

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

РАННИЕ ПРОТОТИПЫ В РИМСКОМ ИСКУССТВЕ

Байрам Гаджизаде

Заслуженный деятель искусства,

Доктор философии по искусствоведению, профессор

EARLY PROTOTYPES OF THE CARTOON IN THE ROMAN ART

Bayram Hajizadeh

РЕЗЮМЕ. В статье рассматриваются ранние стадии развития карикатуры и её первичные формы в Римском искусстве. Анализу подвергалась история зарождения этого уникального жанра, прошедшего испытание в течение нескольких веков. В статье предоставляется информация об очень редких произведениях, которые могут быть названы ранними прототипами Римской карикатуры.

Ключевые слова: ранние прототипы карикатуры, история, сарказм, гротеск, художники, карикатура, ирония, юмор, древнеримское искусство.

SUMMARY. The article considers the early stages of the development of the cartoon and its primary forms in the Roman art. The history of the origin of this unique genre, tested for several centuries, was analyzed in this article. The article provides information on very rare works, which could be called the early prototypes of the Roman cartoon.

Keywords: early prototypes of cartoon, history, sarcasm, grotesque, artists, cartoon, irony, humor, ancient Roman art.

Римляне, отличающиеся своими развлечениями, желаниями подшутить, посмеяться, поиздеваться над окружающими, с этой целью умело пользовались всеми средствами искусства. Римляне, для самовыражения еще в античные времена, постоянно обращались ко всем средствам искусства, в частности к сатирическим рисункам. Для подтверждения сказанных слов, можно показать рисунки, полные сатиры, сарказма, и даже иронии, найденные на территории Рима. Такие рисунки, изображенные на бумаге, стенах, камнях или бытовых предметах, охватывающие различные периоды, можно встретить практически во всех регионах Рима.

Роскошная жизнь Римских императоров, высшей элиты, их образ жизни, чрезмерно насыщенная развлечениями, вызывали недовольства среди масс, которое способствовало появлению различных сатирических рисунков. В древнем Риме в различные периоды, даже во время правлений императора Калигулы (*Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus, 12-41*), Нерона (*Nero Claudius Caesar Augustus, 37-68*), Каракаллы (*Marcus Aurelius Antoninus, 186-217*) и других, было довольно таки много моментов, заслуживающие критики, и они отражались в работах художников (4.20). Героями таких юмористических и сатирических картин были императоры, сенаты, чиновники, а также обычные римляне, актеры театра, карлики, упрямые христиане.

Говоря о первых сатирических картинах, появившихся в Риме, в первую очередь нужно обратить внимание на существовавшие исторические условия, терпимость общества к данному виду искусства, на популярность и влияние сатирических картин среди народа. По сравнению с египетскими и греческими сатирическими картинами, первые

признаки данного вида искусства в Риме можно встретить в более поздние времена, приблизительно с начала III века до н.э. (к сожалению, более ранние образцы нам неизвестны). В данных образцах чувствовалось влияние Античной (классической) греческой культуры. Так, именно I век до н.э., названные золотыми веками античного периода, считаются периодом совместного развития греко-римской культуры.

В этом периоде у римлян была возможность исчерпать знания от греков, имеющих более древнюю и богатую культуру. Это легко заметить и в литературе, и изобразительном искусстве, а также в других областях.

Томас Райт (*Thomas Wright*) в своей книге «История карикатуры и гротеска» пишет: «У римлян не было особого интереса к поэзии, драматическим произведениям и в целом к искусству. Они просто исчерпывали сюжеты пьес из греков или же из своей ранней истории. Становится известно, что римляне, как и в других областях искусства, очень часто пользовались этой легкой и удобной тактикой. Если ознакомится одним из самых древних римских поэзий, то увидим, что там не использованы ни поэтический язык, ни рифмы, и ни общепринятый стихотворный стиль. Предполагается, что этот очень незатейливо написанный ранний поэтический образец, отличающийся от стихотворных правил, написан латинским поэтом Нависом» (3.23). Должны отметить, что исследователь подразумевает первые поэтические образцы и театральные представления, созданные в Риме во II – III веках до н.э.

