

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры и культурологии

Карикатурное творчество художественного коллектива «Кукрыниксы»

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса 431 группы
направления 51.03.01 «Культурология»
философского факультета
Плещеева Александра Игоревича

Научный руководитель

доцент, к. философ. н.

О.В. Шиндина

Зав. кафедрой

зав.каф., д.ф.н., профессор

Е.В. Листвина

Саратов 2017

Введение

Актуальность темы. Карикатура занимает особое место среди изобразительных жанров сатиры. Она и сегодня остаётся довольно популярной, она оказывает большое воздействие на общество своей сатирической интерпретацией действительности, ясностью, лаконичностью и доступностью.

Карикатуре посвящено не так много работ, и в большинстве из них диапазон исследования крайне узок. Среди книжных изданий можно выделить работы Б.Р. Виппера и Л.Р. Варшавского, Б. Ефимова. Наиболее важными для карикатуры являются работы Б.Р. Виппера «Введение в историческое изучение искусства» и «Статьи об искусстве», он описал основные средства и задачи карикатуры, и определил её соотношение с сатирическими жанрами. Также карикатуре посвящён ряд диссертаций и научных статей в журналах. Так исследованию карикатуры посвящены работы М.С. Сидоровой¹, Е.А. Артемовой², Д.Н. Москина³ и др.

Новизна работы обусловлена тем, что монографических работ посвящённых творчеству Кукрыниксов мало, среди них выделяются работы советского и российского искусствоведа Г.Л. Демосфеновой «Кукрыниксы» (М. 1960) и «Кукрыниксы-иллюстраторы» (М. 1956). Также тема творчества Кукрыниксов мельком рассматривалась в прочих работах, затрагивающих развитие карикатуры и плаката. Большинство этих работ были выпущены в начале второй половины XX века в СССР, и из-за жёсткой цензуры того времени, авторы не могли раскрыть тему карикатуры и творчества Кукрыниксов в полной мере.

Объектом исследования является творчество художественного коллектива Кукрыниксов. **Предметом исследования** является специфика

¹ Сидорова, М. С. Карикатура XXI века – пародия на искусство (этические аспекты) // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого, № 1(17) 2016 г. – с. 42-47.

² Артемова, Е.А. Карикатура как жанр политического дискурса: дис. канд. филол. наук – Волгоград, 2002 – 175 с.

³ Москин, Д. Н. Краткая энциклопедия карикатуры. Из истории юмора и сатиры в графике – Петрозаводск: Петропресс, 2000 – 208 с.

художественных средств изображения в жанре карикатуры, рассмотренная на примере творчества художественного коллектива Кукрыниксов.

Целью работы является выявление особенностей карикатурного творчества художественного коллектива Кукрыниксы. Исходя из намеченной цели, обозначим следующие **задачи**:

1. Обозначить особенности карикатуры как изобразительного жанра, выявить её средства, задачи и функции.
2. Рассмотреть историю развитие карикатуры в России.
3. Рассмотреть особенности совместного творчества Кукрыниксов, как уникального художественного коллектива.
4. Проанализировать формально-стилистические особенности карикатурного творчества Кукрыниксов.
5. Исследовать художественные особенности творчества Кукрыниксов в области книжной иллюстрации и живописи.

Теоретической основой написания выпускной квалификационной работы явились теоретические исследования, научные работы и статьи, которые условно можно разделить на следующие группы:

1. работы, посвящённые творчеству коллектива Кукрыниксы.
2. работы, раскрывающие особенности карикатуры и плакатного искусства и их развитие.
3. работы, посвящённые особенностям книжной иллюстрации.
4. электронные ресурсы.

Наиболее значимыми при написании ВКР явились исследования Б.Р. Виппера^{4 5}, М.С. Сидоровой⁶, Г.Л. Демосфеновой^{7 8 9} и И.В. Чепурова^{10 11}.

⁴ Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства – М.: Изобраз. искусство, 1985 – 177 с.

⁵ Виппер, Б.Р. Статьи об искусстве – М.: Искусство, 1970. – 591 с.

⁶ Сидорова, М. С. Карикатура XXI века – пародия на искусство (этические аспекты) // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого, № 1(17) 2016 г. – с. 42-47.

⁷ Демосфенова, Г. Л. Кукрыниксы – М.: Знание, 1960 - 40 с.

⁸ Демосфенова, Г. Л. Кукрыниксы-иллюстраторы – М.: Искусство, 1956 - 215 с.

⁹ Демосфенова, Г.Л. Советский политический плакат – М.: Искусство, 1962 – 443 с.

