

ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА РУССКОГО НАРОДА В ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМАХ ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО В ПЕРИОД XVII – НАЧАЛА XX ВЕКА

В статье рассматривается процесс формирования русского менталитета и отражение его специфики в графических формах выражения комического. Автор проводит анализ графических форм выражения индивидуальных и общественных реакций на внутренние внешние изменения – кризисы в политике и экономике, церковные реформы, войны и т. п., выявление особенностей русского менталитета отраженных в народном и профессиональном творчестве: карикатурах, книжных и журнальных иллюстрациях, социальной рекламе. В первую очередь, в статье рассматриваются образцы народного творчества как одни из первых, наиболее ярких примеров визуализации русским человеком своих реакций на социальные и экономические факторы. В определенной степени комично они изображали ритуалы семейного цикла, сценарии народных гуляний, элементы быта и род занятий крестьян и ремесленников. Также, не оставалась без внимания и политика Русского государства. Основной формой графического изображения «наболевших тем» были лубочные картинки, активно печатавшиеся русскими мастерами в XVII-XIX веках. В начале XX века бытовые сюжеты нашли широкое распространение в работах Билибина, Бенуа, Добуженского, Бакста и других известных художников русского модерна. Они также умело продолжили в комичной форме «повествование» о жизни русского народа в своих произведениях. В то же время, в связи с нагнетанием народных волнений, появлялось все больше иллюстраций сатирического содержания, в которых проявляется непокорность угнетенного русского крестьянства. С начала XX века формы комического постепенно приобретают обличительный характер. Во многом переняв стилистику лубочной картинки «новые народные умельцы» визуализируют актуальные социальные проблемы того времени. Таким образом, визуализация характерных черт русского менталитета, изображение художниками внутренних процессов, как личного, так и общественного характера, очень часто проявлялось через формы комического.

Ключевые слова: Менталитет, комическое, самоирония, юмор, сатира.

Россия перенесла на своей территории крупнейшие мировые войны, наш политический строй не отличался стабильностью и равноправием, что вызывало сильные расслоения в обществе и социальные катаклизмы, мы тяжело переживали крупные экономические кризисы, даже климатические условия в большей части территории нашей страны ставят русского человека в достаточно жесткие рамки. Все это откладывает отпечатки на наш внутренний мир, формируя его реакции на внешние факторы, эмоциональное состояние и черты характера, говоря в общем – менталитет. «Менталитет» (от лат. mens, mentis – ум и alis – другие) – система своеобразия психической жизни людей, принадлежащих к конкретной культуре, качественная совокупность особенностей восприятия и оценки ими окружающего мира, имеющие надситуативный характер, обусловленные экономическими, политическими, историческими обстоятельствами развития данной конкретной общности и проявляющиеся в своеобразной поведенческой активности» [1, с. 217]. Целью данной статьи является анализ графических форм выражения индивидуальных и общественных

реакций на внутренние внешние изменения – кризисы в политике и экономике, церковные реформы, войны и т. п., выявление особенностей русского менталитета отраженных в народном и профессиональном творчестве: карикатурах, книжных и журнальных иллюстрациях, социальной рекламе.

Одними из первых, наиболее ярких примеров визуализации русским человеком своих реакций на социальные и экономические факторы можно наблюдать в народном творчестве. Первым единым массовым видом изобразительного творчества можно по праву считать потешные листы, или как их ещё называют – лубочные картинки, рисовавшиеся в основном народными умельцами в XVII – XVIII веках. Этот вид изобразительного искусства пришел к нам из Европы, где в XV веке при помощи ксилографии и гравюры на меди начали печатать бумажные иконы. В России первые лубочные картинки также содержали религиозную тематику, с 1614–1624 годов сохранилась одна из первых напечатанных икон «Успение Богородицы». В это время церковь играла большую политическую и социальную роль в жизни Российского

государства, так как являлась, по сути, второй властью, наравне с царской. Лишь в середине XVII века царём Алексеем Романовым церковь была подчинена царской власти.

Как известно, в православии смех – явление редкое и зачастую недопустимое, так как идеологически человек должен проживать в страдании, дабы «отработать свою греховную природу». Но, не смотря на всю аскетичность и суровость христианской религии в отношении юмора, в момент развития лубка появилось множество весёлых картинок на рыночных площадях и ярмарках, на те же религиозные темы - «Кому семь смертных грехов? Кому будущее на том свете?» - весело взывает на ходу офеня, держа на уровне головы свои лубочные картинки с зелеными и красными чертями» [2, с.277]. Возможно, ограничение со стороны церкви в отношении смеха вызывало в людях обратную реакцию, их юмористичные иконы были своего рода протестом или хотя бы способом послабления религиозных догм – художник давал возможность ослабить нарочито серьезное проживание верующих людей, изображая чудеса, которые были невозможны в каноничном христианском искусстве.

