

УДК 75/76/72

Фирдаус Гумаровна Вагапова,
Ирина Львовна Сиротина

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ СТИЛЕЙ В ГРАФИКЕ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТАТАРСКИХ САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ НАЧАЛА XX В.

Периодические издания — важный показатель развития культуры общества, они позволяют выявить степень его духовного и материального состояния. Особое место среди многообразия периодической печати в начале XX в. занимали сатирические журналы, на страницах которых отражались процессы, происходившие в политической и социальной жизни общества.

В последние годы наблюдается возрастающее внимание исследователей к анализу журнальной графики рубежа XIX — XX вв. Одним из первых затронул эту тему в своих рассуждениях об иллюстрациях в журналах в контексте книжного искусства А. А. Сидоров¹. В фундаментальном исследовании, посвященном искусству печатной книги в России, Ю. Я. Герчук также обратился к анализу журнальной графики². Исследования и публикации А. Н. Каск посвящены анализу русских журналов XVIII — XIX вв.³ В ряде публикаций Е. В. Жердева, Е. Н. Рыжкиной⁴, Т. В. Беляковой⁵, А. С. Бо-

родиной⁶ рассмотрена графика русских (в том числе сатирических) журналов России и Европы XVIII — начала XX в. Важным является то, что авторы сегодня поднимают вопросы, связанные с региональными особенностями формирования журнальной графики вообще и сатирической карикатуры в журналах в частности (Е. В. Жердев, Е. Н. Рыжкина, Д. А. Фролов⁷). Необходимо подчеркнуть, что специальных исследований, посвященных анализу титульных листов, не выявлено. Авторы лишь обзорно упоминают о такой важной части в конструкции журнала, как титульный лист, в котором отражается концепция, цель и задачи периодического издания.

В начале XX в. в России активно издавались сатирические журналы. В них отмечалось критическое отношение ко всему враждебному, что противоречило социальным и моральным устоям общества. Исследователь У. И. Ги-мадиев констатировал: «Расцвет сатиры приходится на те периоды

истории, когда социальные противоречия приобретают особенно острый характер»⁸.

Появление печатных периодических изданий сатирического направления в культуре татар было не случайным. Нотки сатиры присутствовали уже в народных фольклорных произведениях (пословицах, поговорках, сказках, частушках), в которых высмеивались негативные явления, проявлявшиеся в обществе. В среде шакирдов медресе выпускались рукописные экземпляры газет и журналов, где в сатирической форме велась борьба против действий правительства или священнослужителей. Известно, что будущий татарский поэт Г. Тукай принимал активное участие в их выпуске⁹.

В начале XX столетия в Казани издавались журналы «Яшен» («Молния») и «Ялт-юлт» («Сверкание»). Архивные документы¹⁰ свидетельствуют, что первый из них печатался в типографии братьев Каримовых, второй — в типографии И. Н. Харитоновой, позже в

типографии «Умид». Анализ журналов показал, что состав художников, принимавших участие в их оформлении, постоянно менялся. Важным является то, что графические рисунки не подписывались. Анонимность творчества как результат теологического мировоззрения характерна и для татарской культуры исследуемого периода. Она проявилась в рукописном книжном искусстве, где каллиграфы неохотно оставляли свои данные в колофоне книги. В начале XX в. мировоззрение зарождавшейся татарской интеллигенции, к которой относятся и первые художники-иллюстраторы книг и журналов, не могло измениться в течение короткого времени, поэтому тенденция к анонимности еще долго сохранялась. Художники, принимавшие участие в оформлении сатирических журналов, ограничивались только написанием инициалов, что приводило к сложности атрибутирования рисунков.

Конструкция любого журнала включает обложку, титульный лист и журнальный блок. Обложка — это «лицо» издания, она знакомит с тематикой номера. Главные ее составляющие — иллюстрация и информационный блок, включающий выходные данные (название, дата, номер журнала). Титульный лист отличается от обложки журнала тем, что включает, кроме выходных данных, содержание номера (рубрики, названия статей, иногда аннотации к ним). Для исследуемых журналов «Яшен», «Ялт-юлт» характерно то, что обложка и титульный лист — это единое целое. Тот факт, что на обложке татарских сатирических журналов дается информация, включающая выходные данные, содержится иллюстрация к ведущей статье номера с комментариями к ней, дает нам основание определить обложку термином «титульный лист».

