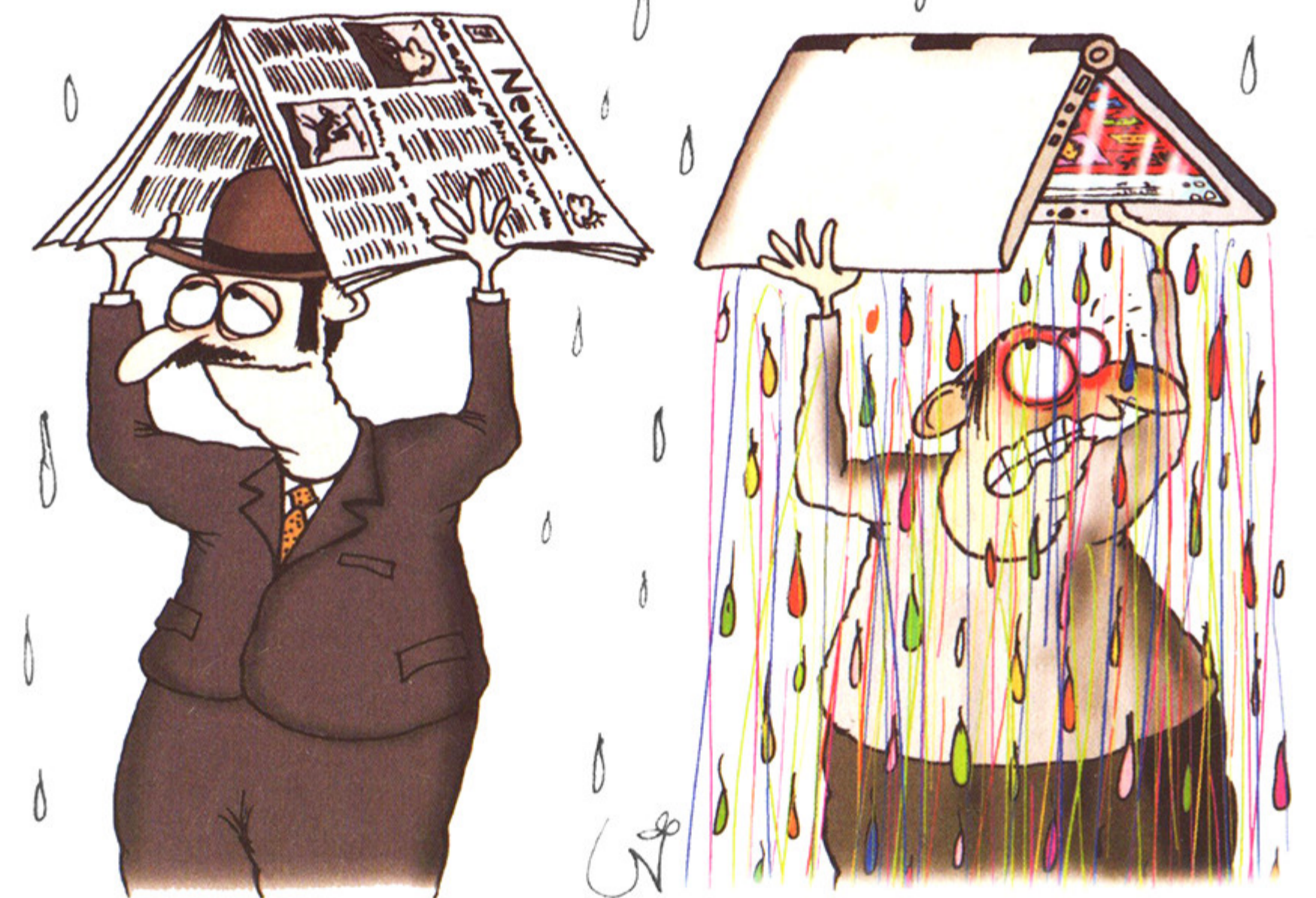

VANA JA UUS

Старое и Новое

Rahvusvaheline karikatuurinäitus
Международная выставка карикатур

NARVA 2011

Rahvusvaheline karikatuurinäitus “Vana ja Uus”

Международная выставка карикатур «Старое и Новое»

Projekt: **Andrus Tamm**

Проект: **Андрус Тамм**

Tõlge: **Veronika Nikitina**

Перевод: **Вероника Никитина**

Redaktsioon: **Vladimir Bašurov**

Редакция: **Владимир Башуров**

Kujundus ja küljendus: **Maria Evestus**

Дизайн: **Мария Евестус**

Kaaneplilt: **Urmas Nemvalts**

На обложке: **Урмас Немвалтс**

Toetajad, koostööpartnerid:

NARVA MUSEUM

NARVA KUTSEÕPPEKESKUS
Narva Vocational Training Centre

Eessõna.

Näitus „Vana ja Uus“, mida kajastab käesolev kataloog, oli omamoodi järglaseks Tallinnas ja Narvas 2008. ja 2010. aastal toimunud karikatuurinäitusele „Ajakirja Pikker karikatuuride retrospektiiv“, kus esitleti enamjaolt ajakirjas Pikker 1978. – 1988. aastail ilmunud Eesti, Soome ja Venemaa tuntud karikaturistide originaaljoonistusi.

Karikatuurinäituse „Vana ja Uus“ idee kujunes välja koostöös tuntud karikaturist Erki Evestusega, kellele tundus aeg küps olevat toomaks Eesti huumorisõprade ette uus nalja- ja pilkeajakiri Pilkaja, sest huumor oli Eestis olnud aastaid varjusurmas ning vaid üksikutel humoristidel ja karikaturistidel oli olemas väljund meedias. Mõned huumentusiastid siiski tegutsesid, näiteks võib nimetada Viljandis mitmeid aastaid toimunud Edmund Valtmani (Pulitzeri võitja) nimelisi karikatuurivõistlusi ja koolinoorte karikatuurivõistlusi Tartus, eestvedajaks Paul Kunman. Kahjuks ei olnud enamikul endistel ja uutel pilapiltnikel väljundit näitamaks oma loomingut suuremale osale Eestist, kuna puudus ühtne huumoriväljaanne, mille järele tundsid väga paljud naljasõbrad puudust ning mis oleks koondanud huumorisõpru. “Kui muidu tehakse ikka uut ja vana, siis meie tegime karikatuurinäituse “Vana ja Uus””, nentis näituse avamisel korraldaja, kelle sõnul tuleneski näituse temaatika uue huumoriajakirja ilmuma hakkamisest. “Tere tulemast Pilkajale! Pikker aga puhaku rahu – sellest ajakirjast on jäänud tore mälestus,” tõdes ta intervjuus Ida-Viru maakonnalehele Põhjarannik näituse avamise ja Pilkaja esmaesitluse järel Narvas.

Näitusel olid esitlusel karikatuurid Eestist, Bulgaariast, Ukrainast, Venemaalt ja Soomest. Kokku saabus üle saja töö, mis kõik küll ei kvalifitseerunud temaatikaga. I koha vääriliseks hinnati **Urmas Nemvaltsi** töö „*Don Quijote ja tuulegeneraatorid*“, kui aktuaalse teema ja väga hea joonega pilt, ehkki žürii liikmed (**Andrus Tamm, Margo Vaino ja Erki Evestus**) jäidki vaidlema, kumb on tema kahest pildist parim, aga nagu teada ei muutu summa liidetavate järjekorrast, siis jäädigi selle variandi juurde. II preemia jäi välja andmata, kuid III auhind otsustati anda kahele karikatuurile: **Tarmo Vaarmetsa** „*Aasta kodanik ja eelmise aasta kodanik*“ ning **Hristo Velchevi** (Bulgaaria) „*Sõnadeta*“. Kaks eripreemiat said **Andrus Poppel**, kellelt žürii arvates tuli üks säravaimatest töödest („*Ansip ja Savisaar, Eesti vastandlikud poliitikud*“), ja **Priit Koppel**, kelle puhul toodi välja väga hea musta huumori (karikatuur „*Buratino ja papa Carlo*“). Ära märgiti siiani tegutsevad eesti karikatuuri vanameistrid **Eduard Tüür** ja **Hugo Hiibus**, ning bulgaarlaste rohke osavõtt, siinkohal erilised tänud Bulgaaria satiirajakirjale **Stryshel** abi eest, samuti parima Pilkaja tervitajana **Timo Kokkila** Soomest. Lisaks olid eriti vanade naljadena esindatud ka möödunud sajandi alguskümnenditel välja antud 1. aprilli naljapostkaartide kollektioon näituse kuraator **Andrus Tamme** isiklikust kogust. Näitus oligi vastavalt jagatud osadeks: vanad naljapostkaardid, kõrgealiste tegutsevate Eesti vanameistrite looming, ehitised, poliitika ning karikatuurid, mis meenutavad Pikrit ja ütlevad teretulemast uuele naljaajakirjale Pilkaja. Parema ülevaate saamiseks on kataloogi pandud pildid siiski autorite kaupa.

Paljudel juhtudel vananeb karikatuur kiiresti. Aastatevanune pilt mõjub harva värskest ja see on loomulik, sest peamiselt on karikatuur loodud millegi kritiseerimiseks, kuid kritiseerimise objekt on ise kadunud. Olnud näitusel oligi rõhk just vana ja uue võrdluse esiletoomisel, sest üks igast uuest ja noorest saab kord vana, aga tihtipeale on ka mõni uus hästiunustatud vana.

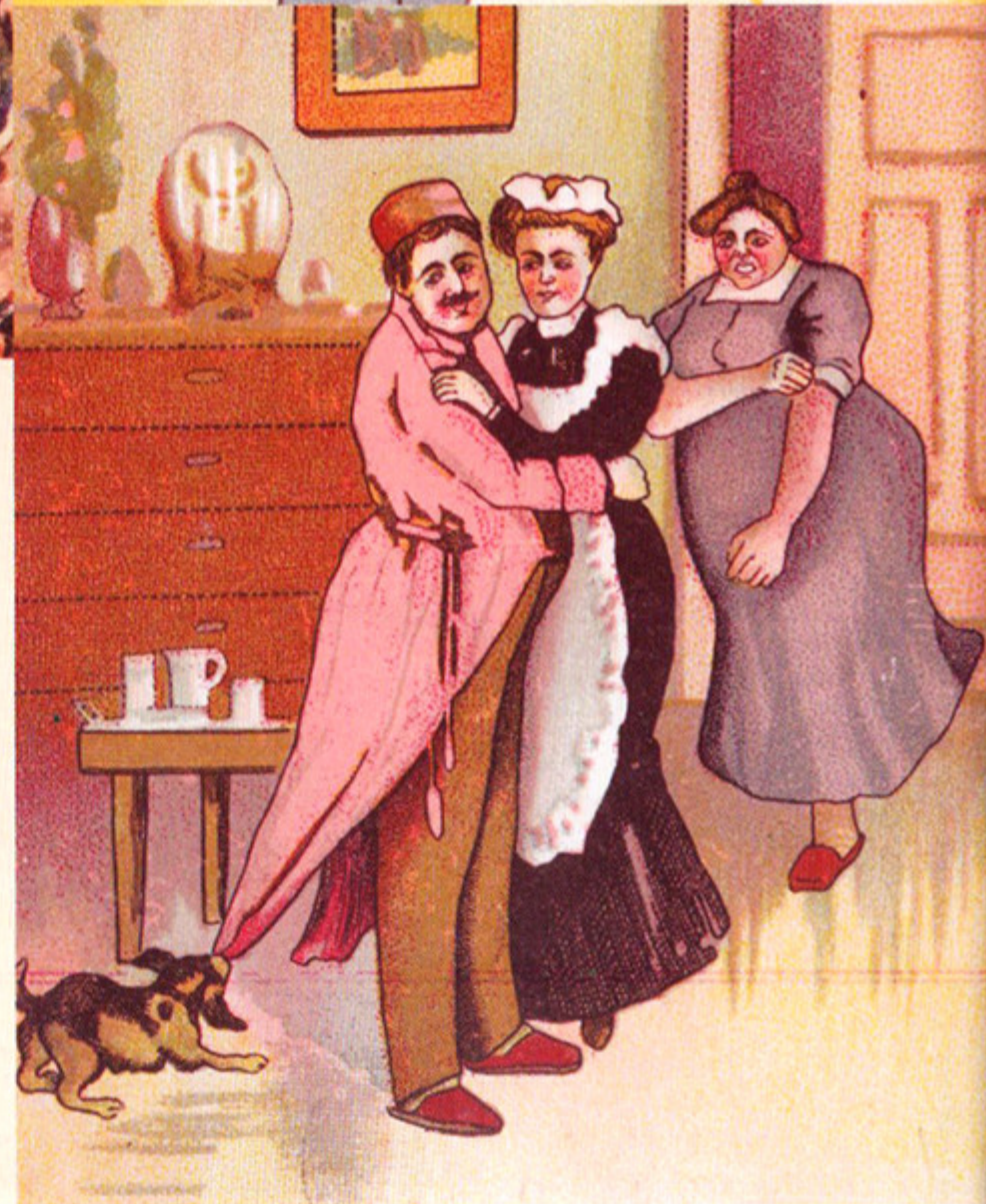
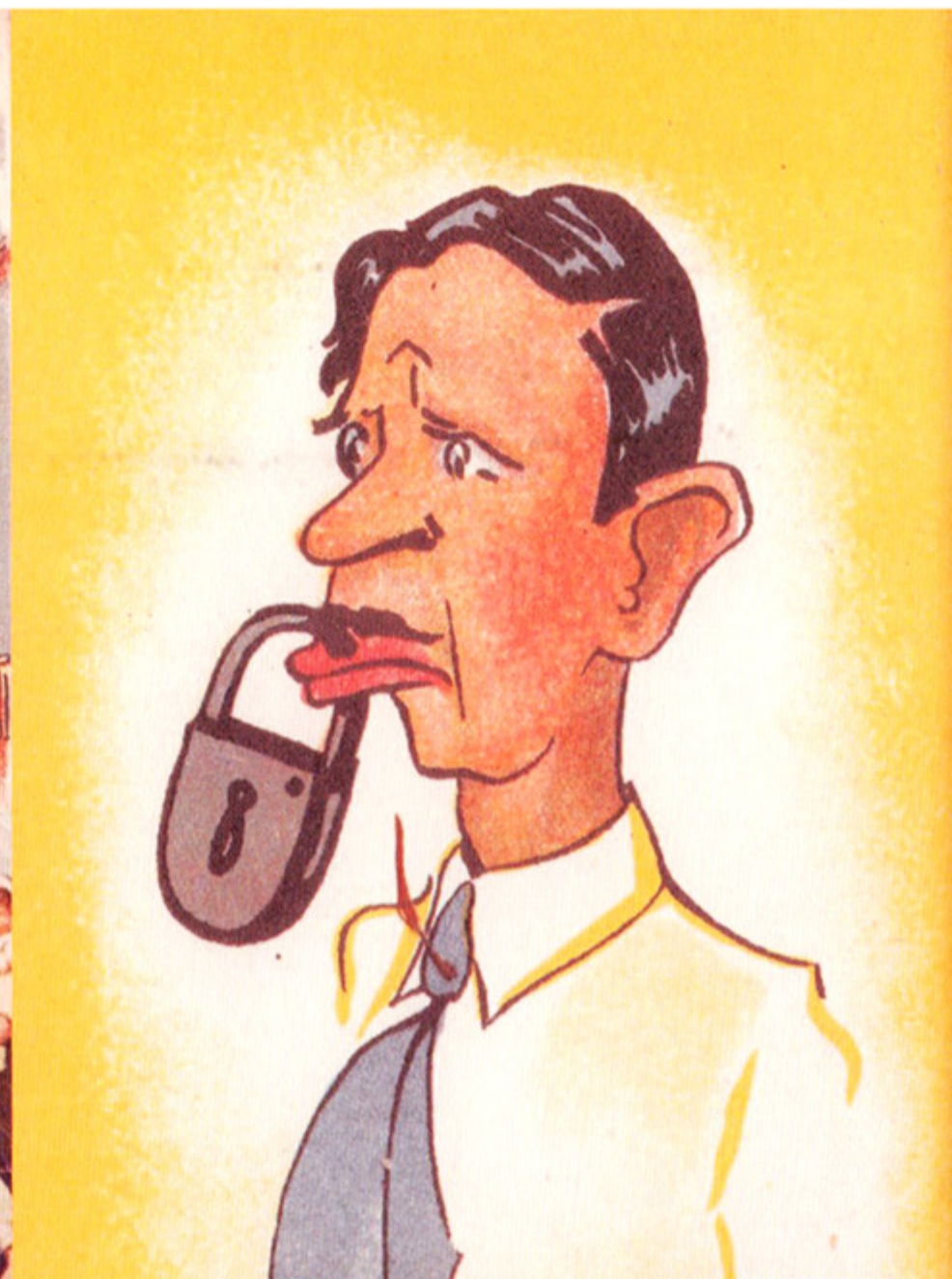
Sa vana siia, tunnistada
ja salata sa ka ei saa.