«Значительно повлиял на снижения качества «лубочной иконы» раскол церкви, вызванный реформой 1653 года, в результате которого православные христиане поделились на старообрядцев и никониан. Каждая из сторон стала активно печатать свои лубки и продавать их у Спасских ворот и в Овощном ряду московского торгового. Это привело к тому, что в 1674 году патриарх Иоаким запретил печать и распространение ликов святых на бумажных листах, положив конец «лубочной иконе» [3, с.90].

Таким образом, внимание русских художников перешло на социальные и политические темы. В определенной степени комично они изображали ритуалы семейного цикла, сценарии народных гуляний, элементы быта и род занятий крестьян и ремесленников. Также, не оставалась без внимания и политика Русского государства, поскольку великий русский император кардинально менял вековые устои своими реформами дабы вывести Россию на новый уровень развития. Но одна из особенностей нашего менталитета - инертность, вызывала сопротивление многим нововведениям. В это время был

издан лубок о том как «Цирюльник стрижет бороды староверу» в ответ на введение Петром I налога на бороду. Активное введение реформ великим русским императором стало причиной создания на его самого и ближнее его окружение ряда карикатур: «Кот Казанский», «Баба-яга едет драться с крокодилом», «Как мыши кота хоронили». В русском обществе «возник разрыв между старой и новой культурами. Такова была цена, которую заплатила Россия за крутой поворот своего исторического пути и выход из культурной изоляции» [4., с.347]

В этот исторический период русский народ испытывал массу ограничений, вызванные социально-политическим строем – это зачастую тяжелые условия проживания, усиление крепостного права, ужесточение царской цензуры. Тем не менее, художники того времени печатают множество красочных и комичных потешных листов, не взирая на сложности своего существования. Они с добрым юмором изображают свой быт и веселой сатирой реагируют на политическую жизнь государства. Быть может, как раз эти внешние факторы и провоцировали появление ярких и эмоциональных произведений.

В XVIII-XIX веках основной социальной проблемой было крепостное право, но ввиду усиления цензурного контроля, начатым Петром I, и определенным императрицей Елизаветой Петровной в институт цензуры, многие произведения сатирического характера не находили широкого распространения. Также, ограничением объективного отражения русского бытия в произведениях искусства является объединение художников в профессиональные сообщества и мастерские. Открытие «окна в Европу» Петром I способствовало с одной стороны повышению профессиональных навыков русских живописцев, получивших возможность обучаться за рубежом, с другой стороны – в большей части их произведения были заказными и не отражали окружающей действительности. Русский лубок также стал более профессиональный, он уже не резался на досках, а тиражировался посредством офорта и подвергся контролю цензурой. «Указ 21 января 1723 года требовал «Императорские персоны искусно писать свидетельствованном в добром мастерстве живописцам со всякою опасностью и прилежным тщанием». Поэтому

на лубочных картинах не встречается изображений царствующих персон» [5]. В 1822 году печать лубков начала контролировать цензурная полиция, что привело также к уничтожению и запрету некоторых лубков.

Тем не менее, в качестве образцов художественных произведений содержащих в себе частицу ментальности русского народа XVIII-XIX веков можно рассматривать многие лубочные картинки, дошедшие до наших дней. Основными сюжетами были духовно-религиозные, сказочные и праздничные. В своих работах художники рассказывают о доблести русской армии, о невиданных существах и небывалых происшествиях, о веселых ярмарках, народных праздниках и гуляньях. Как следствие развития международных отношений появились лубочные картины иллюстрировавшие «информацию о мировых происшествиях» через призму русского сознания и представления о внешнем мире. К примеру «Удивительные люди обнаруженные Александром Македонским» [6, с.104] изданная во втором квартале XIX столетия, демонстрирует людей с шестью руками, лошадиными головами и двумя лицами.

В начале XX века сказочные сюжеты нашли широкое распространение в работах Билибина, Бенуа, Добуженского, Бакста и других известных художников русского модерна. Они также умело продолжили в комичной форме «повествование» о жизни русского народа в своих произведениях, к примеру «Провинция 1830-ых» Мстислава Добужинского. Автор с определенной степенью самоиронии показывает каждый эпизод провинциального городка, вызывая улыбку, умиление и страх перед буржуазной революцией, надвигающейся на всю эту идиллию. По-доброму юмористично изображает царей и придворных в своих сказочных зарисовках Иван Яковлевич Билибин. Художники русского модерна отражали в своих произведениях жизнь предреволюционной России со стороны интеллигенции, не желавшей революционного насилия.