Журналы представляют сшитые тетради, состоящие из 15 страниц, первая из которых — титульный лист, далее идут страницы с

текстом, дополненные карикатурами (либо сюжетным рисунком, либо фотографией), на последней странице каждого номера — рекламные объявления.

Характерной особенностью оформления титульного листа является структура распределения элементов: в верхней части написано название журнала на татарском языке арабским шрифтом и продублировано кириллицей, оно выделяется размером шрифта, насыщенностью, начертанием рисунка и орнаментальным обрамлением; в нижней — помещен рисунок (карикатура), иллюстрирующий передовую статью номера.

При оформлении сатирических периодических изданий художники обращались к традициям рукописного книжного искусства, для которого характерна живописность, достигавшаяся использованием красок разного цвета при написании букв и иллюминировании страницы. Колористическое оформление, наряду с графическим, использовали и художники татарских сатирических журналов, например, каждый блок со-

стоял из страниц разного цвета, для печати каждого следующего номера применяли определенный цвет краски, иногда при выпуске одного номера использовали до двух-трех цветов.

Журнал «Яшен» издавался недолго, рисунок и конструкция его титульного листа на протяжении всех выпущенных 10 номеров оставались неизменными: страница условно делилась пополам, в верхней части — рисунок-политипаж (яркая молния на фоне темных туч), в пространство которого каллиграфически арабскими буквами вписано название и номер издания; в нижней части — карикатура-иллюстрация.

Г. Тукай, стоявший вместе с Г. Камалом у истоков основания журнала, в передовой статье первого номера отмечал: «Молнией „Яшен“ сверкнет в облаках народных бед»¹¹. Авторы данного журнала, издававшегося в годы революции, в названии использовали символ молнии, которая «приобретает значение силы, поражающей врагов»¹². Символ молнии, ассоциируется с огнем, обладающим очищающей силой, часто применялся и при наименовании русских изданий, например, газеты российских социал-демократов «Искра», по аналогии с которой, возможно, был назван и татарский журнал. Таким образом, рисунок политипажа «Яшен» соответствует названию издания.

У журнала «Ялт-юлт» существует восемь вариантов титульного листа, в шести из них используется язык символов и аллегории. В первых номерах, вышедших в 1910 — 1911 гг., это был символ (эллипс, от которого исходят лучи), передающий содержание названия журнала («Сверкание»).

Страница по горизонтали поделена на две части. В верхней части по центру — эллипс-солнце, в который вписано название журнала на татарском языке арабским шрифтом, ниже дан перевод на русский язык. Лучи света олицетворяют огонь (тематика близка к

Титульный лист сатирического журнала «Ялт-юлт». 1910. № 3

Титульный лист сатирического журнала «Яшен». 1910. № 5

журналу «Яшен»). Две трети титульного листа занимает рисунок-карикатура к передовой статье номера.

В 1911 г. (с № 19) в оформлении титульного листа стал преобладать язык аллегории. Здесь композиционно сложный сюжет титула смещен в левую часть листа. В верхнем углу изображена фигура античной богини правосудия Фемиды. Необходимо отметить, что в классическом изображении Фемиды держит весы в левой руке, здесь же — в правой, что соответствует мусульманской эстетике, где правая рука считается «ритуально чистой»¹³.

