами (мужскими и женскими) в карикатурах зачастую представлены с двойником – подчёркнуты несовершенным, старым, «проблемным» телом, не укладывающимся ни в какие стандарты красоты [10].

Исследуя карикатуры на тему повседневной культуры, отметим, что необходимо обязательно обращать внимание на «предметные и поведенческие коды», существующие в социокультурном пространстве, чтобы максимально приблизиться к полной интерпретации визуального изображения и заложенного в нём смысла. Яркий визуальный и комический акцент современной карикатуры позволяет достигать различных целей, в том числе социальных, идеологических, воспитательных, развлекательных. При этом необходимо, чтобы и автор, и зритель карикатуры принадлежали единому социокультурному контексту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айнутдинов, А. С. Типология и функции карикатуры в прессе / А. С. Айнутдинов // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-i-funktsii-karikatury-v-pretse> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
2. Быховская, И. М. Телесность как социокультурный феномен / И. М. Быховская // Культурология. XX век: словарь / гл. ред. С. Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 464-467.
3. Иванова, Т. А. От целостности андрогина к деконструкции гендера: историко-философский контекст и критическое осмысление проблемы / Т. А. Иванова // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-tselostnosti-androgina-k-dekonstruktsii-gendera-istoriko-filosofskiy-kontekst-i-kriticheskoe-osmyslenie-problemy> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
4. Историческая динамика представлений о человеческом теле, внешности и физической привлекательности // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-dinamika-predstavleniy-o-chelovecheskom-tele-vneshnosti-i-fizicheskoy-privlekatelnosti> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
5. Костина, А. В. Телесность в качестве ведущей категории дискурса современных философов о массовой культуре (к проблеме самоотношения) / А. В. Костина // Мир психологии. – 2019. – № 3 (43). – С. 103-114.
6. Кузьмин, А. А. Тело как феномен культуры в современных гуманитарных исследованиях / А. А. Кузьмин // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/telo-kak-fenomen-kultury-v-sovremennyh-gumanitarnyh-issledovaniyah> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
7. Морозова, А. М. Жанровая специфика юмористического дискурса / А. М. Морозова // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovaya-spetsifika-yumoristicheskogo-diskursa> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
8. Лебедева, А. В. Телесность как основание и феномен культуры: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Лебедева Алла Васильевна. – СПб., 2006. – 28 с.
9. Середина, Е. В. Визуальная метафора в политической карикатуре / Е. В. Середина // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-metafora-v-politicheskoy-karikature> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
10. Середина, Е. В. Элементы трагизма и комизма в политической карикатуре / Е. В. Середина // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-tragizma-i-komizma-v-politicheskoy-karikature> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
11. Цветус-Сальхова, Т. Э. «Тело» и «Телесность» в культурологических исследованиях / Т. Э. Цветус-Сальхова // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/telo-i-telesnost-v-kulturologicheskikh-issledovaniyah> (дата обращения: 26.02.2022). – Текст: электронный.
12. Шунейко, А. А. Адаптация коммуникативного пространства под свои задачи как этап реализации сценариев информационно-коммуникативных событий / А. А. Шунейко, И. А. Авдеенко // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2012. – № 1-2 (9). – С. 48-56.