Методологические принципы исследования обусловлены многообразием методологических и методических подходов к изучению данной проблемы. Для того чтобы подробно рассмотреть особенности карикатуры, мы прибегли к таким **методам исследования**, как описательный, биографический, сравнительный, формально-стилистический, междисциплинарный подход и историко-культурный анализ.

Опорными терминами в нашем исследовании стали следующие понятия: карикатура, графика, сатира, ирония, пародия, гротеск, плакат, гипербола, лубок и формализм.

Структуру дипломной работы составляют введение, первая и вторая главы, включающие параграфы, заключение и список использованной литературы, который содержит 55 позиций.

Первая глава посвящена «Истории формирования карикатуры в изобразительном искусстве» и включает в себя два параграфа. В первом параграфе рассматривается «Карикатура в изобразительном искусстве: средства, задачи, функции». Вторым параграфом посвящён «Истории развития карикатуры в России».

Вторая глава посвящена «Художественным особенностям творчества Кукрыниксов: карикатуре, политическому плакату, книжной иллюстрации и живописи». Данная глава включает в себя три параграфа. Первый параграф посвящён «Образованию коллектива «Кукрыниксы»: началу совместного творчества». Вторым параграфом посвящён «Особой роли карикатуры в творчестве Кукрыниксов». Третьим параграфом посвящён «Анализу творчества Кукрыниксов в жанрах книжной иллюстрации и живописи».

¹⁰ Чепуров, И.В. Изобразительные средства отечественной карикатуры XVII-XX веков // Вестник Оренбургского государственного университета №5(166) – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2014. - с. 142-148.

¹¹ Чепуров, И.В. Генезис форм выражения комического в русском лубке и эктропаляция его стилистических особенностей в элементы графического дизайна XX-XXI века // Вестник Оренбургского государственного университета, №9(128) – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011 – 178 с.

Основное содержание работы

Карикатура – это жанр сатирической графики, который направлен на осмеяние тех или иных событий и личностей. Как следует из данного определения, карикатура использует графические методы создания изображения. Она возможна лишь в графике, в других видах искусства она становится гротеском и пародией, которые хоть и близки карикатуре, но имеют определённые отличия.

Карикатура имеет определённые задачи и средства, которые описал авторитетный российский искусствовед Б.Р. Виппер. Так к задачам карикатуры он относит: карикатура всегда должна высмеивать и критиковать что-либо; она должна быть направлена против реального явления или личности; карикатура должна быть актуально, она должна бороться с явлениями настоящего. А к средствам карикатуры Б. Виппер относит: только одностороннее преувеличение в сторону безобразия и уродства; карикатура отходит от нормы, но она всегда должна иметь сходство с реальностью; если карикатура не изображает человека, она всё же должна иметь хоть небольшое сходство с человеком. Также карикатура выполняет ряд важных функций: сатирическая, эмотивная, регулятивная, креативная, функция культурной памяти.

Важной особенностью карикатуры является то, что она позволяет выразить мнение общества на какое-либо событие, таким образом, благодаря своей актуальности она выражает не только мысли художника, но и зрителей.

Родиной карикатуры считается Великобритания XVIII века. Наибольшие расцвет карикатуры всегда приходится на периоды сильных потрясений в обществе (революция, война и т.д.).

Сегодня, по мнению исследователей, карикатура преступают грань дозволенности, в результате чего появляются карикатуры на трагические события, высмеивающие чужую веру и т.д. Такая карикатура может привести

к конфликтам в обществе и во всём мире, как это уже не раз случалось с карикатурами французского журнала «Charlie Hebdo».

Карикатура в нашей стране имеет свою особую художественную специфику. Она появилась в XVIII веке в результате петровских реформ (как реакция на эти реформы). Отечественная карикатура появилась впервые в народном лубке. Наиболее важными в развитии отечественной карикатуры стали периоды народных потрясений, из них можно выделить Отечественную войну 1812, революцию 1905 и 1917 годов, Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Власти быстро разглядели в карикатуре инструмент, с помощью которого можно влиять на мышление народа. Карикатура обладает большой силой и в любой момент быть направлена в любую сторону, как против врага, так и против тех, кто её создавал. Так карикатура сыграла немало важную роль в ослаблении царского авторитета на рубеже XIX-XX веков. В советское время карикатура играла важную роль в агитации, пропаганде и в процессе создания советской идентичности. Но сегодня карикатура переживает упадок, так как она уже не так востребована, как в советское время. Всё меньше карикатура попадает в печать, и её дальнейшее будущее остаётся под вопросом.