Vana poiss, sa mitmekordne isa.
Tulgu kokku kord vana sinu suguvõsa!

Need vekslid, arved igal sammul
Need tõttavad sul ikka kannul.

Järelsõna tagasivaatena karikatuuri ajalukku.

Karikatuuri nimetatakse ka karikatuurikunstiks. Kui vaadata tavalist, näiteks igapäevaselt toaseinal rippuvat õlimaali või graafikat, siis enamjaolt jääb vaadatud pilt esteetiliseks emotsiooniks. Karikatuur on eelmainitustest sellevõrra elavam, kuna naljapilt suudab üheaegselt edastada erinevaid psühholoogilisi emotsioone - lisaks huumorile ka kriitikat, satiiri, solvangut jne. Karikatuur annab meile peale esteetilise elamuse midagi enam, pannes tööle kogu meie mõtlemisvõime ja isegi ala-teadvuse.

Temperamentidit on huumor erinevalt käsitletav. Koleerik võib nalja pärast tappa kogemata enda ja teised - pani nalja pärast maja põlema. Melanhoolik võtab iga nalja isiklikult ja kirub nalja tegijat mõttes veel tükk aega. Flegmaatik saab anekdoodist aru alles kolme päeva pärast ja ise ta teadlikult ei olegi suuteline nalja tegema. Hea nali on 70% ulatuses sangviinikute pärusmaa. Erinevad inimesed ei pruugigi üheselt aru saada väljatoodud naljast, kuid eks ole huumorimeel üheks pädevamaks intelligentsuse mõõdupuuks ja selle puudumine ütleb nii mõndagi.

Huumorimeel on vaba inimese tunnus. Huumorimeel on omane vaimselt tugevatele inimestele ja tugineb kõrgetele eetilistele ideaalidele. Huumorimeel on inimesele looduse poolt antud anne ja keegi ei ole siiani suutnud avastada selle võtit. Huumorit on paljud psühholoogid pidanud ühenduslüliks täiuslikkuse (mida me soovime, ihaldame) ja mittetäiuslikkuse (tegelikkuse) vahel. Loovuspsühholoogiaalased uuringud näitavad, et huumorimeelset, naerualtist inimest iseloomustab eelkõige hea kujutusvõime, jälgimis-, kõrvutamise- ja liialdamisoskus, ideede voolavus, spontaansus.

Karikatuur on üks vanimatest joonistuse liikidest: sadu, kui mitte lausa tuhandeid aastaid, on kasutatud visualiseeritud pilke- ja naljavormi karikatuuri näol. Karikatuur peegeldab ühiskonna probleeme ja varasematel aegadel oli see enesekindluse tõstmise viis solvaja üle. Niimoodi irvitati vaenlaste üle, niimoodi irvitas rahvas oma valitsejate või orjastajate üle. Tavaliselt oli see joonistus kui solvajate kujutis suurte moonustega või juurdejoonestatud sarvede, sabaga jne.

Pilapilt või karikatuur (ital. caricare = liialdada) on tahtlikult liialdatud pilt, kus pööratakse tähelepanu kas tegeliku või väljamõeldud isiku mis tahes omadustele või tegutsemisele. See on visuaalne satiir, kriitika ja huumor.

Groteski mõistet käsitletakse karikatuuri alusjuurena. Väikestes antiikkujudes on mõnikord isiku mõnedel kehaosadel liialdavaid jooni. Ka veesülgajad, gooti kirikute katuserennide veenokad, kujutati liialdavalt ja tahtlikult õudustäratavatena. Kimmäärilid olid kujutuslikud olendid, mida vormiti tugevalt hirmsateks. Renessanskunstnikud, nagu Leonardo, leiavad tavaliselt isiku nägu ja keha ülaosi liialdavaid jooni rõhutava joonistustraktaadina. Selles kontekstis tähendab groteskne imeliku, koledat, naeruväärset või ebaloomulikult liialdatud.

Teadagi on karikatuurisarnaseid pilte Vanast Egiptusest, Vanast-Roomast ja mujaltki. Samuti on tuntud Leonardo da Vinci XV sajandil joonistatud karikatuurid. Keskajal olid karikatuurid rohkesti kasutusel usupuhastuse käigus. Karikatuuri kuldaeg Euroopas algas seoses suurte sõdade ja revolutsioonidega XVIII-XIX sajanditel. Näiteks imperaator Napoleon reageeris väga teravalt enda kohta joonistatud karikatuuridele. Venemaal toimus Isamaasõja ajal 1812 aastal suur karikatuuride kampaania prantsuse imperaatori vastu ning Vene armee komandör Mihhail Kutuzov moodustas karikatuuride laialijagamiseks omastabiis erilise trükikoja. XX sajandil jätkus karikatuurikunsti võidukäik - rahuegadel mahedama huumoriga, sõja-aastatel

Предисловие.

Выставка «Старое и Новое», которую отражает данный каталог, была своего рода преемником прошедшей в 2008 и 2010 годах в Таллинне и Нарве выставки карикатур «Ретроспектива карикатур журнала «Пиккер» («Громовержец»)). На выставке были представлены в большинстве оригиналы рисунков известных карикатуристов Эстонии, Финляндии и России, которые были опубликованы в журнале «Пиккер» в 1978 – 1988 годах.

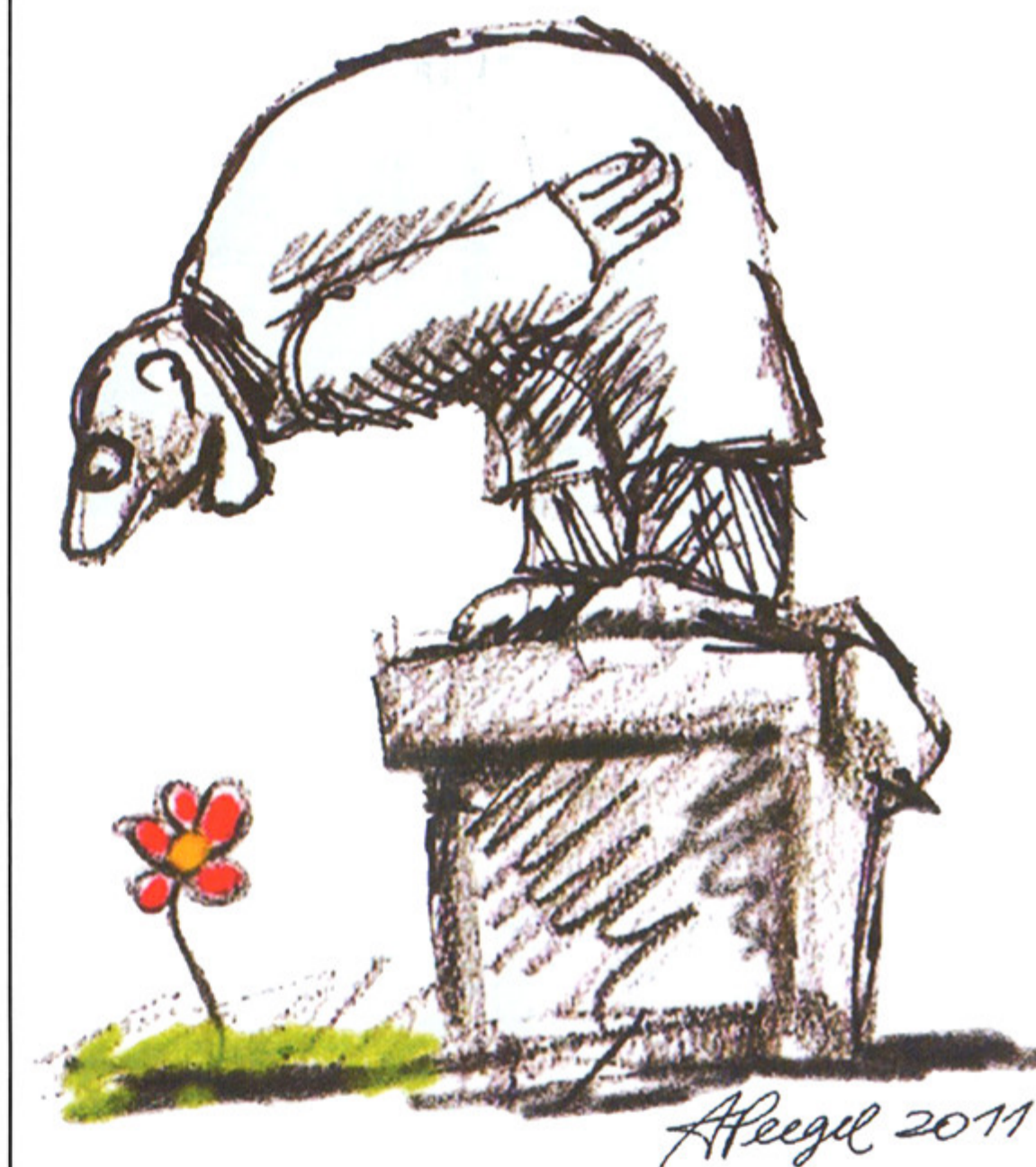
Идея создать выставку карикатур «Старое и Новое» возникла в сотрудничестве с известным карикатуристом Эрки Эвестусом, который посчитал, что наступило время для выхода нового юмористического журнала «Пилкая» («Насмешник») для эстонских любителей юмора, так как юмор в Эстонии с годами вымирал, и только у отдельных юмористов и карикатуристов был выход в прессу. Некоторые энтузиасты юмора все-таки творили. Например, можно назвать проходившие многие годы в Вильянди конкурсы карикатур имени Эдмунда Вальтмана (победитель Пулицера), и конкурсы карикатур школьников в Тарту, лидером которых был Пауль Кунман. К сожалению, у большинства прежних и современных карикатуристов не было возможности показать свое творчество большей части Эстонии, поскольку не было единого юмористического издания, вследствие чего любители юмора испытывали необходимость в издании юмористического журнала, которое объединило бы любителей юмора. «Если все же создается и старое и новое, то мы организовали выставку карикатур «Старое и Новое», отметил на открытии выставки организатор, по словам которого тематика выставки вытекала именно из начала выхода в свет нового юмористического журнала. «Добро пожаловать «Пилкая»! Пиккер – покойся с миром – об этом журнале остались только прекрасные воспоминания, резюмировал организатор выставки в интервью ида-вирумааской газете «Северное Побережье» на открытии выставки и презентации журнала «Пилкая» в Нарве.

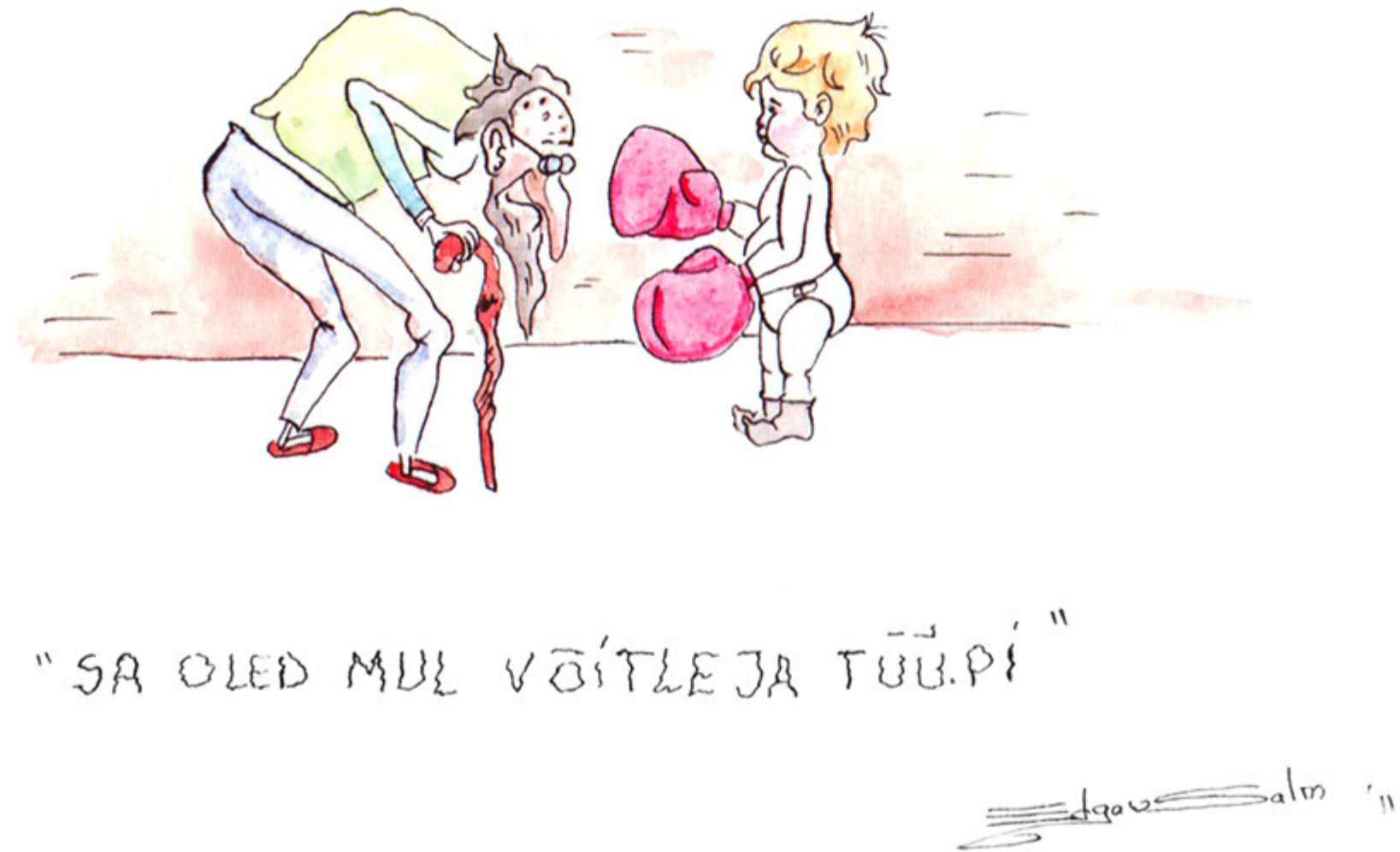
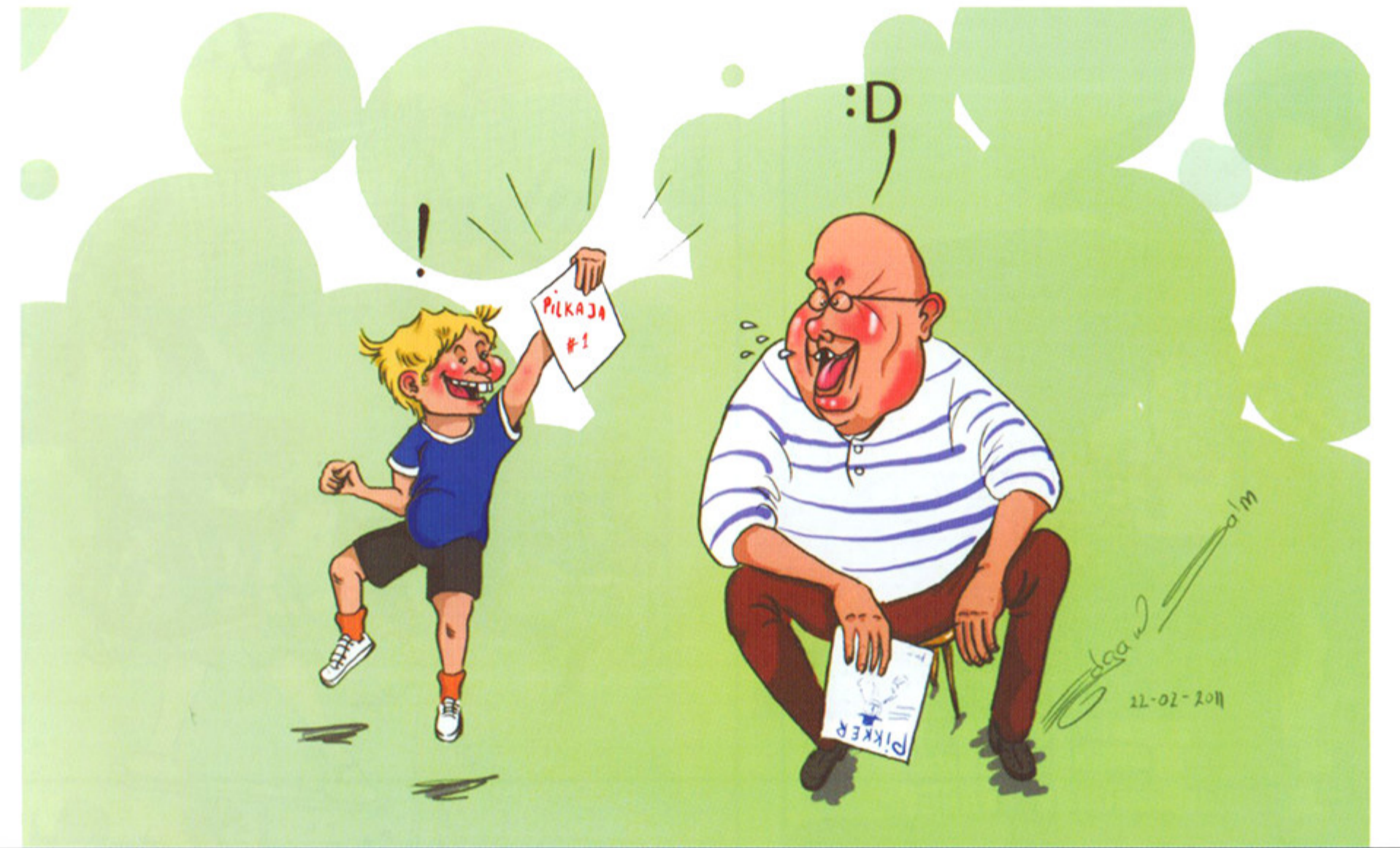
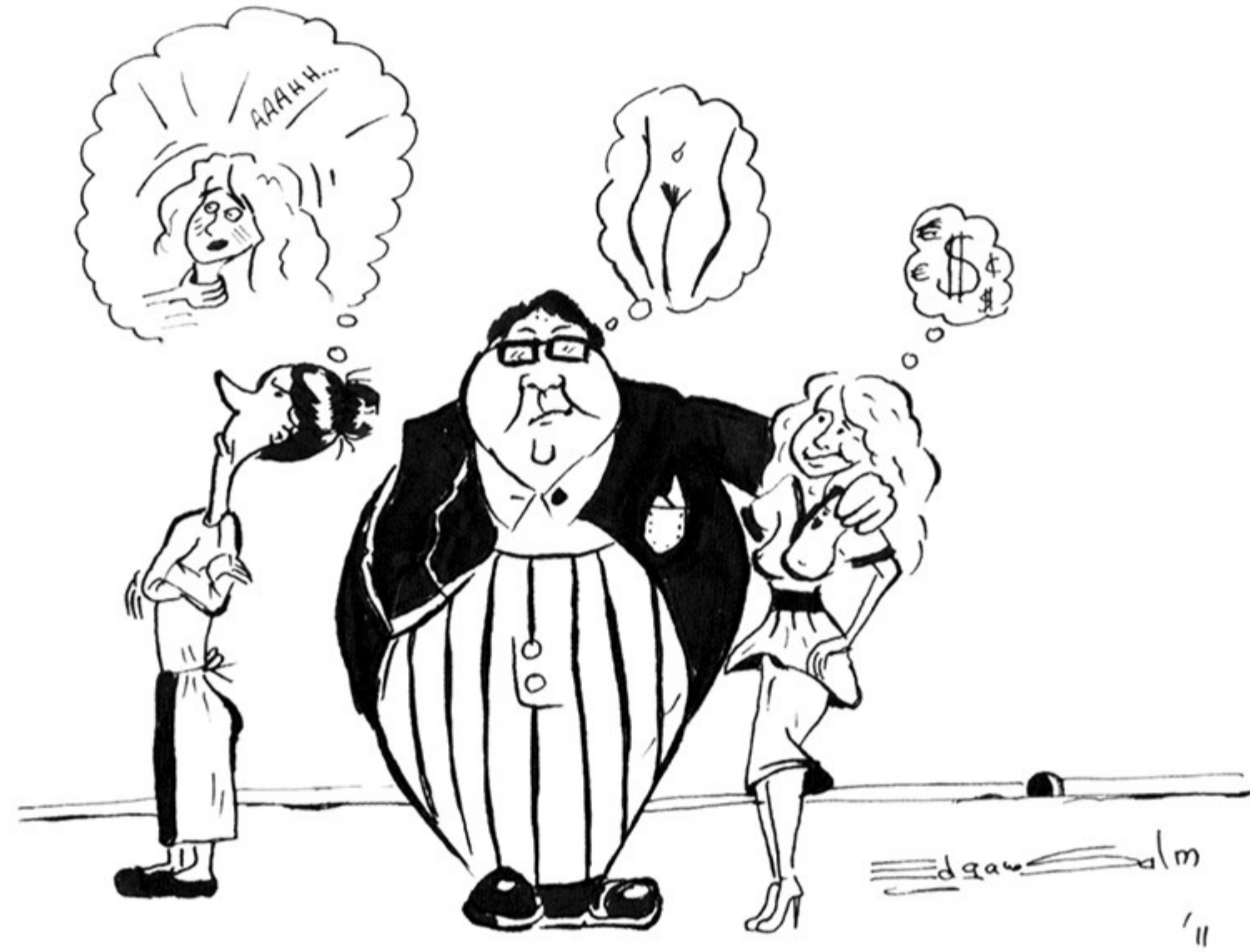
На выставке были представлены карикатуры художников из Эстонии, Болгарии, Украины, России и Финляндии. Всего было представлено более ста работ, и конечно не все они соответствовали тематике. Первой премии была удостоена работа Урмаса Немвальца «Дон Кихот и ветряные генераторы», которая выполнена в хорошей технике и на актуальную тему. Несмотря на то, что члены жюри (Андрус Тамм, Марго Вайно и Эрки Эвестус) стали спорить, какая из двух представленных картин этого художника лучшая, они решили остановиться на этом варианте, так как известно, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вторая премия никому не была присуждена, зато третью премию было решено присудить двум карикатурам: «Гражданин года и гражданин прошлого года» художника Тармо Ваарметса и «Без слов» художника Христо Вельчева (Болгария). Две специальные премии получили Андрус Пеэгель («Ансип и Сависаар, противоположные эстонские политики») и Прийт Коппель, у которого отметили очень хороший «черный» юмор (карикатура «Буратино и папа Карло»). Жюри отметило действующих до настоящего времени старых мастеров эстонской карикатуры Эдуарда Туйра и Хуго Хийбуса, а также активное участие болгар. Особая благодарность за помощь была выражена сатирическому журналу «Stryshel» (Болгария), а также выступившему с приветствием в адрес лучшего номера «Пилкая» Тимо Коккила из Финляндии. Кроме того, в качестве особенно старых юморесок была представлена личная коллекция шуточных первоапрельских открыток, изданных в первые десятилетия прошлого века, куратора выставки Андруса Тамма. Выставка и была разделена на соответствующие разделы: старинные шуточные открытки, творчество опытных действующих эстонских мастеров почтенного возраста, строения, политика и карикатуры, напоминающие «Пиккер» и приветствующие новый юмористический журнал «Пилкая». Для лучшего обзора в каталоге представлены работы по авторам.