Современники того периода писали, что во время театральных представлений, римляне в большинстве случаев не обращали на актеров внимания,

в любой момент посередине представления покидали его и шли смотреть на канатоходцев или же гладиаторские бои. Даже в последующие периоды – в период, когда все богатства мира стекали в Рим, перенасыщаясь от развлечений римлян, было очень трудно удивить. Чванливых римлян, отличавшихся высокими требованиями и вкусом, могли привлечь только новые, необычные, более сильные впечатления. Один из историков античного периода писал об этом: «Единственной причиной успеха спектакля «Маюма» во время правления императора Константина, стало то, что во время пляжной сцены танцовщицы вышли на сцену голыми» (5.13).

Видимо уставших от скучных, однообразных сцен римлян привлекали более сильные эмоции. Эти факты уже сами по себе создают определенные мнения о быте, вкусе, жизненных взглядах и требованиях римлян.

В античном (классическом) периоде близость, связь и совместное развитие римской культуры с греческой культурой, способствовало возникновению все новых и новых произведений, внесло воодушевление во все сферы искусства, в том числе и в изобразительное искусство. Если исследовать сатирические картины, являющиеся неотъемлемой частью римского изобразительного искусства, то увидим, что и здесь чувствуется влияние греческой культуры, привлекают внимание схожие и отличительные черты этих редких образцов. Преобладание в известных сегодня нам римских сатирических изобразительных образцах элементов иллюстрации и пародии, также должно восприниматься как результат этого влияния. Так, в этих изобразительных образцах представлены сцены из театров именно того периода, различные юмористические маски используемые в представлениях, а также актеры, носившие на сцене эти маски, которых мы также видели в изобразительных образцах греческой сатиры.

По данным некоторых источников, в 166-160 годах до н.э. в Риме актеры в первых пьесах перед зрителями появлялись в очень смешных масках. В театрах эти маски использовались и в комических, а также в драматических сценах. Хотя мы не с уверенностью можем сказать о заимствовании римлянами этих масок у греков, однако известно, что такого типа маски использовались ими (греками) во время театров, народных гуляний, в различных религиозных мероприятиях. Нужно отметить, что эти чрезвычайно большие по размерам маски полностью закрывали лицо актера, а в некоторых случаях к маскам даже клеились волосы. Естественно, такая одежда актера, дополнения, сделанные к маскам, делалось с целью создания у зрителя ясного представления о возрасте, характере и типе персонажа.

Греческие актеры чтобы выглядеть более высокими, выходили на сцену на специальных деревянных ножках. Эти деревянные ножки предназначались для того, чтобы актера можно было заметить с более дальнего расстояния. Возможно, что чрезмерно большой размер различных типов масок слу-

жило именно для того, чтобы зритель мог ясно разглядеть лицо актера, и рассчитано на соответствие размера головы к высокому росту (за счет деревянных ног), и конечно же к пропорциональности головы и туловища. С уверенностью можем сказать, что в отличие от греков, римляне не использовали деревянные ножки. Римляне наряду с проявлением в масках характера и типа героя, добились также изготовления масок из твердых материалов (меди, железа и других твердых материалов) (3.25).

Дж.Патрон о первых карикатурных образцах созданных в Риме и факторах, стимулирующих данное искусство, писал: «Чтобы доказать знакомство древних римлян с карикатурой, нет никакой необходимости в широкомасштабных раскопках. Огромные размеры театров, их расположение под открытым небом, комические представления и значение этих представлений среди народа, безусловно, являются стимулирующими факторами, возникновению карикатуры» (2.22).

С данным мнением исследователей можно согласиться. Действительно, если какое либо событие, происходящее в обществе, или конкретный человек на сцене высмеивается перед широкой публикой, то естественно, что данное событие или конкретное лицо, ставший объектом критики, одновременно мог бы стать мишенью какого-либо художника того периода. Известные нам сегодня римские сатирические образцы художества подтверждают данное мнение исследователя, и доказывают влияние театральных представлений, актерских масок на возникновение этих картин. Автор, отмечая особый характер этих масок, завершает свою мысль таким образом: «Римские актеры выходили на сцену со специальными железными масками, изготовленными и для комических, и для трагических ролей. Именно за счет этих масок голос актера становился более громким, и в конечном итоге зрители могли его услышать с очень дальнего расстояния (голос актера, надевшего маску, выходил, словно из трубы). Каждый, кто побывал в Колизее, или в огромных зрительных и концертных залах Парижа, Нью-Йорка, может понять, сколько нужно иметь силы и умения римскому актеру, чтобы его голос был слышен во время представления» (2.22).