Кукрыниксы – творческий коллектив художников М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. А. Соколова. Впервые художники встретились в ВХУТЕМАСе, где и началось их долгое и плодотворное сотрудничество. Коллектив активно работал с журналами, которые выпускали их работы. Благодаря актуальности и злободневности своих карикатур, Кукрыниксы обрели большую популярность.

Первые годы в ВХУТЕМАС Кукрыниксов не устраивало, что в советском искусстве распространены идеи формализма, и они выпустили серию карикатур на произведения формалистов. Также с формализмом в искусстве боролась партия, которая считала, что формализм капиталистическим искусством, и он мешает развитию социализма. Но во

всём мире формализм получил широкое признание, а произведения многих российских формалистов стали достоянием нашей страны.

Главной особенностью творчества Кукрыниксов стал их подход к совместной работе над произведениями. В коллективе не было лидера, при работе над каждым произведением Кукрыниксы работали совместно, каждый привносил свои идеи, которые обсуждались в коллективе, и в результате на свет появлялась работа, которая отражала талант каждого из участников.

Кукрыниксы работали в жанрах карикатуры, книжной иллюстрации и живописи. Но основным направлением их творчества всегда оставалась карикатура.

Карикатура играет важную роль в творчестве Кукрыниксов, она стала основной деятельностью коллектива. Карикатурное творчество Кукрыниксов невероятно богато и разнообразно как по содержанию, так и по форме. Их карикатурам присущи качества особой кукрыниксовской сатиры – чёткая направленность, беспощадная меткость сравнений и сюжетная острота. Кукрыниксы очень точно ощущали специфические особенности и возможности, используя их для наибольшей выразительности произведения. В своих карикатурах художники уделяли внимание каждой детали, что делало произведение более живым.

Особое место в карикатуре Кукрыниксов занимает антифашистская тема. Карикатуры на данную тему коллектив начал выпускать ещё до войны. В них художники отображали всю абсурдность происходящего в Европе в то время, и раскрывали всю опасность, которую несёт нацизм миру. С началом войны, антифашистская тема раскрылась в карикатурах Кукрыниксов с ещё большей силой. Уже с первых дней войны коллектив выпускал карикатуры, которые должны были поддержать советские войска и ослабить моральный дух немецких захватчиков. В своих антифашистских карикатурах Кукрыниксы старались показать, чем кончается попытка поджигателей войны поработить свободные народы. При этом они старались с максимальной правдивостью и убедительностью передать действительную

обстановку изображаемого события. Кукрыниксам удалось не только воссоздать своей творческой фантазией обстановку реального события, но и замечательно ярко и правдиво показать его исторический смысл.

После войны Кукрыниксы продолжили работать с карикатурой, посвятив её отражению послевоенных событий в Европе, а так же и бытовым темам. Также после войны Кукрыниксы стали уделять больше внимания книжной иллюстрации и живописи, в которых они также развивали своё мастерство.

На основе всего выше перечисленного можно сделать следующий вывод. Творчество Кукрыниксов не ограничивается одной лишь карикатурой. Коллектив художников оставил после себя большое количество серий книжной иллюстрации и живописных картин. Уже в первые годы совместного творчества Кукрыниксы развивали свои таланты в жанре книжной иллюстрации и живописи. В каждом новом произведении коллектива заметен неуклонный творческий рост.

Кукрыниксы долгое время работали с карикатурой, в результате чего она оставила ощутимый след в их первых совместных иллюстрациях и картинах, но постепенно художники повышали своё мастерство и научились выполнять более серьёзные произведения, без сатирического эффекта.

При создании иллюстраций и живописных картин, Кукрыниксы первым делом продумывали каждую деталь, собирали большой документальный материал, благодаря чему все их произведения были выполнены с потрясающим мастерством.

Заключение

Карикатура представляет собой довольно сложное сатирическое графическое, в котором какое-либо явление, факт или человек изображается в нелепом виде, за счёт намеренного искажения реальности, которое проявляется в преувеличении и заострении неприятных черт и неожиданном сравнении. При создании карикатуры необходимо соблюдать определённые правила, которые представлены в задачах и средствах карикатуры. К задачам карикатуры относятся: 1 карикатура всегда должна высмеивать и критиковать что-либо; 2 она должна быть направлена против реального явления или личности; 3 карикатура должна быть актуальна, она должна бороться с явлениями настоящего. Среди средств карикатуры основными являются: 1 карикатура имеет только одностороннее преувеличение в сторону безобразия и уродства; 2 карикатура отходит от нормы, но всегда имеет сходство с реальностью, в ней недопустимо изображение абстрактных явлений; 3 даже если карикатура не изображает человека, изображаемое явление должно иметь сходство с человеком.