Нередко карикатура быстро утрачивает свою актуальность. По прошествии десятков лет картинка редко оказывает свежее влияние, и это естественно, потому что карикатура создается для критики чего-то, а сам объект критики уходит в небытие. На прошедшей выставке как раз и подчеркивался акцент сравнения старого и нового, так как все новое и молодое, в конце концов, состарится, однако нередко бывает и так, что нечто новое – это хорошо забытое старое.

Võid kindel olla! Aitab?
Можешь быть уверен! Достаточно?

"SA OLED MUL VÕITLEJA TÜÜPI"

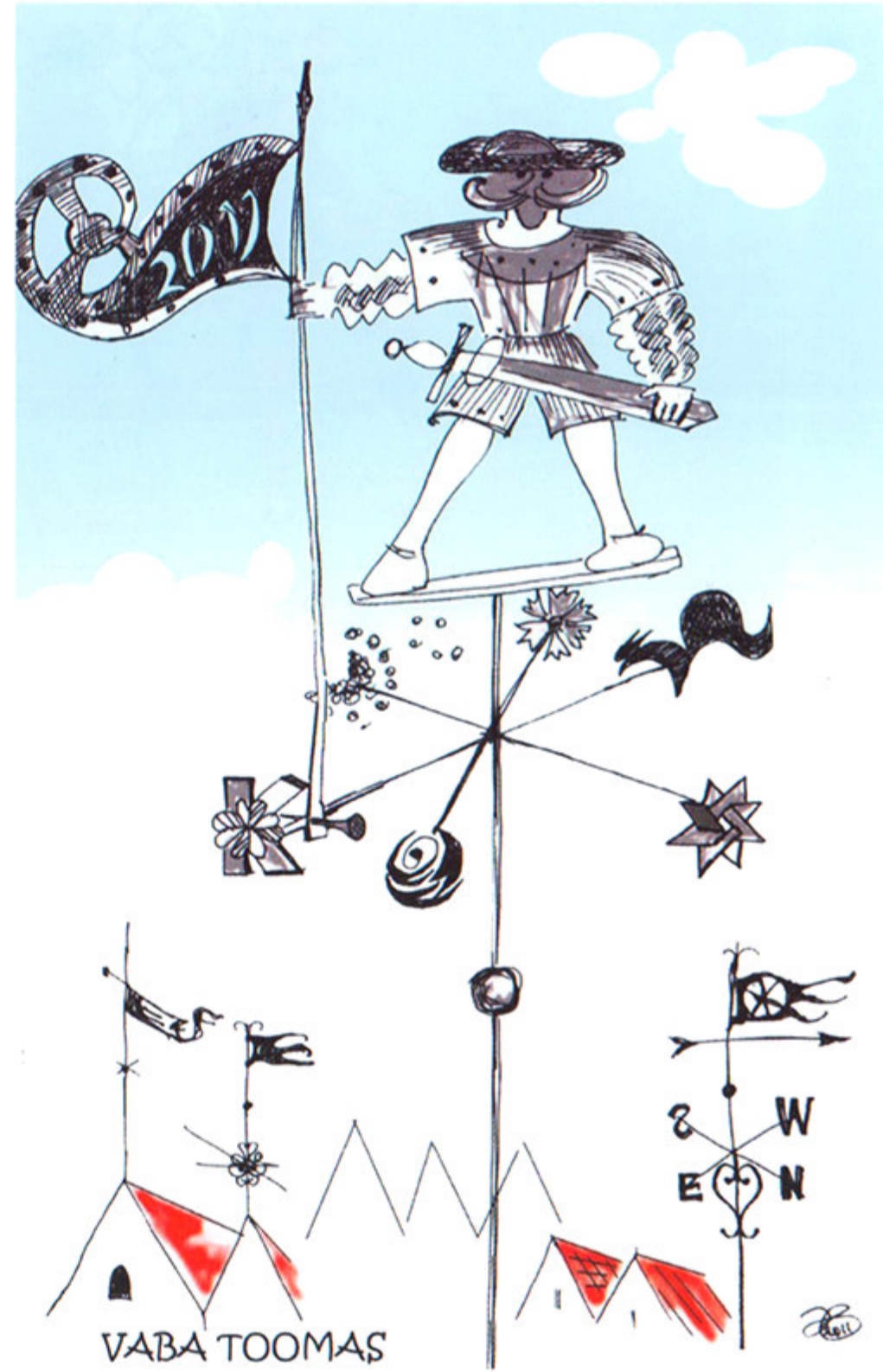
„Sa oled mul võitleja tüüpi“
„ты у меня типа воин“

„...See uus on ikka kõvasti parem!
„... Это новое намного лучше!“

Oh! Milline ilus vaade!
Ox! Какой красивый вид! Ах! Лепота!

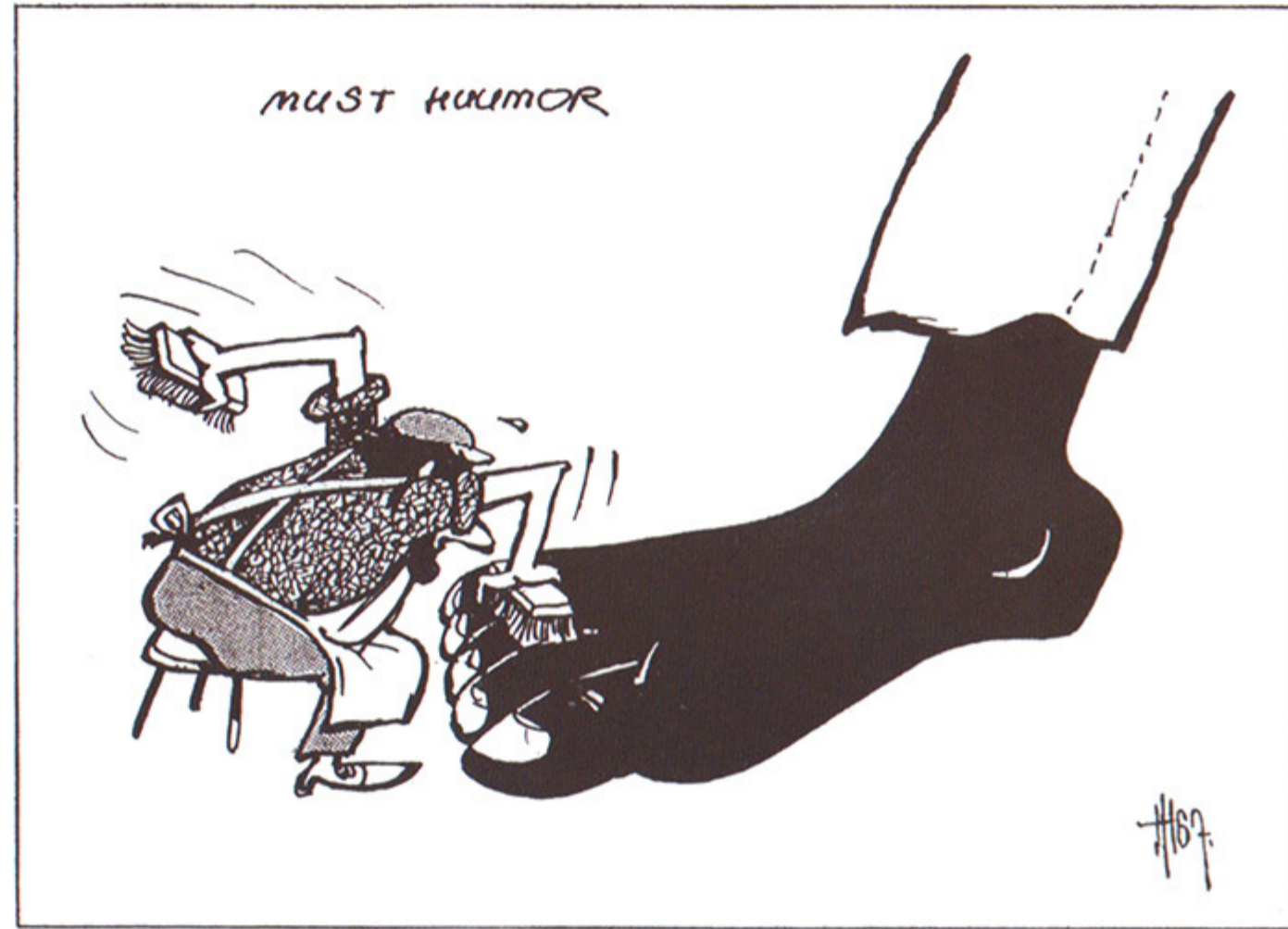

Vaba Toomas
Свободный Томас

Hugo Hiibuse karikatuurid, mida tsensuur ei lubanud avaldada nõukogude ajal.
Карикатуры Хуго Хийбуса, которые цензура не разрешила опубликовать в советское время.

Must huumor
Чёрный юмор

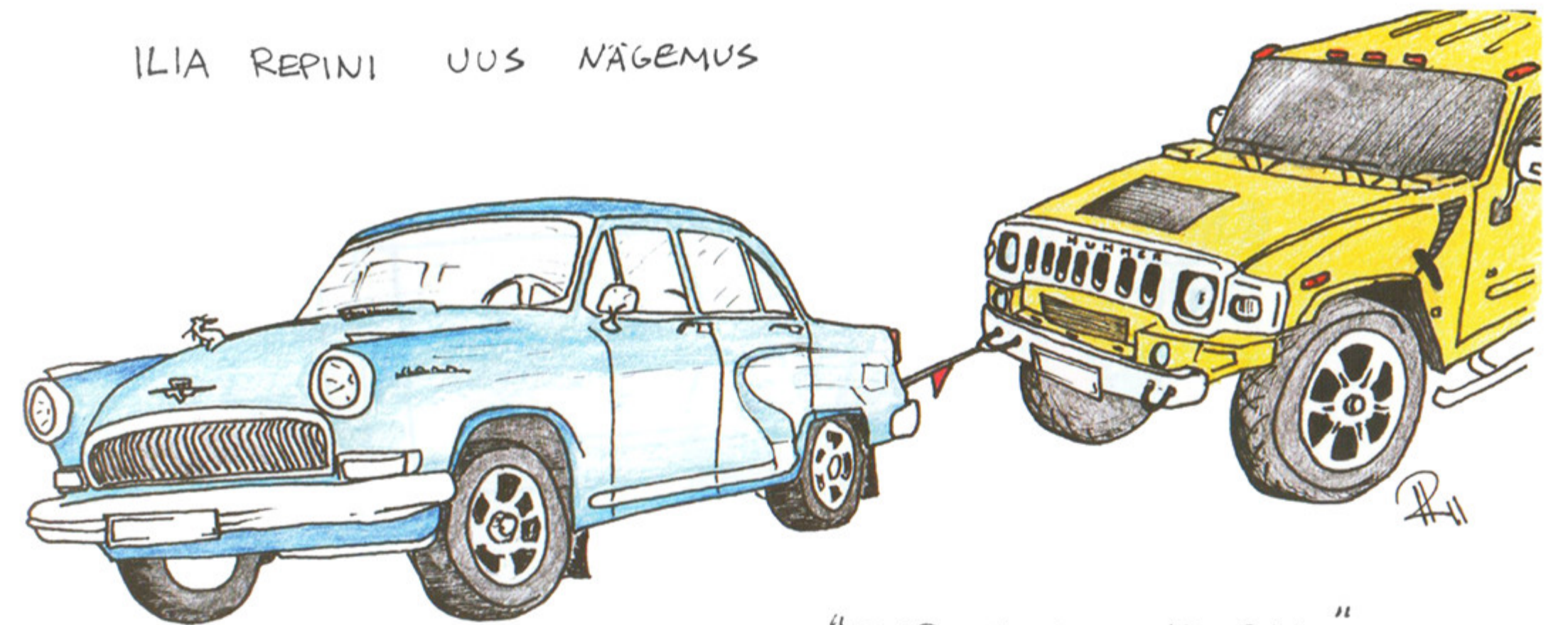
JUS TASE SUHTLEMISEL

“Rahvas räägib, et sa olevat omale vuntsid ette kasvatanud.” Uus tase suhtlemisel.
“Народ говорит, то ты якобы себе усы отращил.” Новый уровень общения.