Маски, которые являются одним из атрибутов римской культуры. Можно также встретить в гравюрах, фресках или других образцах живописи того периода. Среди этих образцов привлекают внимание такие маски как драматические и комические, одновременно, как и отметил автор, специально изготовленные маски для усиления голоса на сцене.

В картине под названием «Римский комический актер, надевший маску для выхода на сцену», знаменитый в свое время актер, представлен в специальной изготовленной маске. Данный персонаж, отличающийся интересным внешним видом и вызывающий улыбку у зрителя, является самым веселым, забавным и остроумным человеком античного периода, стариком Силены. Люди того периода, услышавшие легенды, анекдоты этого необычного человека, безусловно также были близко знакомы с сатирическими образцами живописи. В этом плане,

мнение Дж. Патрона о том, что «Римляне были очень близко знакомы с карикатурой» еще раз находит свое подтверждение.

Силены, будучи самым любимым персонажем римлян, одновременно был остроумным и мудрым человеком, защищающий интересы народа, их близким другом и источником смеха. Он, был основным героем веселых, развлекательных вечеров, таких как Бахус (*один из имен Дионеса*), выделялся своими независимыми взглядами, веселыми и остроумными шутками. Этого народного героя, обычно изображали как пьяного и лысого мужичка, с большим плоским носом, сидящего на спине пузатого осла. Остроумные, резкие, а иногда грубые реплики, уместно сказанные мудрые слова этого старичка, завоевавшего уважение людей, превратились в афоризмы среди народа (2.23).

В истории, фольклоре и литературе каждого народа можно встретить мудрого и комического народного героя как Силены. Всеми нами известный, мудрый и остроумный Молла Насраддин, Насраддин Ходжа, Альдар Косе или известный и любимый на Востоке Бахлул Дананде, являются общепризнанными и любимыми народными героями, как персонажи античных времен Бахус и Силены, и это конечно неслучайно. Каждый анекдот, веселые и остроумные шутки, общие интересы и взгляды с народом этих персонажей, во все времена делал их положительными героями, любимцами народа.

В другой картине изображен любимый римлянами шут Саньо (*Sannio – взятый с греческого языка, означает глупый, дурак*). На картине мы видим в левой руке у Саньо медный (или латунный) прут, а в ногах легкую обувь, свойственную комическим актерам. Вероятно у него и в правой руке имеется прут и он, ударяя друг об друга эти прутья привлекает к себе внимание зрителей. Этот шут, являющийся героем религиозных ритуалов, праздников, шумных гуляний, был одним из любимых персонажей римлян (3.30).

Одним из других любимых персонажей римлян является Мандуджус. Художники обычно изображали этого героя в гротескной маске, с открытым ртом, и с высунутым языком. Даже в то время среди народа была поговорка, «вести себя как Мандуджус». Это поговорка была адресована ненасытным и обжорливым людям, не умеющим вести себя за столом. Такие персонажи часто встречаются в произведениях римских художников. Известный в тот период персонаж, был изображен в сатирической картине под названием «Римский шут». Отличительная черта данного персонажа заключалась в том, что он, описывал какое-либо событие, анекдот или конкретно произошедший случай забавной мимикой, смешными движениями или особыми жестами. Этот шут был настолько популярен среди римлян, что его приглашали даже на похороны. Интересно, что сцены с участием этого персонажа, включались в самые популярные торжества, важные мероприятия, даже на поминки покойного. Очень ловкий и подвижный этот шут, изображался с необычной шляпой на голове (детской или женской шляпой) и держащий в правой руке мешок.