Можно предположить, что художник умышленно не изобразил один из общепринятых атрибутов Фемиды — повязку на глазах, так как авторский коллектив ставил задачу высмеивать видимые пороки, которые и отображались издателями. Несмотря на то что фигура богини представлена несколько массивно, ее образ вполне узнаваем. Ниже правого подола мантии Фемиды — маска комедии дель арте. Неслучайно художник

поместил на обложке данный символ. Журнал, являвшийся печатным органом политической сатиры, был призван отражать злободневные проблемы политики государства, одновременно высмеивая и боязнь простого народа принять новые веяния жизни. Маска печали символизирует тоску и страх — действительность, в которой жило обездоленное большинство населения страны. Левую часть композиции замыкают цепочка орнамента из стилизованных листьев и инициалы («И. А.») автора рисунка и оформителя титульного листа. В правой нижней части изображена карикатура к передовой статье журнала. Последний прием позволил уравновесить композицию листа. Переход в наборе титульных листов «Ялт-юлт» от симметрии к асимметрии — прием, характерный для искусства печатной книги начала XX в. (время возникновения нового стиля модерн в изобразительном искусстве)¹⁴.

На рубеже XIX — XX вв. в искусстве стран Европы появился новый стиль модерн, который ярко

Титульный лист сатирического журнала «Ялт-юлт». 1911. № 19

проявился и в искусстве России. Его черты отразились и в оформлении татарских журналов. Важным является то, что хронологические рамки «татарского модерна» были слегка смещены. Если в культуре России «в качестве актуального стилевого явления модерн продержался недолго, окрасив собой лишь девяностые и девятисотые годы»¹⁵, то, как показал анализ, его отличительные черты наблюдались в оформлении татарских сатирических журналов с 1910 г. по 1916 г. За свое недолгое время существования модерн пережил бурную эволюцию и смену форм, выразился в нескольких направлениях, каждое из которых опиралось на художественные ценности разных эпох.

В 1913 г. (с № 54) изменился сюжет заставки-политипажа, при сохранившейся структуре расположения частей, составлявших титульный лист, нижнюю его часть по-прежнему занимал рисунок-карикатура.

Центральной в оформлении титульного листа стала «вывеска» с названием журнала в руках мужчины. Название написано курсивом, приближенным к почерку «наسخ». Можно предположить, что в этом образе запечатлено стремление передать черты портретного сходства художника-оформителя журнала (изображенный держит в руке перо или карандаш). Над фигурой мужчины выведено название журнала на русском языке, в данном случае шрифт выполнен несколько небрежно. Справа и слева по верхним углам титульного листа расположены рисунки ястреба, выпустившего когти и раскрывшего острый клюв, и кота, в облик которого улавливается нечто злое. Темные силуэты животных на фоне мерцающих лучей солнца призваны символизировать отрицательные стороны жизни, высмеиваемые коллективом издателей. Рядом с вывеской — всматривающаяся в буквы змея. «Ее амбивалентный символ может быть

Титульный лист сатирического журнала «Ялт-юлт». 1913. № 54

прочитан и как мудрость, и как бессмертие»¹⁶. Изображение змеи было традиционным для искусства казанских татар. Например, в эпоху Казанского ханства крылатая змея Зилант украшала герб города Казани. Для модерна характерной стала «тенденция к многозначности символических смыслов некоторых образов»¹⁷, поэтому изображение змеи в то же время может быть символом Мирового Зла. Левую часть композиции завершает женский профиль с темными густыми волосами. В оформлении титульного листа наблюдаем много контрастных пятен белого и черного, подчеркивающих символическое столкновение противоборствующих сил добра и зла, что также характерно для стиля модерн.

При оформлении титульного листа журнала за 1912 г. (№ 39) художник использовал рисунок причудливо изгибающейся ветки растения. Напряженный изгиб в сочетании с извивающимися побегами, переплетающиеся листья и цветы — свойственный для модерна орнаментальный мотив, ча-

сто встречающийся в оформлении титульных листов, а также страниц книг и журналов. Оформляя титулы татарских журналов, художник изобразил присущий модерну мотив почти зеркально — стебли извиваются в противоположных направлениях: от основания изгиб идет влево и закручивается вправо. Этот нюанс обращает на себя внимание, так как текст набран арабским шрифтом. Для арабо-мусульманского письма характерным является написание и прочтение текста справа налево. Исходя из вышесказанного, можно сделать предположение, что для художника — автора орнамента на титуле — близки традиции исламской культуры и мусульманского мировоззрения.