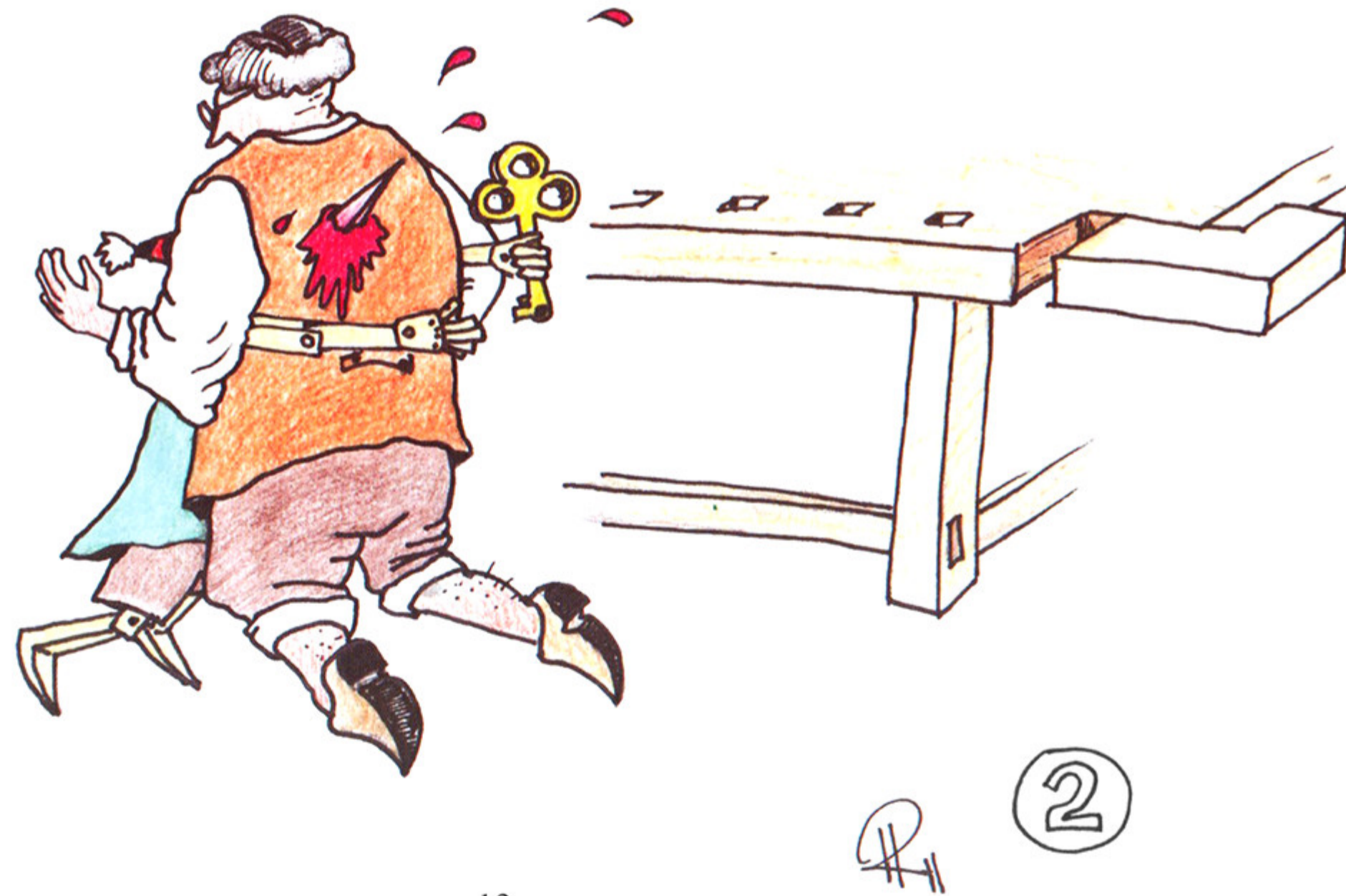
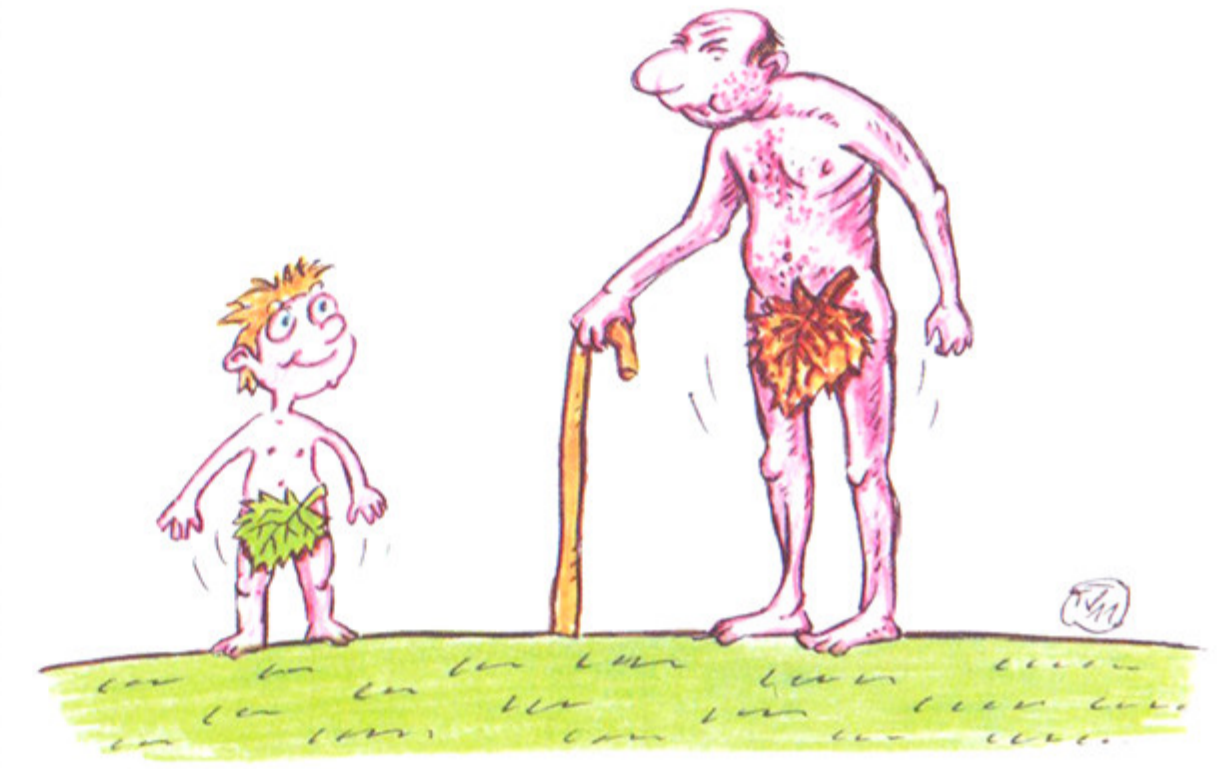
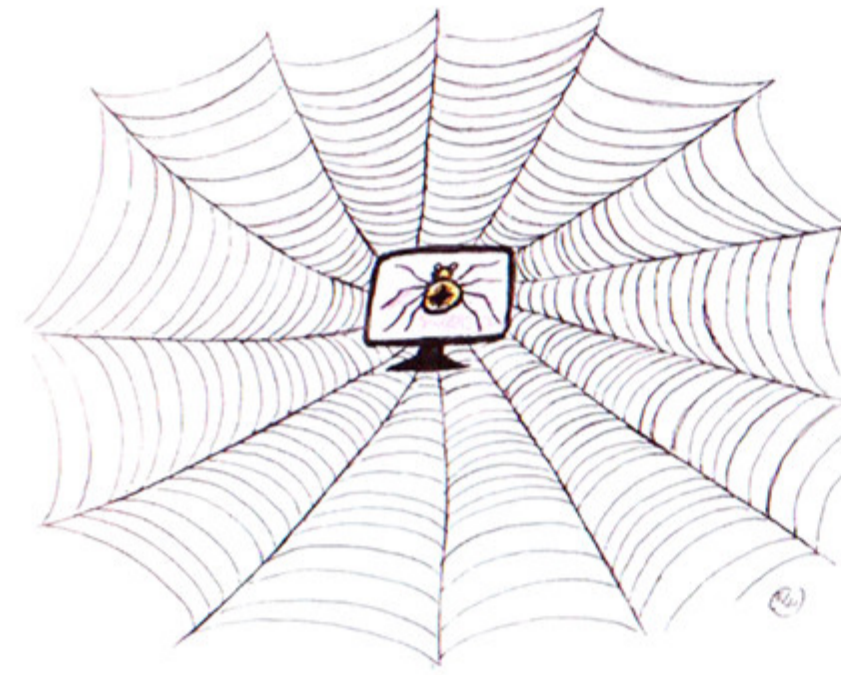
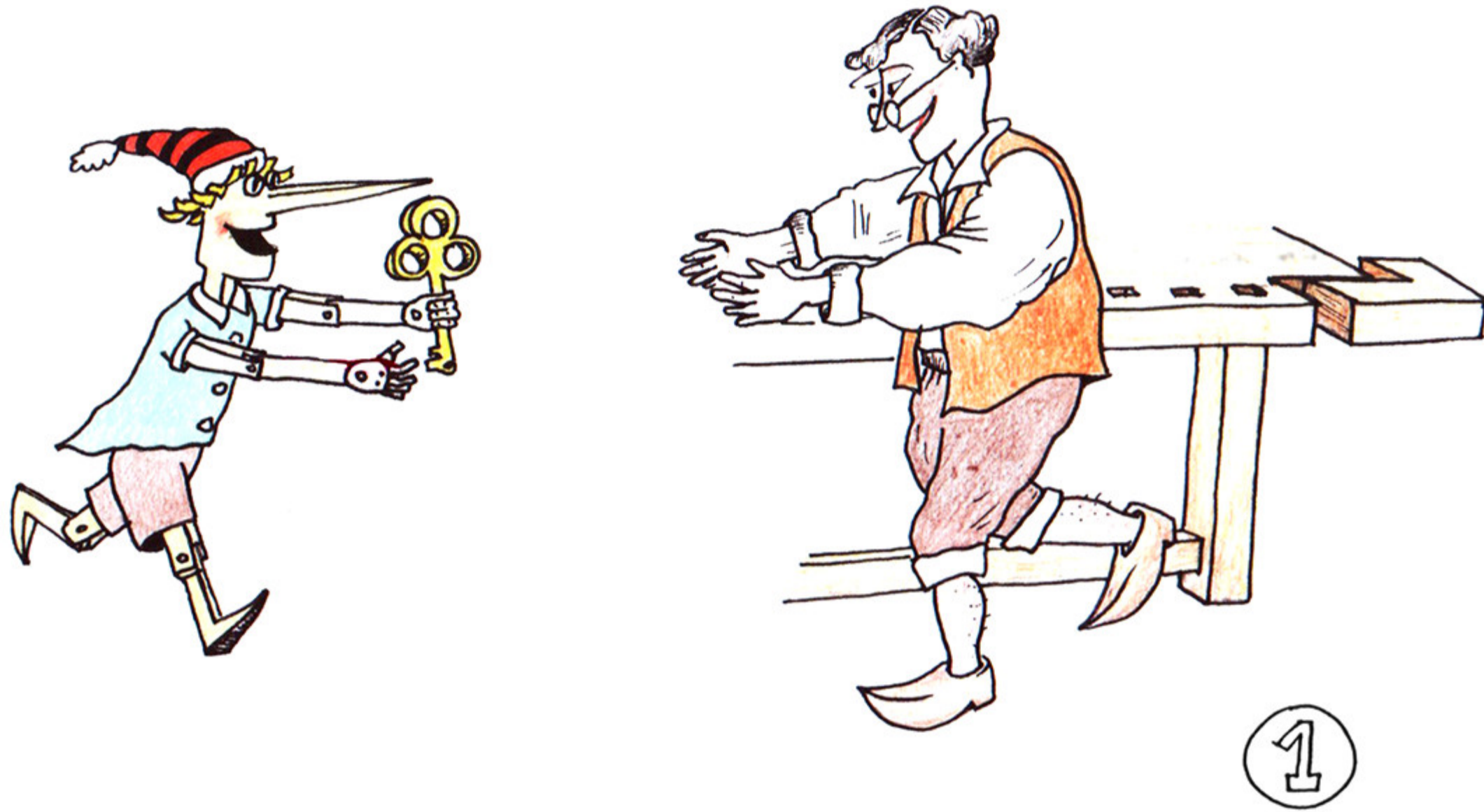
Väike naistepäevaüllatus - naine!
Маленький сюрприз на 8 марта – жена!

ILJA REPINI UUS NÄGEMUS

“BURLAKID VOLGAL”

Ilja Repini uus nägemus „Burlakid Volgal“
Новое видение Ильи Репина «Бурлаки на Волге».

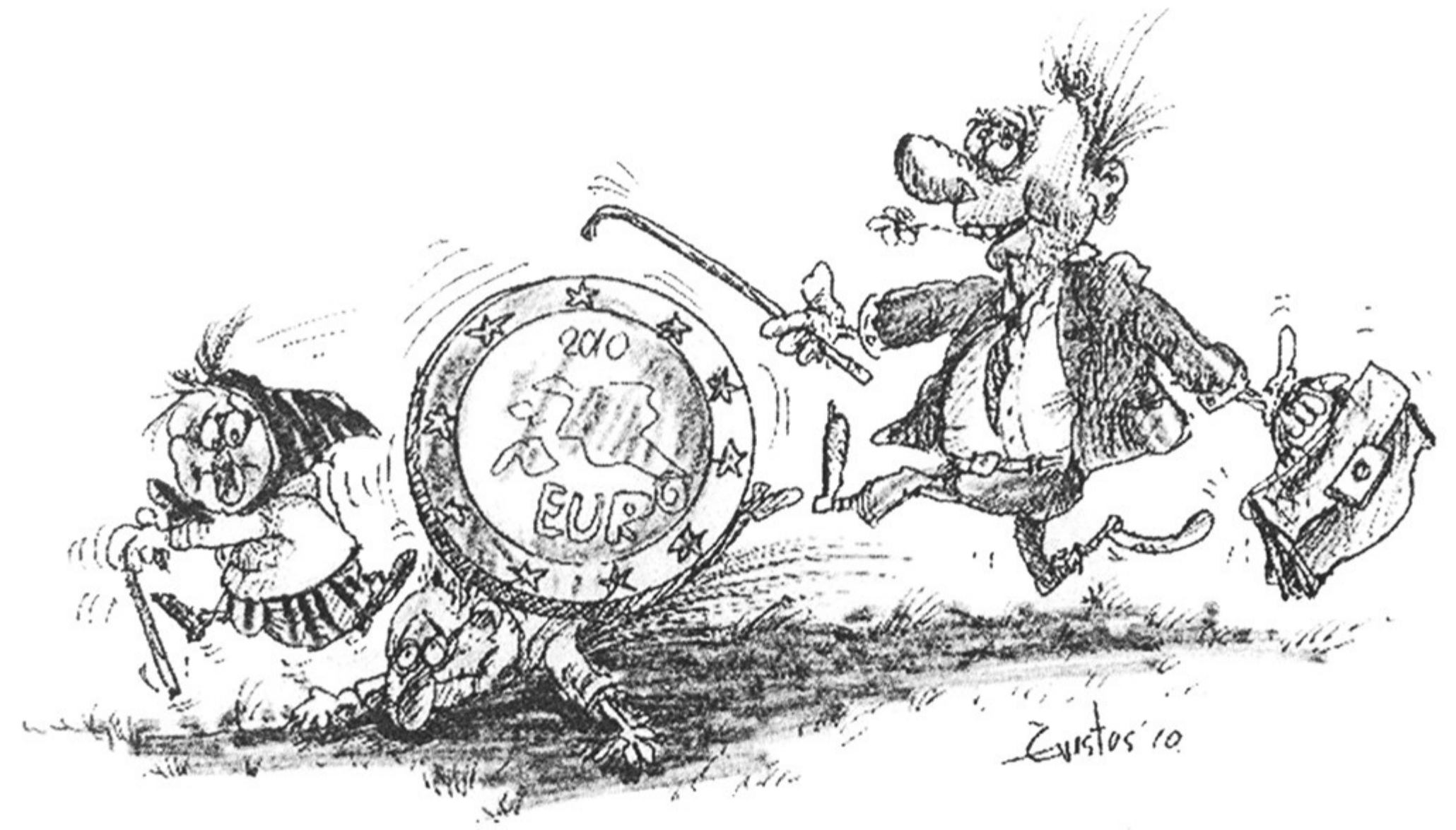

Kallis, me saame tõesti uue arvuti!
 Дорогой, мы действительно получим новый компьютер!

