

УДК 7.091

Байрам ГАДЖИЗАДЕ,
 доктор философии по искусствоведению, профессор,
 заслуженный деятель искусства
 (Баку, Республика Азербайджан) matlabm@yandex.ru

РАННИЕ ПРОТОТИПЫ В РИМСКОМ ИСКУССТВЕ

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.

Байрам ГАДЖИЗАДЕ,
 доктор філософії з мистецтвознавства, професор,
 заслужений діяч мистецтва
 (Баку, Республіка Азербайджан) matlabm@yandex.ru

РАННІ ПРОТОТИПИ У РИМСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

У статті розглядаються ранні стадії розвитку карикатури і її первинні форми у Римському мистецтві. Аналізу піддавалася історія зародження цього унікального жанру, який пройшов випробування протягом декількох століть. У статті надається інформація про дуже рідкісні твори, які можуть бути названі ранніми прототипами Римської карикатури.

Ключові слова: ранні прототипи карикатури, історія, сарказм, гротеск, художники, карикатура, іронія, гумор, давньоримське мистецтво.

Bayram HAJIZADEH,
 Doctor of Philosophy in Art History, Professor,
 Honored worker of art
 matlabm@yandex.ru
 (Baku, Republic of Azerbaijan) matlabm@yandex.ru

EARLY PROTOTYPES OF THE CARTOON IN THE ROMAN ART

The article considers the early stages of the development of the caricature and its primary forms in Roman art. The history of the genesis of this unique genre, tested for several centuries, was analyzed. The article provides information on very rare works, which can be called the early prototypes of the Roman cartoon. It is noted that the Romans, differing in their entertainment, their desire to play tricks, laugh, mock at others, skillfully used all means of art for this purpose. Romans, for self-expression even in ancient times, constantly turned to all means of art, in particular, to satirical drawings.

The luxurious life of the Roman emperors, the higher elite, their way of life, excessively saturated with entertainment, provoked discontent among the masses, which contributed to the emergence of various satirical drawings. In ancient Rome in different periods, even during the reign of the emperor Caligula.

Setting goals. Speaking of the first satirical paintings that appeared in Rome, first of all, one should pay attention to the historical conditions that existed, the tolerance of society to this kind of art, the popularity and influence of satirical paintings among the people. Compared with Egyptian and Greek satirical paintings, the first signs of this art form in Rome can be found in later times, approximately from the beginning of the III century BC.

In this period, the Romans had the opportunity to exhaust knowledge from the Greeks, who have a more ancient and rich culture.

It becomes known that the Romans, like in other areas of art, very often used this easy and convenient tactic.

Purpose of the article. The main purpose of the article is to examine the early stages of the development of the caricature and its primary forms in Roman art, to analyze the history of the birth of this unique genre, which has been tested for several centuries, to provide information about very rare works that can be called the early prototypes of the Roman caricature.

Statement of the main material. Contemporaries of the period wrote that during the theatrical performances, the Romans in most cases did not pay attention to the actors, at any time in the middle of the performance left it and went to watch rope walkers or gladiatorial fights. Even in subsequent periods - at a time when all the world's riches flowed into Rome, oversaturated from the entertainment of the Romans, it was very difficult to surprise. Swanky Romans, distinguished by high demands and taste, could attract only new, unusual, stronger impressions.

A peculiar satirical-humorous feeling of each people, its relation to what is happening around, an indicator of culture, morality, the formed taste of this people. Satirical paintings and examples of caricatures of the Romans, distinguished in this respect by high taste, ancient culture and rich traditions, along with the enrichment of world culture, can be perceived as the first parodies or illustrations for theatrical performances.

Conclusions. The good mood, high spirit position that caused the artists of that period solemn performances, colorful stage attributes, actors' clothes and of course, comic masks of various character, created by the Romans about twenty centuries ago, gave rise to numerous satirical-humorous drawings that reached our days.

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

Введение. Римляне, отличающиеся своими развлечениями, желанием подшутить, посмеяться, поиздеваться над окружающими, с этой целью умело пользовались всеми средствами искусства. Римляне еще в античные времена для самовыражения 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 насыщенный развлечениями, вызывали недовольство 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 [Ефимов Б., 1976: 20]. Героями таких юмористических и сатирических картин были императоры, сенаты, чиновники, а также обычные римляне, актеры театра, карлики, упрямые христиане.

Постановка проблемы. 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 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 и I век до н.э., названные золотыми веками античного периода, считаются периодом совместного развития греко-римской культуры.

В этот период у римлян была возможность черпать знания у 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, 1875] 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 ознакомиться с одной из самых древних римских поэзий, то увидим, что там не использованы ни поэтический язык, ни рифмы, ни общепринятый стихотворный стиль. Предполагается, что этот очень незатейливо написанный ранний поэтический образец, отличающийся от стихотворных правил, написан латинским поэтом Нависом» [Thomas Wright, 1875: 23]. Должны отметить, что исследователь подразумевает первые поэтические образцы и театральные представления, созданные в Риме во II – III веках до н.э.