Изгиб растения заполняет левую часть страницы, на правой половине слегка под наклоном написано название журнала. Несколько тяжелые буквы «Ялт-юлт», написанные кириллицей, облегчает «взлетающая» ласточка. Она не только уравнивает композицию на странице, но и имеет символическое значение, ис-

пользуемое еще в татарских рукописных книгах. Часто татарские каллиграфы, заканчивая книгу, рисовали на последней странице ласточку — символ, несущий добро.

В орнаменте модерна особую роль играет линия, где она приобретает значение самостоятельного художественного образа. «Неправильная» форма линии, противопоставляющая себя «правильным» формам, подражает естественной природе и тем самым символизирует ее. Кривая линия сложнее, чем прямая, этим она реальнее и символичнее.

В оформлении обложки журнала «Ялт-юлт» за 1915 г. (№ 86) доминирует манерно-капризная линия рамки. В верхней части, где традиционно написано название журнала, извивающаяся линия дополнена ответвлениями — усиками, переходящими в абрис лепестков кувшинки. Они, более массивные и плотные по тональности, придают линии одновременно элегантность и грациозность. Мотив волнообразного побега, обогащенный различными

Титульный лист сатирического журнала «Ялт-юлт». 1912. № 39

Титульный лист сатирического журнала «Ялт-юлт». 1915. № 86

отростками, листьями, характерен для татарского орнамента, использовался в различных видах декоративно-прикладного искусства. Ф. Х. Валеев отмечал, что «некоторые вариации волнообразного побега встречаются в вышивке, ювелирном искусстве, в резной орнаментации надгробных камней в болгарскую эпоху, и прослеживаются в орнаменте эпохи Казанского ханства»¹⁸.

Внутренне пространство рамки заполняет рисунок, изображающий антропоморфное существо, стоящее на слоновьих ногах, с козявыми руками, устремленными вверх, и головой, сдвинутой к пояснице и созерцающей пустыми глазами. Изображенный на втором плане черт и ползающие черные, зловещие и шипящие змеи, сюжет и манера исполнения — приемы, характерные для экспрессионизма. Ю. Я. Герчук подчеркивал, что «именно в модерне — один из истоков русского экспрессионизма»¹⁹.

В оформлении титульного листа № 85 за 1915 г. видим больше помпезности. В верхней части ли-

ста написано название журнала арабским шрифтом. С отступом на два сантиметра, параллельно вертикальной кромке, проходит орнаментированная линия рамки, которая, плавно изгибаясь, обрамляет текст в нижней четверти страницы. Ее вертикальные фрагменты являются имитацией классической колонны, завершающейся условными капителями-снежинками. Симметрично расположенные на полях по линии вертикали буквы названия журнала (кириллицей) уравнивают композицию. Некоторую перегруженность нижней части страницы облегчают «усики».

Кардинально изменился политипаж титульного листа в 1915 г., начиная с № 87. Композиционно он занял верхнюю часть. Это можно видеть и на титульном листе № 105 за 1916 г., где наряду с символическим преобладает сюжетное изображение. Центральная часть композиции заключена в условно прочитываемую фигуру треугольника. Здесь словно происходит театрализованное представление, в роли главных действующих персонажей — люди (у основания) и смеющееся над ними животное (на вершине треугольника). Внизу, у основания геометрической фигуры, изображены два смеющихся подростка, которые сидят на ветке дерева и держат в руках «афишу» с обозначением номера издания. Художник показал их социальную и национальную принадлежность, акцентируя внимание на деталях национальной одежды татар: головные уборы (тюбетейки), широкий крой рубах и штанов (так одевались представители городской бедноты). На втором плане — представители духовенства в стеганых халатах и характерном головном уборе (тюрбан); мужчина в феске и пальто и дама в длинном платье — это уже «высшее» сословие, именно над ними смеются и мальчики, и смотрящее сверху животное.