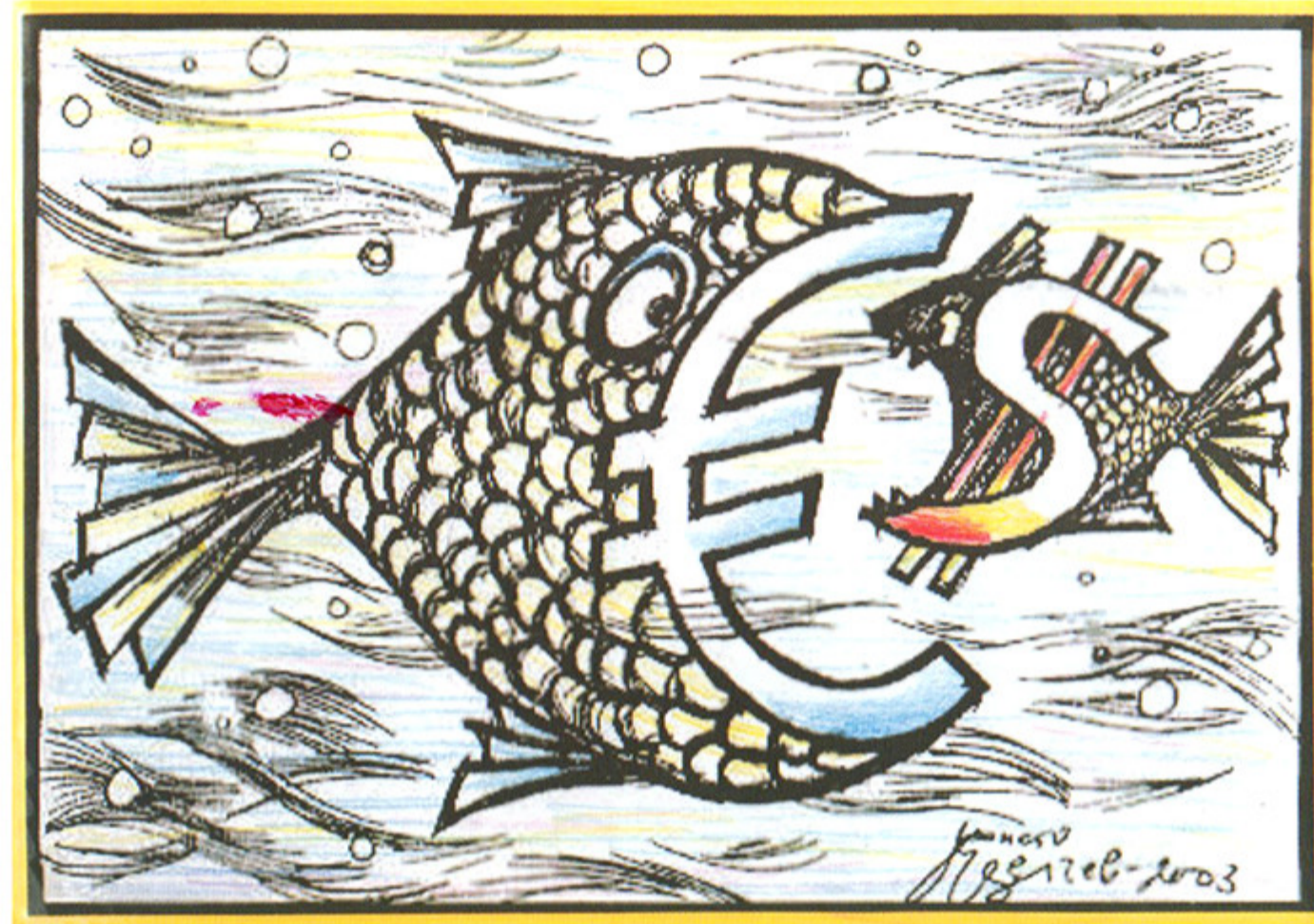
Eelmise aasta kodanik aasta kodanik.
Гражданин предыдущего года – гражданин года.

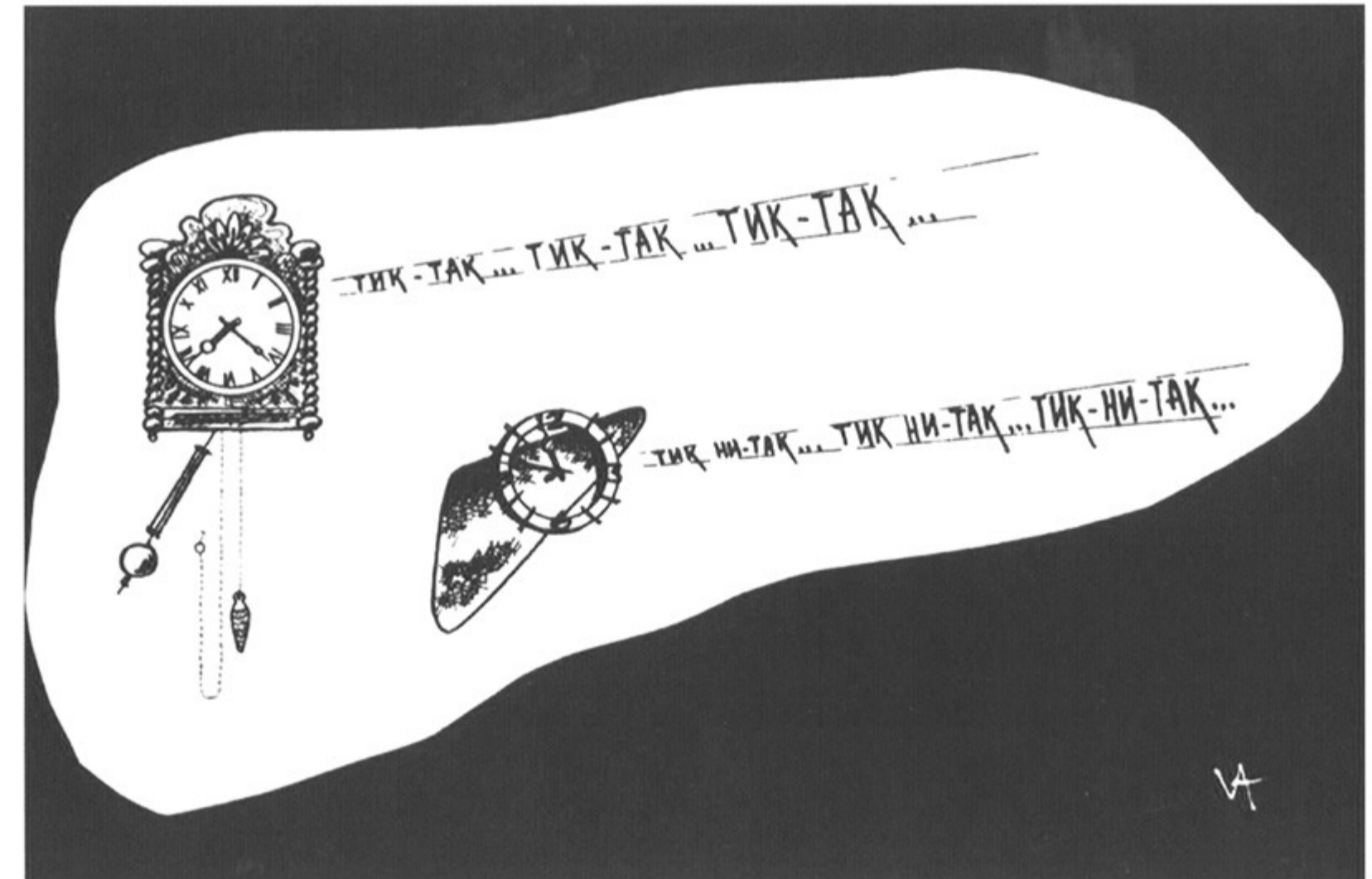
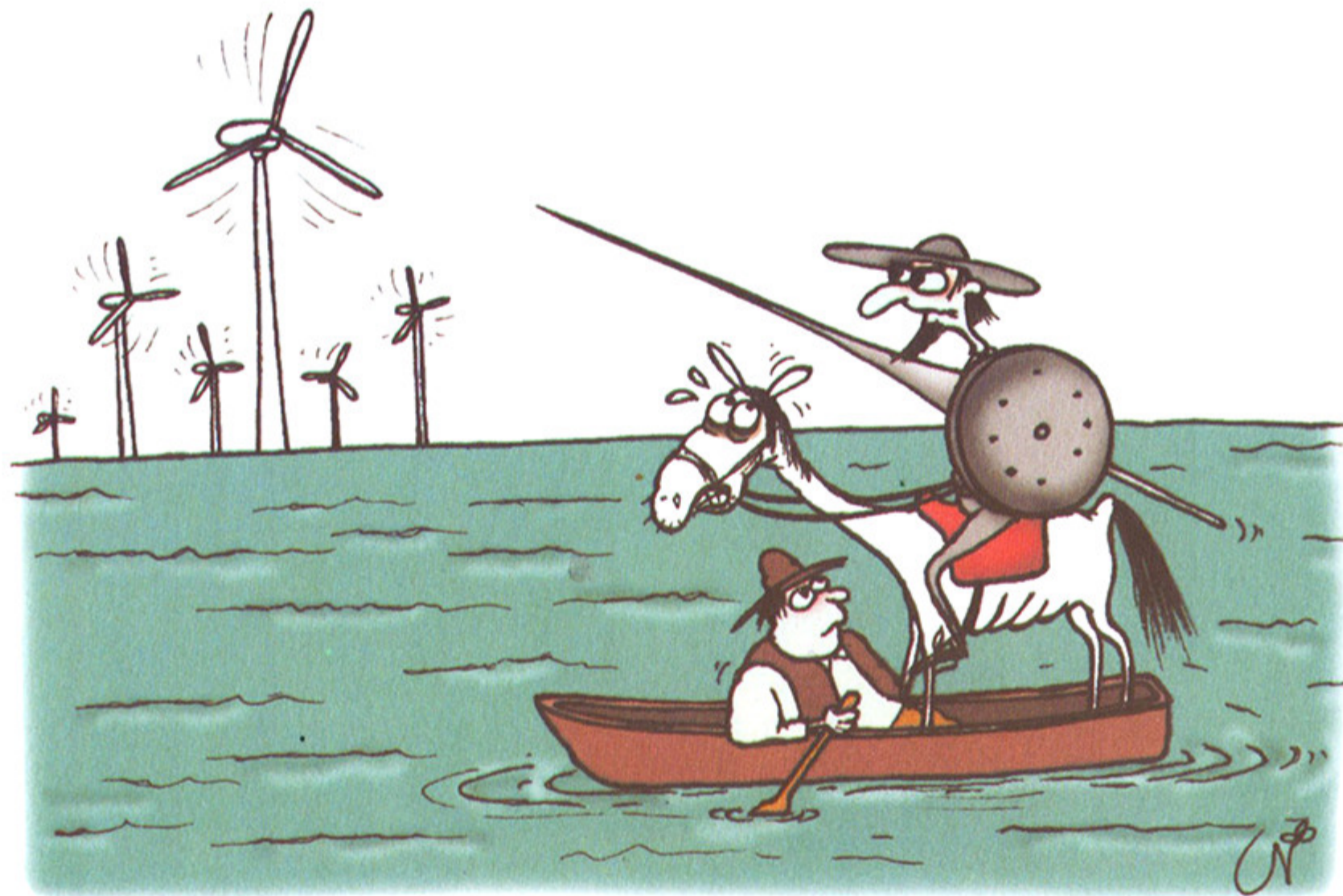
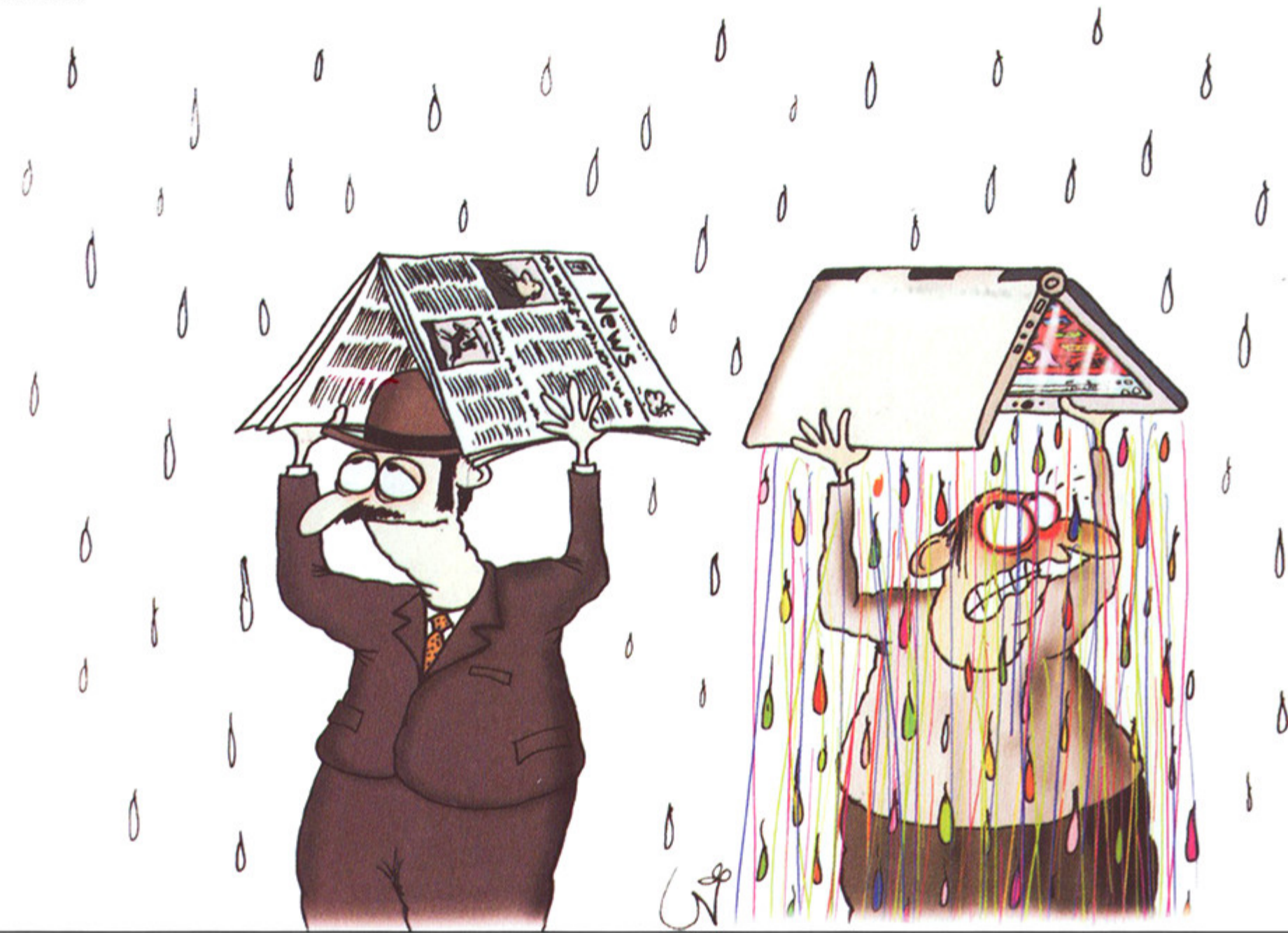