Мешок в правой руке шута, наполненный различными предметами использовался с целью издания особых звуков во время танца или движения. Музыкальный инструмент, спрятанный в левой руке шута, также привлекал внимание зрителей своим необычным звучанием. Основываясь на источниках, можем сказать, что этот инструмент использовался во время танцев, сопровождающихся забавными, веселыми пародиями и репликами (3.31) (рис.1).

Любимые римлянами такие персонажи, встречаются также и в Азербайджанском фольклоре. Этих персонажей мы можем сравнить с такими героями как Кечал, Коса, Хоггабаз (жонглер, фокусник), толстяк и другие, которые являются неотъемлемой частью азербайджанских народных праздников, в частности праздника Новруз. Эти герои, отличающиеся остроумием, забавными и смешными беседами, шутками, запоминающиеся своими смешными анекдотами, и являющиеся ведущими персонажами празднеств, веселий, мероприятий, естественно составляют неотъемлемую часть и других народных фольклоров.

Своеобразное сатирически-юмористическое чувство каждого народа, его отношение к происходящему вокруг, показатель культуры, морали, сформированного вкуса этого народа. Сатирические картины и образцы карикатуры римлян, отличающихся в этом плане высоким вкусом, древней культурой и богатыми традициями, наряду с обогащением мировой культуры, может быть воспринята, как первые пародии или иллюстрации к театральным представлениям. Безусловно, что пьесы поставленные римлянами в популярных и грандиозных театральных сценах, представления под открытым небом, одежда, грим актеров, используемые ими юмористические маски, каждый само по себе является уникальным образцом искусства, несущие сатирические элементы, и отражающие качества, свойственные карикатуре, таких как преувеличение и критика.

Маски различного характера, изготовленные римлянами, запоминающиеся комические и драматические образы, и конечно же образы популярных актеров, находят путь в творчество художников того периода, составляют можно сказать основную суть их произведений. В известных нам сегодня сатирических и юмористических картинах, античной римской культуры, изображены именно сцены из представлений того периода, популярные среди народа актеры, различного характера герои и персонажи.

В одном из сатирических картин изображена сцена из пьесы «Андриа». В правой части картины можно увидеть двух прислуг, принесших на кухню провизию, а в левом углу хозяина дома Симона со своей помощницей Софией. По движениям фигур и жестам рук понятно, что качество привезенной провизии, и ее цена не устраивают хозяина дома, а точнее его бесят. Можно предположить, что прогнавший обеих прислуг Симон, хочет предъявить своей помощнице претензии, обсудить с ней этот неприятный инцидент. Художник, чертами лица хозяина дома Симона, смог передать зрителю его гнев,

стойкой и движениями рук, уверенность в себе и решительность. А мимика лица и стойка помощницы Софии, прогневавшая хозяйина дома, показывают ее беспокойство. Как будто она, защищаясь, пытается что-то доказать. В правой части наблюдающие за происходящим прислуги, виновато шагают к двери. Самым интересным моментом в данной конкретной сцене представления, являются маски на лицах персонажей. Явно видно, что художник в отличие от рук и ног актеров, представил маски темными тонами. Это в свою очередь, как мы уже и отмечали, еще раз доказывает изготовление масок из особых материалов (меди или другого крепкого материала) (рис.2).

Схожую картину можно увидеть также в картине под названием «Гета и Демея». Как видно из данной картины, нарисованной как иллюстрация к одному из популярных своего времени представлений, цвет лица персонажей, отличается от цвета рук (рис.3).

В картине, дошедшей до наших дней под названием «Купидоны во время игр», изображено использование масок даже купидонами (ангелочки). В картине один из ангелов держа в руке смешную маску, пытается рассмешить второго ангела и как видно с изображения, ему это удастся очень легко. Художник, изобразившись второго ангела в хохочущем виде, с большой вероятностью взял идею картины из жизни. Потому что, в Риме эти маски использовались также и для развлечения детей (1.88).

Некоторые исследователи писали, что маски использовались не только для развлечения детей, но и также для их устрашения. В любом случае использование римлянами масок с целью развлечения или устрашения детей, как факт очень интересный и естественно, что здесь тип и характер маски также играл важную роль (3.28).