Художники словно стремятся охватить мир во всем многообра-

зии видимых форм. Именно поэтому на рисунках большое количество предметов, людей, животных, их сочетание кажется нелогичным, но в этом таится некая скрытая символика, порой не поддающаяся разгадке.

Таким образом, рисунки политипажей на титульных листах татарских сатирических журналов «Яшен» и «Ялт-юлт» отражают

Титульный лист сатирического журнала «Ялт-юлт». 1916. № 105

идейное содержание периодических изданий, задача которых заключалась в борьбе с негативными проявлениями самодержавия, религиозными устоями общества и в высмеивании политики правительства. В оформлении титулов исследуемых журналов отражаются черты, характерные для татарского рукописного книжного искусства. Это проявилось в смене шрифтов различной насыщенности, размера и рисунка в названиях и выходных данных журналов, что идентично использованию различных арабографических стилей на письме. Татарские сатирические журналы издавались в начале XX в., когда в российской

Титульный лист сатирического журнала «Ялт-юлт». 1915. № 85

журнальной графике сформировались новые изобразительные тенденции, характерные для стиля модерн. Безусловно, «татарский» вариант модерна отличался, возможно, это было связано с тем, что татарские журналы оформля-

ли непрофессиональные художники. Они, скорее, стремились подражать произведениям профессиональных мастеров. Вместе с тем необходимо отметить, что основные стилеобразующие черты модерна — язык символов и аллего-

рии, динамизация линии, преобладание асимметрии в композиционном решении страницы, ритмическое чередование орнаментальных мотивов — татарские художники уловили и передали в рисунках-политипажах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- ¹ См.: Сидоров А. А. История оформления русской книги. М., 1964. 392 с.
- ² См.: Герчук Ю. Я. Искусство печатной книги в России XVI — XXI веков. СПб., 2014. 512 с.
- ³ См.: Каск А. Н. Русская журнальная иллюстрация XIX века: методика систематизации // Вестник Московского университета. 2014. № 4. С. 22 — 40.
- ⁴ См.: Жердев Е. В., Рыжкина Е. Н. Эстетика стиля «модерн» в карикатурах «Симплициссимуса» и «Крокодила» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2016. № 2 (1). С. 17 — 35.
- ⁵ См.: Белякова Т. В. Стилистическое разнообразие русской книжной и журнальной графики XVIII — начала XIX в. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2013. Т. 2. № 3. С. 144 — 154.
- ⁶ См.: Бородина А. С. Графическое оформление литературно-художественного журнала «Пан» // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2011. № 3. С. 138 — 147.
- ⁷ См.: Фролов Д. А. Значение периодических изданий в развитии художественной культуры Латвии начала XX века // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2020. № 2 (43). С. 115 — 119.
- ⁸ Гимадиев У. И. Сила сатирического слова : Роль и значение татар. сатирич. журналов доокт. периода в развитии нац. лит. Казань, 1987. С. 4.
- ⁹ См.: Нафигов Р. И. Наш Тукай : Новые страницы из жизни поэта. Казань, 1998. 168 с.
- ¹⁰ Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 1 ; Ед. хр. 166 ; Ф. 1. Оп. 4. Ед. хр. 65227. Л. 1.
- ¹¹ Цит. по: Червоная С. М. Искусство Татарии. М., 1987. С. 280.
- ¹² Королев К. М. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 2005. С. 318 — 319.
- ¹³ Резван Е. А. Этические представления и этикет в Коране // Этикет у народов передней Азии : сб. ст. М., 1988. С. 49.
- ¹⁴ См.: Герчук Ю. Я. Указ. соч. С. 261.
- ¹⁵ Там же. С. 162.
- ¹⁶ Королев К. М. Указ. соч. С. 155.
- ¹⁷ Герчук Ю. Я. Указ. соч. С. 162.
- ¹⁸ Валеев Ф. Х. Орнамент казанских татар. Казань, 1969. С. 58.
- ¹⁹ Герчук Ю. Я. Указ. соч. С. 165.

Поступила 24.02.2022