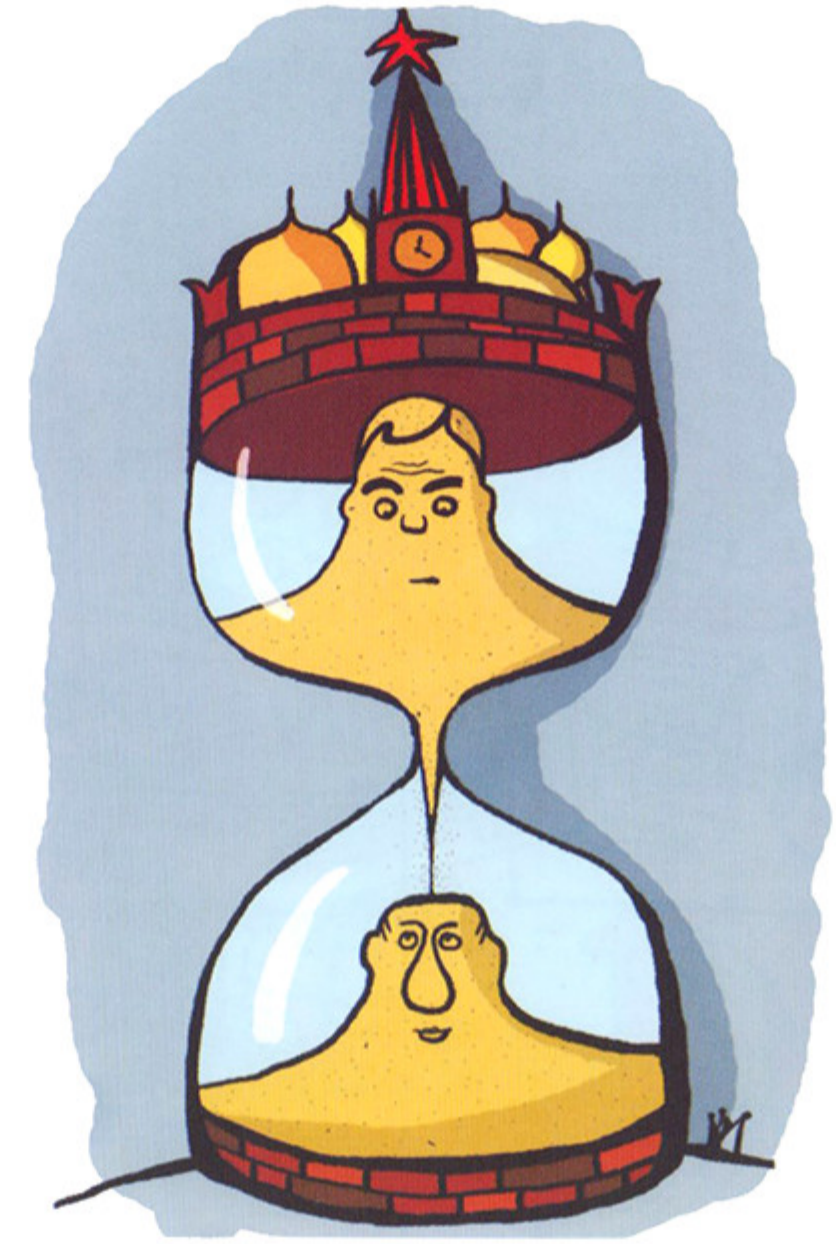
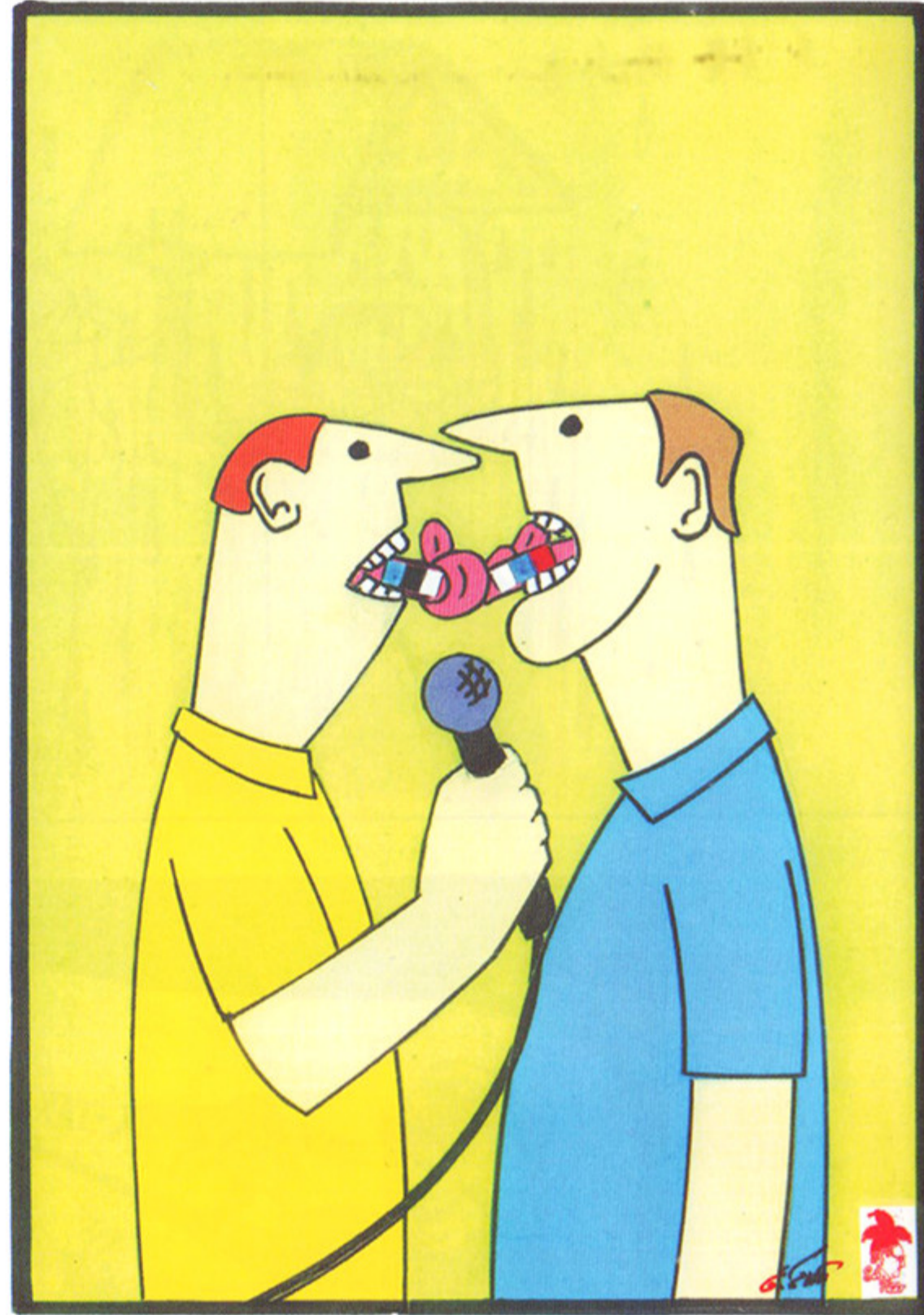
Lõpuks ometi saan oma kasvuhoone.
Наконец-то получу себе новую теплицу.

Eesti Uus Rubla???
Эстонский Новый Рубль??