Персонажи, изображенные в другой многофигурной картине, которые также не остались незамеченной исследователями, являются известными героями какого-то представления того периода (предполагается, что персонажи данной картины главные герои представления, подготовленной на основе семейных проблем какого-то средне-уровневого римлянина). К сожалению, о сюжетной линии, и героях данного представления у нас нет никаких точных данных. В целом это неосведомленность, анонимность в картинах и малое число такого типа картин, не дает нам возможность более подробно рассказать и выдвинуть предположения о художниках того периода. Это конечно, приводит к неполному освещению деятельности художников карикатуристов, к отстранению исследователей и искусствоведов от данной области. Безусловно, что основная проблема здесь состоит в том, что большинство сатирических и юмористических картин античного периода не дошли до нашего времени. Исследователи отмечают, что часть этих картин были уничтожены, а некоторые впоследствии скопированы. Естественно, что сохранение до наших дней картин, написанных римскими художниками за 2000 лет тому назад, считалось бы чудом.

Исследователь данной сферы Т.Райт считает, что дошедшие до наших дней некоторые образцы этих сатирических картин, в действительности копии, снятые с оригинала намного позже. Он пишет: «Известный немецкий коллекционер прошлого века Генри Бергер (*Henry Berger*), сняв копии нескольких таких иллюстраций, хранившихся в Ватикане, предоставил их широкой публике» (3.26). Однако, несмотря на малое число этих картин, каждый из них является источником, предоставляющий нам краткую информацию о римских театральных представлениях, о сценической культуре, актерском искусстве того периода, и конечно же о сценической декорации, одежде, гриме, комических и трагических масках.

После исследования этих рисунков, отражающих в себе первые зачатки римской карикатуры, можем с уверенностью сказать, что маски, используемые во время представлений, имели особое значение для римлян. Они воспринимали маски как символы радости, удивления, горя, страха, упрека. Данные маски прошли долгий путь с комических сцен, народных празднеств, до театральных представлений, мероприятий общественного характера и превратились в неотъемлемую часть народного быта. Неслучайно, что превратившиеся сегодня в один из символов Италии эти маски, можно встретить во всех сценах страны. Прошедшие испытание веками, и несущие в себе юмористические и сатирические элементы, эти маски и сегодня используются в важных мероприятиях, празднествах, карнавалах, и являются самым ценным подарком для римлян, и конечно же гостей города.

Хорошее настроение, высокое расположение духа вызвавшие у художников того периода торжественные представления, красочные сценические атрибуты, одежда актеров и конечно же, комические маски различного характера, созданные римлянами приблизительно двадцать веков тому назад, дало толчок к возникновению многочисленных сатирически-юмористических рисунков, дошедших до наших дней. Эти картины дали нам возможность ближе познакомиться с античными римскими театральными представлениями, с актерами, выступающими на сцене, используемыми ими комическими масками, даже с сюжетной линией и конкретными героями представлений. Именно посредством этих сатирических картин, мы наглядно знакомимся с художественной работой (сценическая декорация, одежда и грим), являющейся неотъемлемой частью театра.

Сатирические изображения масок прошедшие долгий путь с массовых народных представлений, до представлений общественного содержания, а также, античные римские сатирические картины, поднявшиеся с уровня юмористических картин известных актеров того периода, до уровня общественно-политических карикатур, создали почву для будущего развития искусства карикатуры. Данный вид искусства, непосредственно связанный с антагонизмами реальной жизни, дает возможность художнику в юмористической форме выразить свое отношение к происходящему вокруг. Возникшие в

Риме эти уникальные образцы искусства, будучи зеркалом своего времени, являются одним из источников представляющих нам информацию о культуре и искусстве античного периода. Сотни же художественных образцов с элементами карикатуры, найденные на территории Рима, огромная сокровищница, требующая более тщательных изучений и исследований. С этой точки зрения, совершенно правильно сказано «Все дороги ведут в Рим»