Как и любой вид искусства, карикатура выполняет ряд важных функций, к которым относятся: сатирическая – разоблачение и высмеивание общественно-политических явлений; эмотивная – карикатура способна вызвать одновременно чувство печали за происходящее в реальности, и радость за то, что явление или личность были осуждены; регулятивная – карикатура способна влиять на мнение общества; креативная – карикатура способна вдохновить на создание новых карикатур; функция культурной памяти – так как карикатура отображает актуальные события, она отображает в себе культуру определённого времени.

Карикатура в России имеет свою особую художественную специфику. В нашей стране она появилась в XVIII веке в результате петровских реформ, точнее как реакция на эти реформы. Впервые она проявилась в народном лубке. В России карикатура особенно сильно развивалась в периоды

общественных потрясений, что вполне характерно для данного жанра, так как именно эти периоды она обретает особую актуальность и злободневность.

В истории России карикатура играла немало важную роль. Так именно карикатура стала одной из причин ослабления авторитета царской семьи в начале XX в., что вскоре привело к революции. В Советское время карикатура стала одним из основных оружий агитации и пропаганды в СССР. Во время Великой Отечественной войны карикатура была призвана поддержать народ в войне. Таким образом, с самого своего появления, карикатура играла важную роль в развитии нашей страны. Сегодня потеряла свою актуальность и переживает период упадка, но она не исчезла полностью и продолжает развиваться.

За всю историю карикатуры в России было много художников, которые посвятили своё творчество этому сатирическому искусству. Особенно среди российских карикатуристов выделился коллектив Кукрыниксы, который состоял из трёх художников - М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. А. Соколова. Коллектив совместно работал с 1923 года и создал большое количество карикатур, книжных иллюстраций и живописных картин.

Главной особенностью коллектива было то, что в нём не было лидера, все трое художников работали как равные. Многие исследователи отмечали, что в результате совместного творчества в коллективе появлялся особый четвёртый участник Кукрыниксы, который соединял в себе все лучшие качества трёх художников. При создании какого-либо произведения, каждый участник Кукрыниксов предлагал свои идеи, которые совместно обсуждались. В результате художники создавали произведение, которое отражало талант каждого из них.

Основной областью творчества Кукрыниксов была карикатура, в которой они работали на протяжении долгих лет продуктивного сотрудничества. Карикатурное творчество Кукрыниксов невероятно богато и разнообразно как по содержанию, так и по форме. Их карикатурам присущи

качества особой кукрыниксовской сатиры – чёткая направленность, беспощадная меткость сравнений и сюжетная острота. Кукрыниксы очень точно ощущали специфические особенности и возможности карикатуры, используя их для наибольшей выразительности своих произведения. В своих карикатурах художники уделяли внимание каждой детали, что делало произведение более живым. Каждая карикатура Кукрыниксов полностью соответствовала все необходимым требованиям данного жанра, благодаря чему работы коллектива достигали особой злободневности и актуальности.

Особое место в карикатуре Кукрыниксов занимает антифашистская тема, которую они развивали ещё до начала в 1941 г. войны с Германией. Уже с первых дней войны коллектив выпускал карикатуры, которые должны были поддержать советские войска и ослабить моральный дух немецких захватчиков. При этом они старались с максимальной правдивостью и убедительностью передать действительную обстановку изображаемого события. Кукрыниксам удалось не только воссоздать своей творческой фантазией обстановку реального события, но и замечательно ярко и правдиво показать его исторический смысл.

После войны Кукрыниксы продолжили работать с карикатурой, посвятив её отражению послевоенных событий в Европе, а так же и бытовым темам. Также после войны Кукрыниксы стали уделять больше внимания книжной иллюстрации и живописи, в которых они также развивали своё мастерство.

Творчество Кукрыниксов не ограничивается одной лишь карикатурой. Коллектив активно работал в жанре книжной иллюстрации и живописи. По началу совместные иллюстрации и картины Кукрыниксов имели карикатурный отпечаток, но художники довольно быстро развили своё мастерство в иллюстрации и живописи, и в каждом новом произведении коллектива заметен неуклонный творческий рост. Кукрыниксам свойственно большое внимание к деталям произведения, которое развилось ещё при работе с карикатурой и помогло при создании иллюстраций и живописи.

Кукрыниксы при создании каждого произведения проделывали колоссальную работу, продумывая каждую деталь изображения и собирая большой документальный материал. Таким образом, при работе над каждой серией иллюстраций и живописной картиной, Кукрыниксы активизировали все свои творческие силы, благодаря чему каждое произведение было выполнено с большим мастерством.

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы решены в полном объёме, цель достигнута – были выявлены особенности карикатурного творчества художественного коллектива Кукрыниксы.