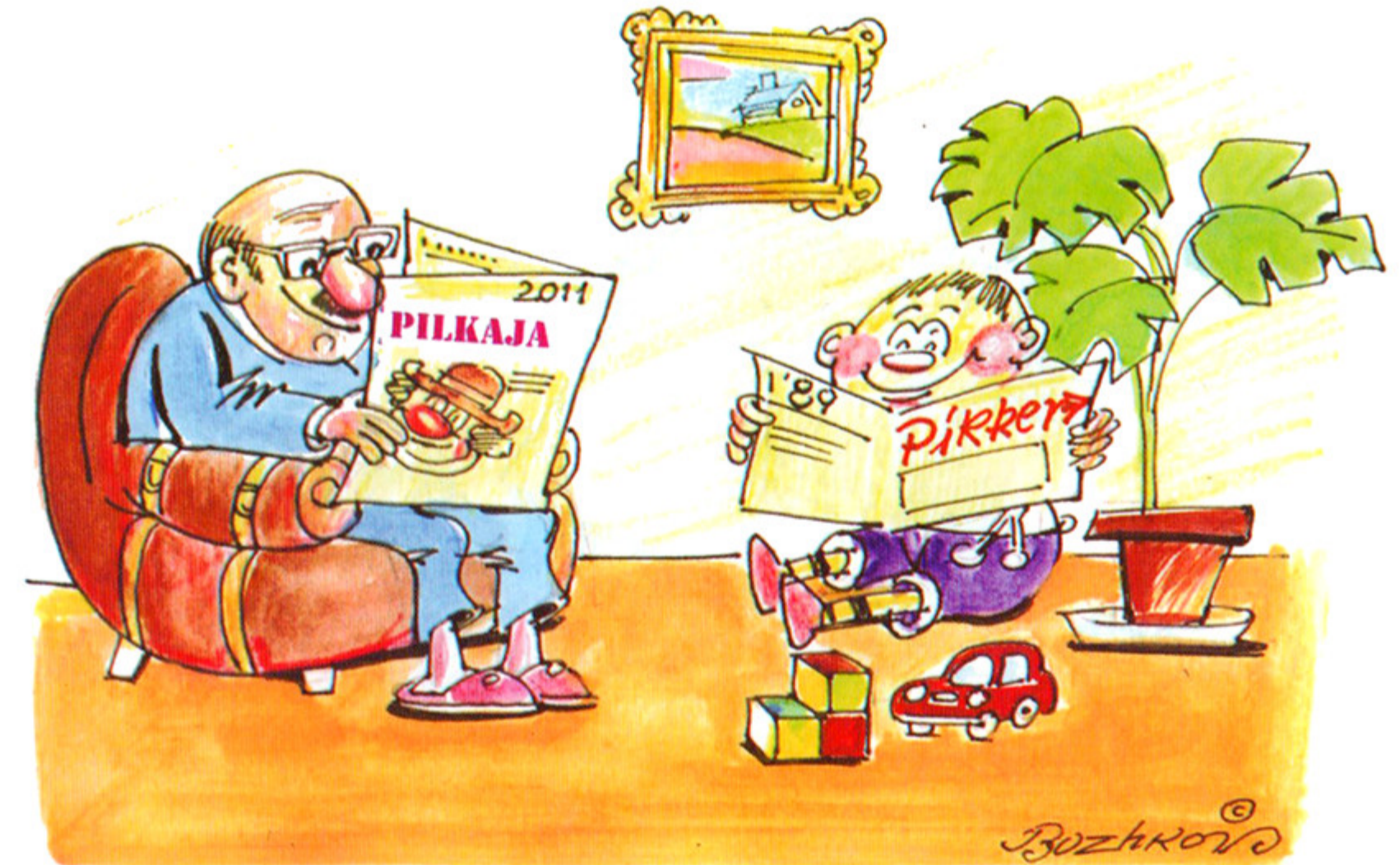
Bozhkov

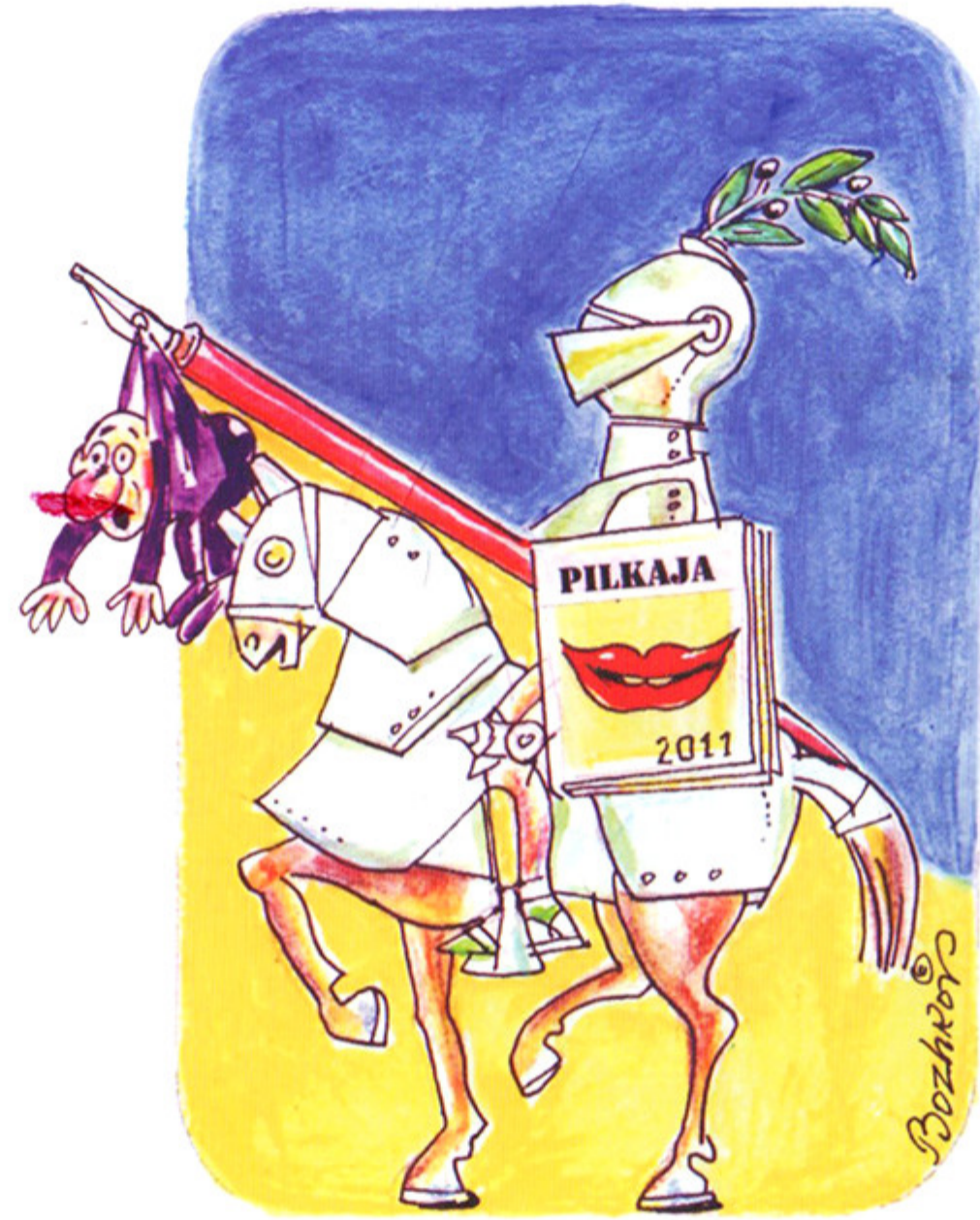
Bozhkov

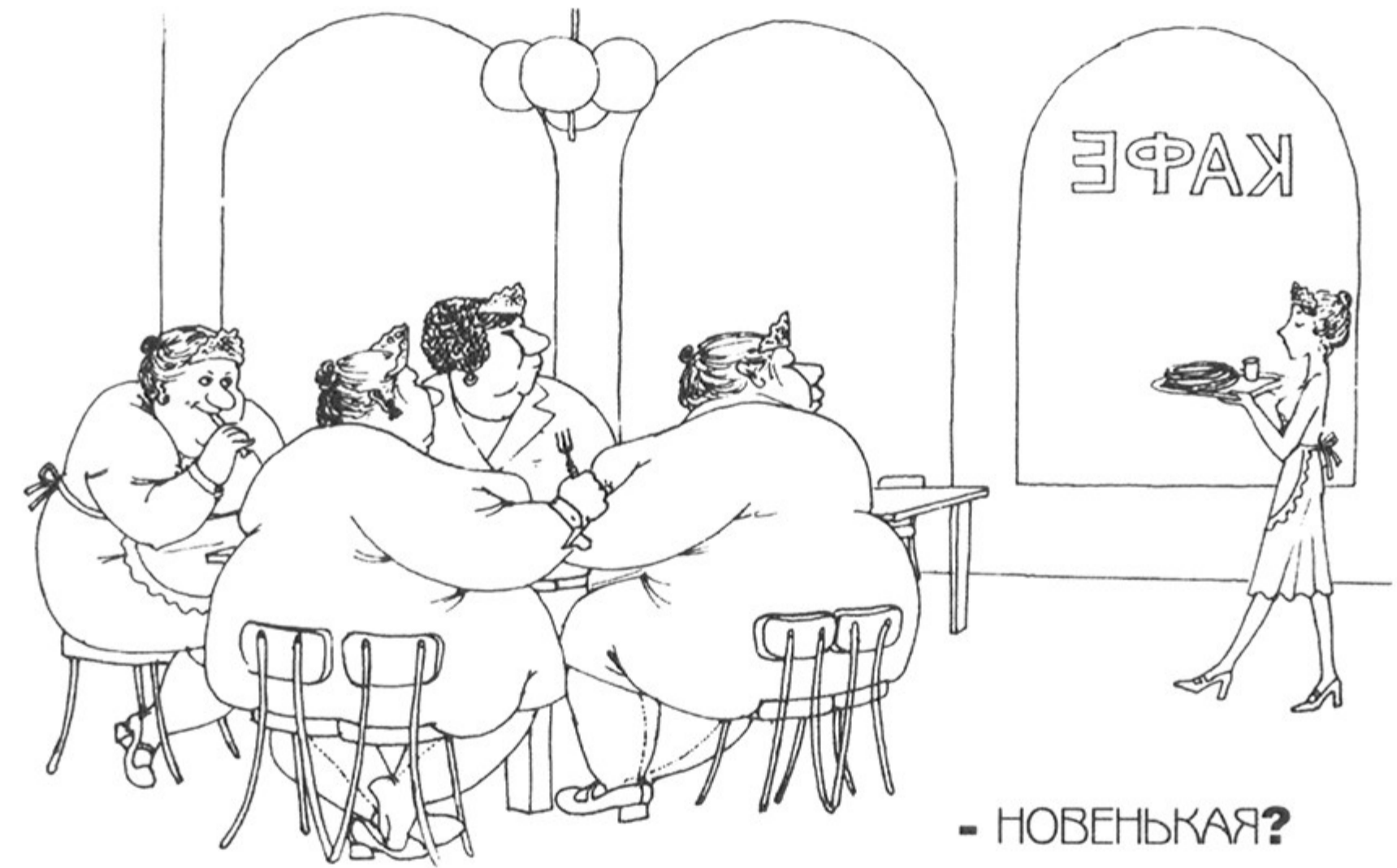
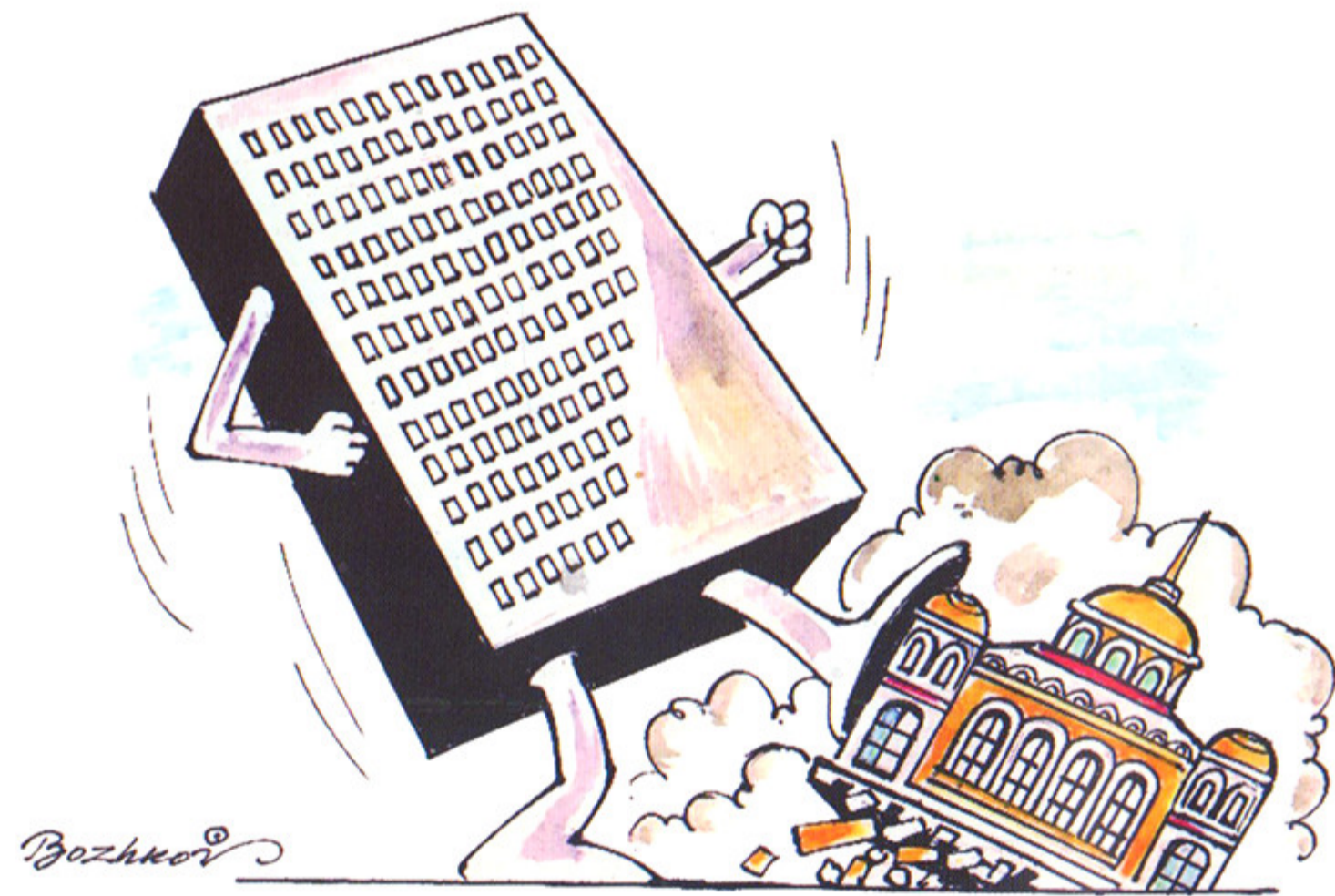
Bozhkov

Bozhkov

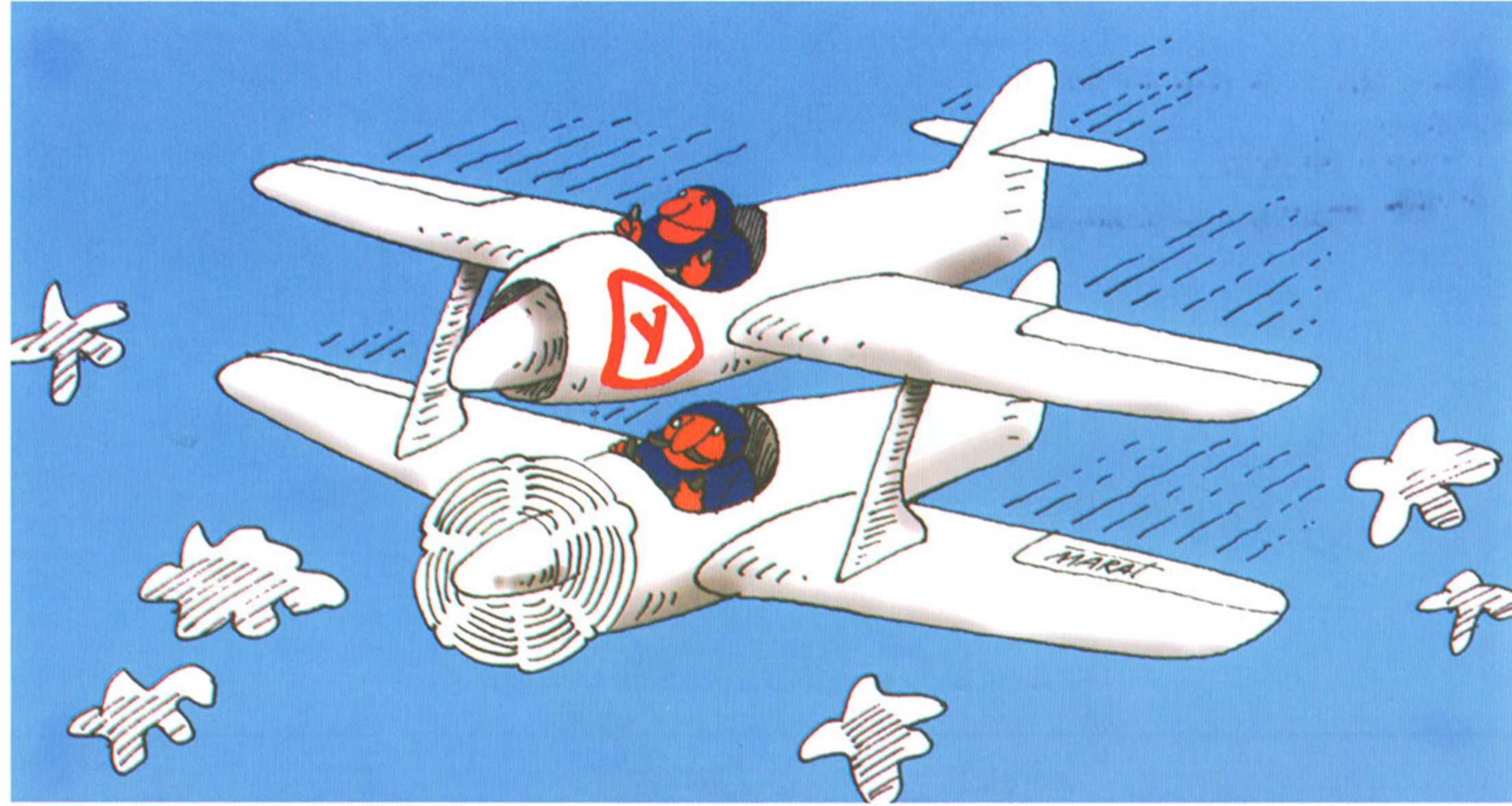

Elan, nagu teiegi, viiekorruselises majas.

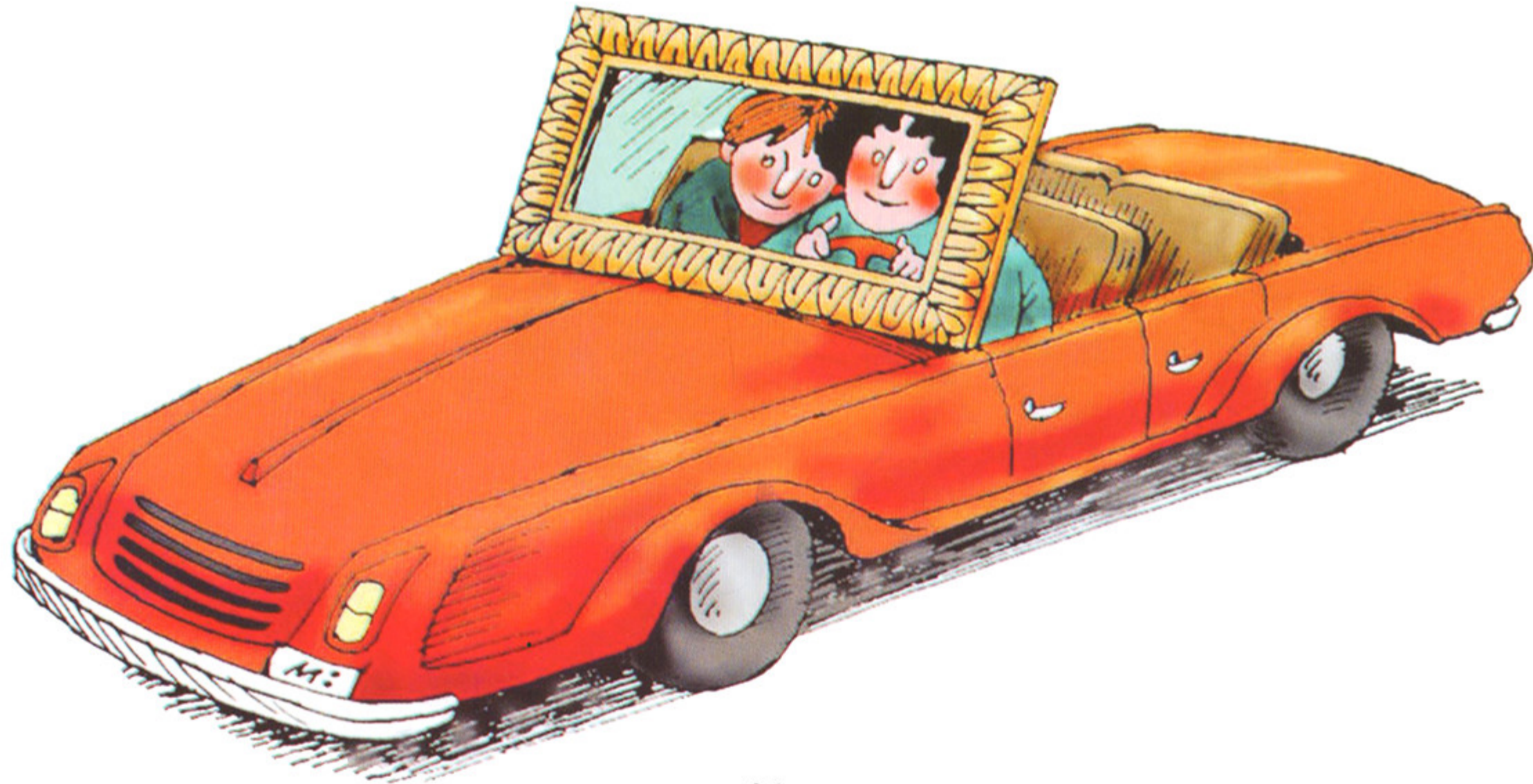

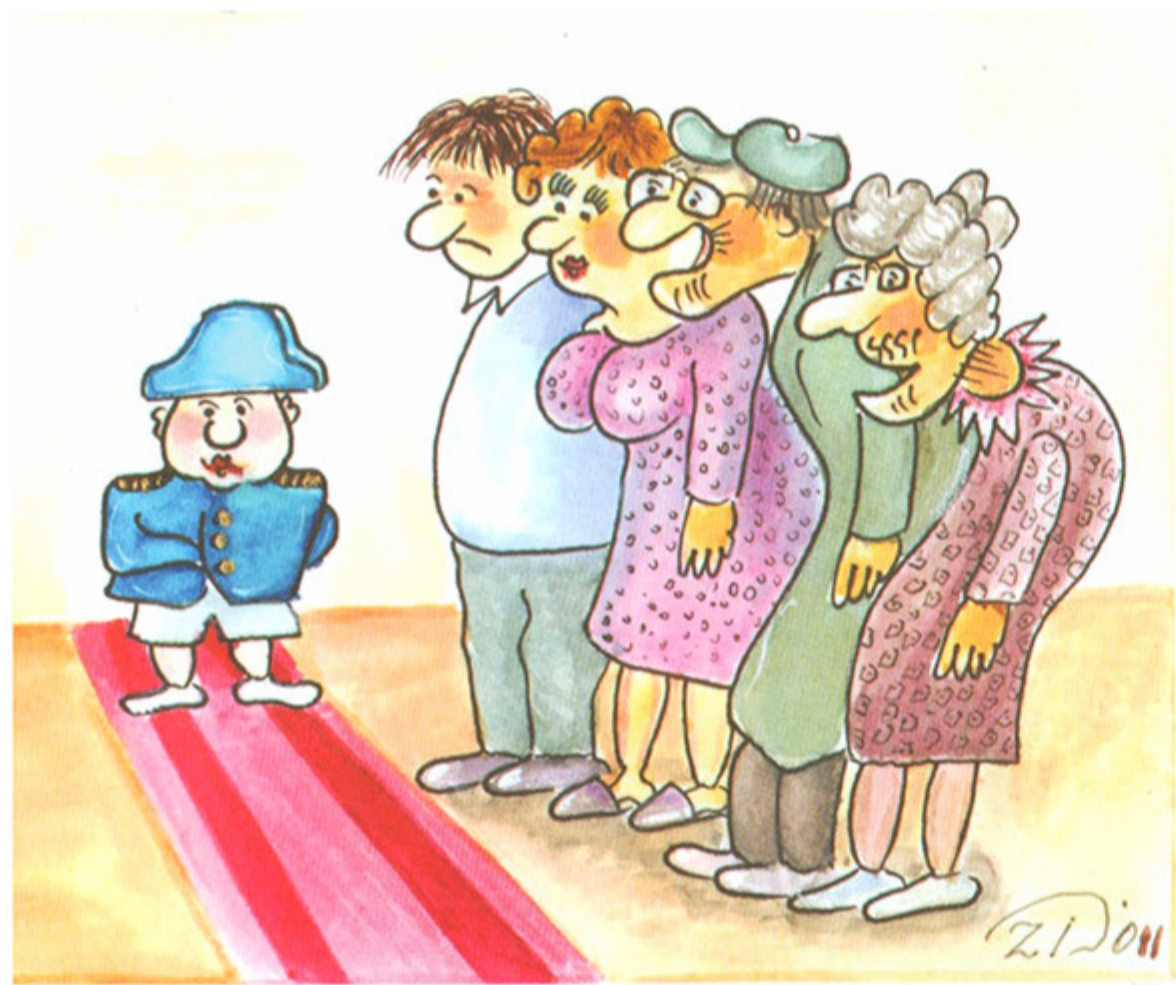
Uus?
Новенькая?

- НОВЕНЬКАЯ?