Список литературы

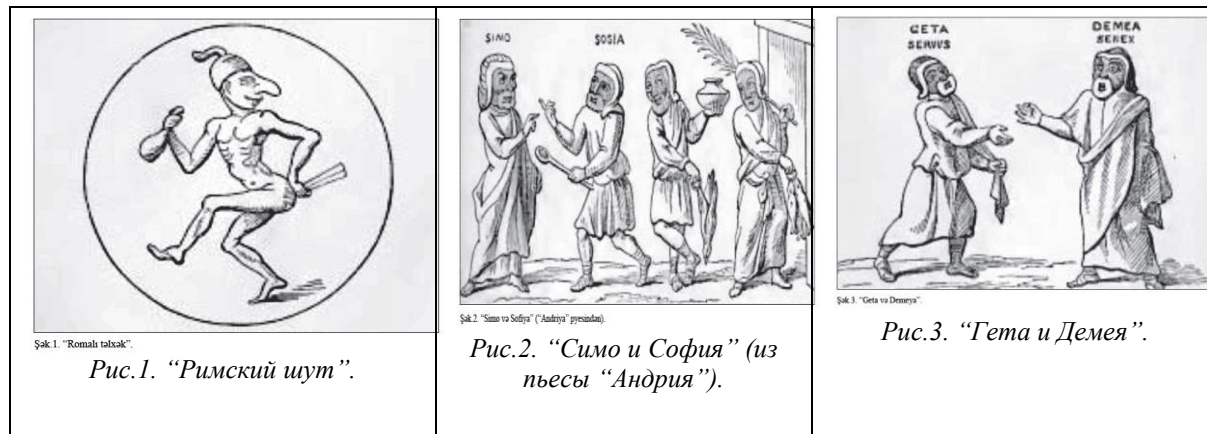
1. Гаджибаев Б. История формирования искусства карикатуры. Баку: типография «Азери-дизайн», 2011, 216 с.

2. Parton J. Caricature and other comicart. New York: "Harper and Brothers, Publishers", 1877, 340 pages.

3. Wright T. A History of Caricature and Grotesque. London: "Chatto and winous, piccdilly", 1875, 494 pages.

4. Ефимов Б. «О карикатуре и карикатуристах». Москва: Изд. «Просвещение», 1976, 200 стр.

5. Швыров А. История карикатуры. С.Петербург: «Типография И.Пантелева», 1903, 404 стр.

Şak.1. "Romali talkak".

Рис.1. "Римский шут".

Şak.2. "Simo to Sofiya" ("Andriya" pyesindan).

Рис.2. "Симо и София" (из пьесы "Андрия").

Şak.3. "Geta to Demeya".

Рис.3. "Гета и Демей".

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ

Ермишина Надежда Дмитриевна

Канд. ист. наук, профессор кафедры истории и культурологии
национального исследовательского университета «МЭИ»
г. Москва, Россия

Подкопаева Ирина Александровна

Канд. ист. наук, доцент кафедры истории и культурологии
национального исследовательского университета «МЭИ»
г. Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается развитие науки и искусства как наиболее важных ценностей духовной культуры в индустриальную эпоху. Новые идеи философской мысли и промышленный переворот стимулировали научные исследования, развитие образования, становились основой новых направлений в искусстве.

Ключевые слова: мировоззрение, общество, идея, прогресс, философия, наука, искусство.

ABSTRACT

The article considers the development of science and art as the most important values of spiritual culture in the industrial era. New ideas of philosophical thought and industrial revolution stimulated scientific research, development of education, became the basis of new directions in art.

Key words: worldview, society, idea, progress, philosophy, science, art.

XIX век стал последним в реализации идей Нового времени, тогда появились выдающиеся личности, благодаря которым были окончательно сформированы духовные ценности эпохи. Как и во времена Великой французской буржуазной революции, идеологически подготовленной просветителями, идеи мыслителей XIX века широко распространялись в обществе и заставляли его жить по другим духовным ценностям, которые проявлялись в своих многообразных формах: в мифологии, религии, философии, науке, нравственности, искусстве.

Наиболее значительно изменились наука и искусство. **Наука** окончательно оформилась в отдельную область после длительного процесса накопления научных знаний. Стремление к познанию истины, развитие образования стали ведущей, определяющей чертой эпохи. Люди этого времени, окрыленные достижениями науки, мечтали о покорении мира природы, о безграничных возможностях человека, о улучшении самой человеческой природы.

Важной составляющей культуры, формирующей мировоззрение общества, становится **филосо-**