В то же время, в связи с нагнетанием народных волнений, появлялось все больше иллюстраций сатирического содержания, в которых проявляется непокорность угнетенного русского крестьянства. С начала XX века формы комического постепенно приобретают обли-

чительный характер. На рубеже XIX-XX веков вместе с нарастающим народным волнением увеличивается и количество журналов, усиливается острота политической карикатуры. Но в 1905, после неудачной попытки русского народа совершить революцию, наступило затишье и в «массах», и в периодике. Народ затих под гнетом царских виселиц и расстрелов, сатирические издания были закрыты, а «чаша» русского менталитета пополнилась страхом, гневом и едва сдерживаемым протестом.

Таким образом, карикатура пришла на «потребу дня». Новое искусство удовлетворяло не только накопившуюся в период царской цензуры потребность художников в подобном самовыражении, но и жажду в критике и уничтожении победившего народа. Но, к сожалению, данный вид графики был также принят и новой властью в качестве инструмента общественного контроля. В условиях нового тоталитарного режима человек практически не мог существовать вне его, так как в советском обществе все равны, и быть иным значит быть изгнанным. Поскольку доля цивилизованности общества уже бы, в буквальном смысле никого не изгоняли, но как и в первобытном обществе – высмеивали, и зачастую народная карикатура вставала на службу власти против того же народа.

Во многом переняв стилистику и принципы построения композиции лубочной картинки в карикатурных зарисовках «новые народные умельцы» визуализируют актуальные социальные проблемы того времени – это борьба с бюрократией и капитализмом, усиление патриотического настроения, осуждение пьянства, лени, ханжества и других пороков общества. Новые социальные темы появляются на обложках советских журналов. Так «Красный ворон» 1924 года демонстрирует успешность кооперативного хозяйства, а первый выпуск журнала «Чудак» в 1928 году призывает повышать грамотность населения. «Двадцатые годы – расцвет советской сатирической публицистики. Одновременно выпускалось более двухсот сатирических журналов. Одним из самых известных и долговечных был «Крокодил», первый номер которого выпустили в 1922 году». [7, с.146] Здесь можно наблюдать еще одну особенность менталитета русского народа, проявленную через формы комического – сатирическая иллюстра-

ция стала одним из наиболее популярных видов массовой печатной продукции. При помощи карикатур люди не только высмеивали пороки общества, но и делились новостями, обучались и выявляли новые эстетические идеалы.

Многие сюжеты изображались через сопоставление показывающее превосходство новой социальной идеологии над прежней. В связи с этим, на какое-то время практически исчез добрый юмор и самоирония, ликовали сатира и сарказм, будучи в тренде формирования нового общественного уклада и идеологии советского общества. Это было одно из наиболее выразительных, открытых и эмоциональных проявлений менталитета в графических формах комического, не только охвативших всю страну, но и давших резонанс в мировое пространство.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что визуализация характерных черт

русского менталитета, изображение художниками внутренних процессов, как личного, так и общественного характера, наиболее ярко проявлялось через формы комического. В любой ситуации, будучи угнетенным или революционно настроенным, русский человек смеется. Мы иронично относимся к собственным недостаткам, когда принимаем их такими, какие они есть, и сатирично боремся с пороками общества и политическими репрессиями, если не хотим допускать это в свою жизнь. Графические формы выражения комического так и остались тем визуальным языком, которым русские художники и простые народные умельцы описывают жизнь нашего общества, экономические и политические изменения, культурную эволюцию и житейские переживания, все, что укладывается в границы своеобразия русского менталитета.

10.04.2015

Список литературы:

1. Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика [Электронный ресурс] // ПЕР СЭ, 2007. – 464 с. URL: <http://vocabulary.ru/dictionary/894/word/mentalitet> (дата обращения: 03.03.2015).
2. Телешов Н.Д. Записки писателя. Рассказы / Н.Д. Телешов – М.: Правда, 1987. – 464 с., ил.
3. Чепуров И.В. Генезис форм выражения комического в русском лубке и экстраполяция его стилистических особенностей в элементы графического дизайна XX-XXI века // Изд-во «Вестник» Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 9(128). – С. 88–85.
4. Солодин Ю. Н., Каган М.С., Культурология. – М.: Высшее образование. 2005. – 566 с.
5. Лубок: Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 2008. Дата обновления 24. 02. 2015. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Лубок> (дата обращения: 12.03.2015).
6. Русская народная картинка // Альбом (на французском языке). СПб., Аврора, 1984. – 180 с.
7. Чепуров И.В. Изобразительные средства отечественной карикатуры XVII-XX веков // Изд-во «Вестник» Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 5(166). – С. 142-148.

Сведения об авторе:

Чепуров Игорь Владимирович, ассистент кафедры дизайна Оренбургского государственного университета
e-mail: garry_ic@mail.ru