Цель статьи – изучение ранних стадий развития карикатуры и её первичные формы в Римском искусстве, анализ истории зарождения этого уникального жанра, прошедшего испытание в течение нескольких веков, предоставление информации об очень редких произведениях, которые могут быть названы ранними прототипами Римской карикатуры.

Изложение основного материала. 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, когда все богатства мира стекали в Рим, перенасыщавшихся 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» [Швыров А., 1903: 13].

Видимо уставших от скучных, однообразных сцен римлян привлекали более сильные эмоции. Эти факты уже сами по себе создают определенное мнение 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 можем с уверенностью сказать, что эти маски были заимствованы римлянами у греков, однако известно, что такого типа маски использовались ими (греками) во время постановок 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 далекого расстояния. Возможно, что чрезмерно большой размер различных типов масок служил 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) [Thomas Wright, 1875: 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» [Parton J., 1877: 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, ставшее объектом критики, одновременно могло бы быть мишенью какого-либо художника того периода. Известные нам сегодня римские сатирические образцы искусства подтверждают данное мнение исследователя, и доказывают влияние театральных представлений, актерских масок на возникновение этих картин. Автор, отмечающий особое значение 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» [Parton J., 1877: 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 специально 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, защищающим интересы народа, их близким другом и источником смеха. Он был основным героем веселых, развлекательных вечеров, таких как Бахус (*один из имен Диониса*), 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 [Parton J., 1877: 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 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 на ногах легкую обувь, свойственную комическим актерам. Вероятно, у него и в правой руке имеется прут и он, ударяя ими друг об друга, привлекает к себе внимание зрителей. Этот шут, являющийся героем религиозных ритуалов, праздников, шумных гуляний, был одним из любимых персонажей римлян [Wright T., 1875: 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 Манджуджус». Эта 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». Его отличительная черта 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 шут изображался с необычной шляпой на голове (детской или женской) и держащий в правой руке мешок, наполненный различными предметами, который 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 [Wright T., 1875: 31] (рис. 1).

Любимые римлянами подобные персонажи встречаются также и в Азербайджанском фольклоре. Их можно сравнить с такими героями как Кечал, Коса, Хоггабаз (жонглер, фокусник), толстяк и другие, которые являются неотъемлемой частью азербайджанских народных праздников, в частности праздника Новруз [Гаджизаде Б., 2011]. 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, могут быть восприняты как первые пародии или иллюстрации к театральным представлениям. Безусловно, что

Şak.1. "Romalı tatabak"

Рис. 1.
«Римский шут»

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

Рис. 2. «Симо и София»
(из пьесы «Андрия»)

Şak.3. "Geta va Demeya"

Рис. 3.
«Гета и Демейя»

пьесы, поставленные римлянами в популярных и грандиозных театральных сценах, представлений под открытым небом, одежда, грим актеров, используемые ими юмористические маски, каждое само по себе является уникальным образцом искусства, носящим сатирические элементы и отражающим качества, свойственные карикатуре, таким 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 «Андрия». 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, прогнавшей хозяина дома, показывают ее беспокойство. Как будто она, защищаясь, пытается что-то доказать. В правой части наблюдающие за происходящим слуги виновато шагают к двери. Самым интересным моментом в данной конкретной сцене представления являются маски

на лицах персонажей. Явно видно, что художник представил маски темными тонами, в отличие от рук и ног актеров. 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 Демейя». 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 удается очень легко. Художник, изобразивши 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 [Гаджизаде Б., 2011: 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 [Wright T., 1875: 28].

Персонажи, изображенные в другой многофигурной картине, которые также не остались незамеченными 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 неосведом-

ленность, 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 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 с нескольких таких иллюстраций, хранившихся в Ватикане, предоставил их широкой публике» [Wright T., 1875: 26]. Однако, несмотря на малое число этих картин, каждая из них является источником, предоставляющим 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 сати-

рические элементы, эти маски и сегодня используются в важных мероприятиях, празднествах, карнавалах, и являются самым ценным подарком для римлян, и конечно же гостей города.

Выводы. 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, прошедших долгий путь от 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. Gadzhizade B. Istoriya formirovaniya iskusstva karikatury. Baku: tipografiya "Azeri-dizayn" [Hajizade B. History of the formation of the art of caricature. Baku: Azeri-design printing house], 2011, 216 s.
2. Parton J. Caricature and other comicart. New York: Harper and Brothers, Publishers, 1877, 340 pages.
3. Wright T. A History of Caricature and Grottesque. London: Chatto and winous, piccdilly, 1875, 494 pages.
4. Yefimov B. «O karikature i karikaturistakh». Moskva: Prosveshcheniye [Efimov B. On the caricature and caricaturists. Moscow: Education], 1976, 200 str.
5. Shvyrov A. Istoriya karikatury. S.Peterburg: Tipografiya I. Panteleva [Shvyrov A. History of the cartoon. S. Peterburg: Typography of I. Pantelev], 1903, 404 str.