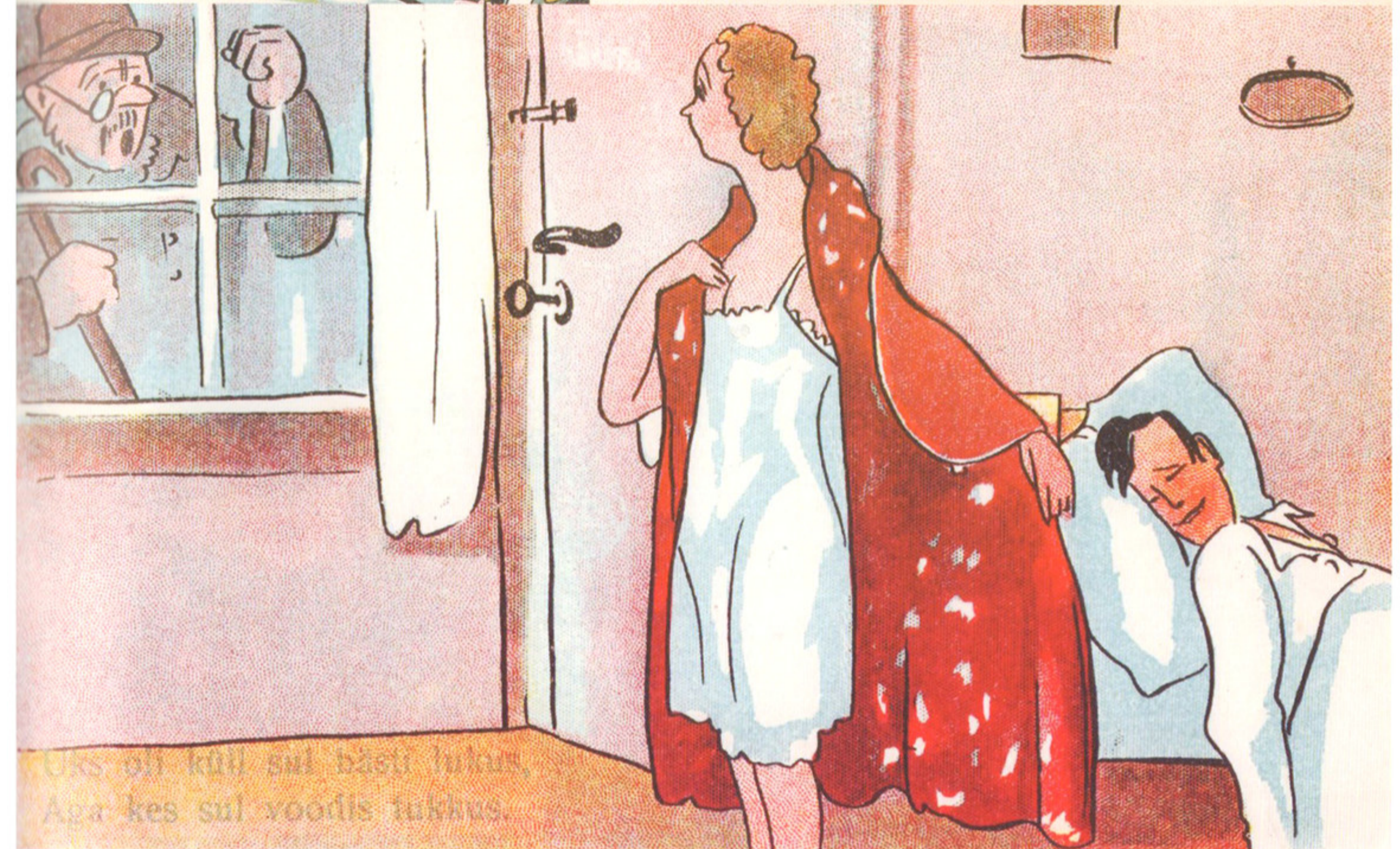
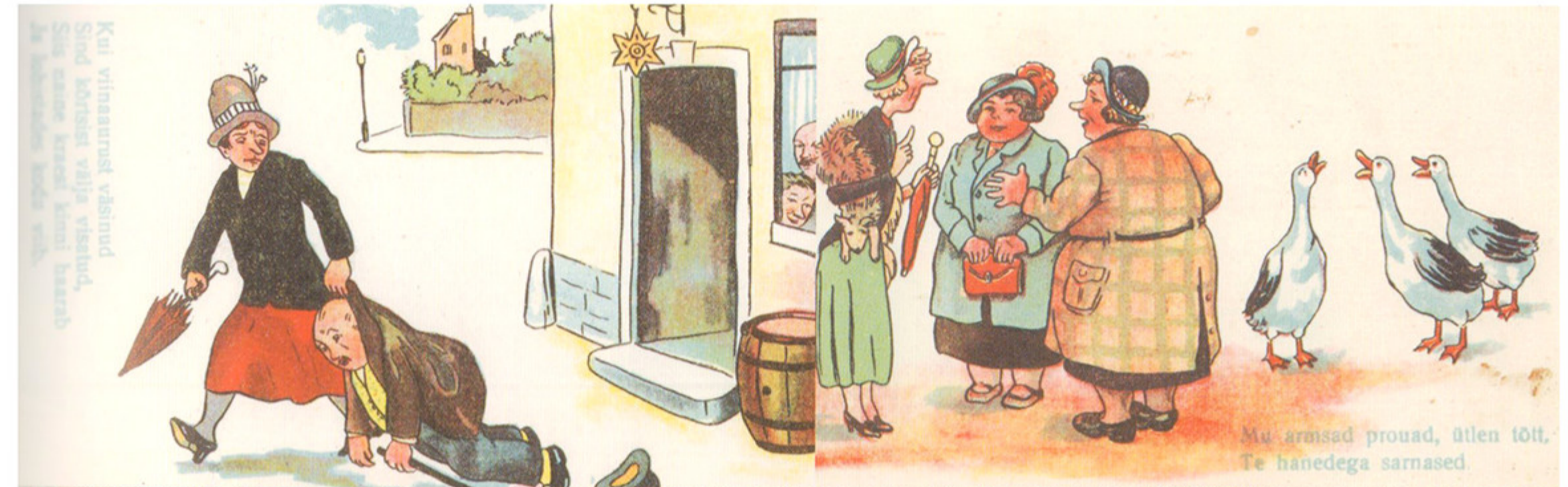

β11

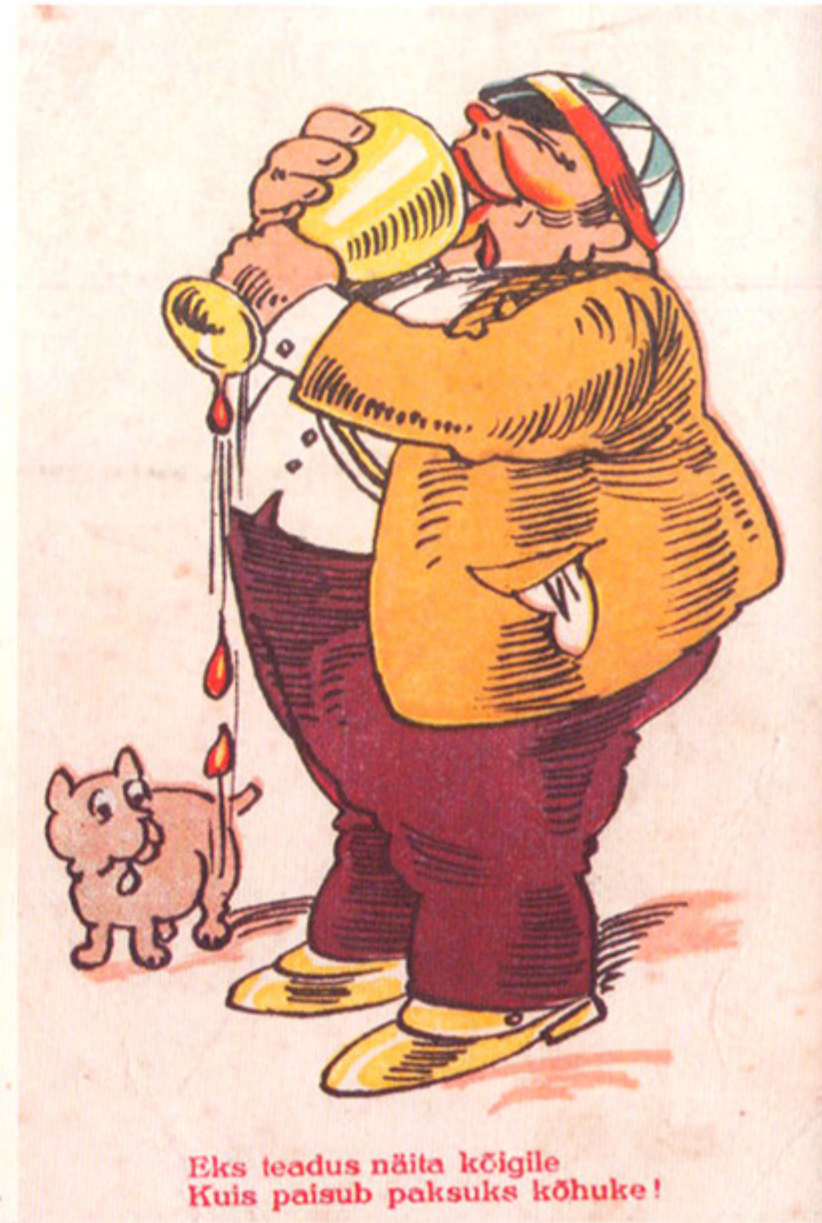
1.aprilli postkaardid 20.sajandi kaheküm- nendatest ja kolmekümnest aastatest

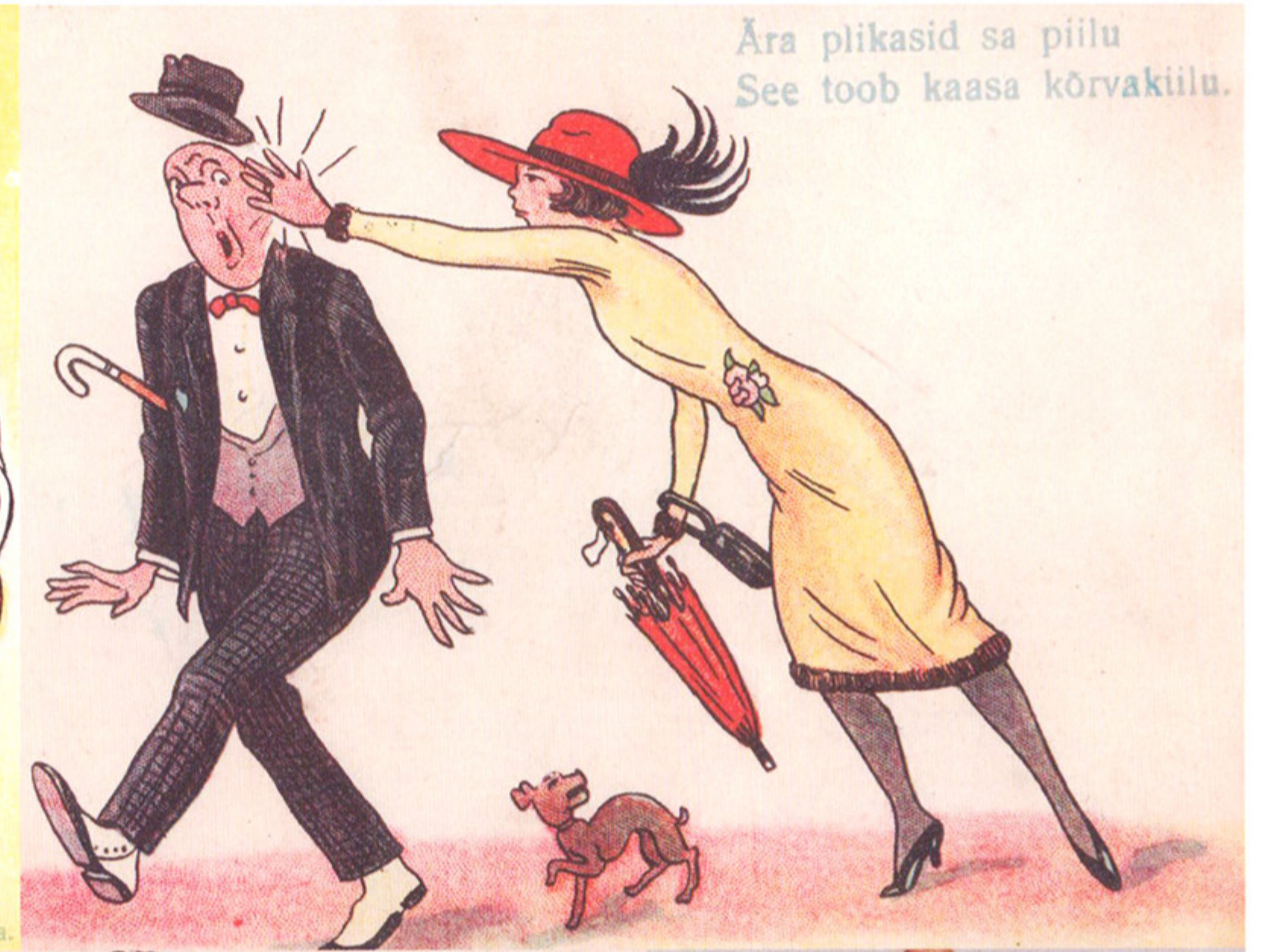
Et ei lohiseks su suu
on paras sul too riistapuu.

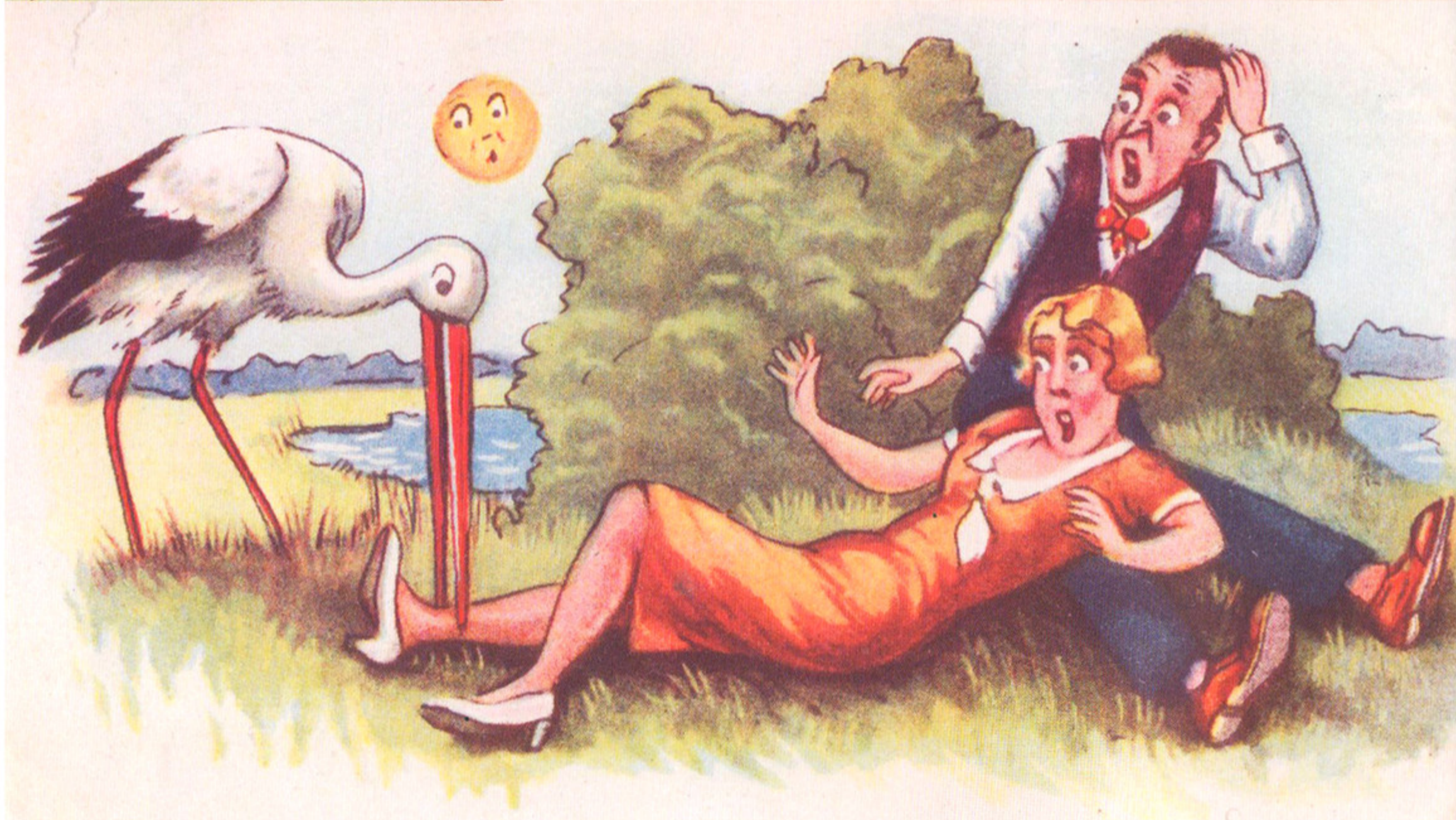
Eks teadus näita kõigile
Kuis paisub paksuks kõhuke!

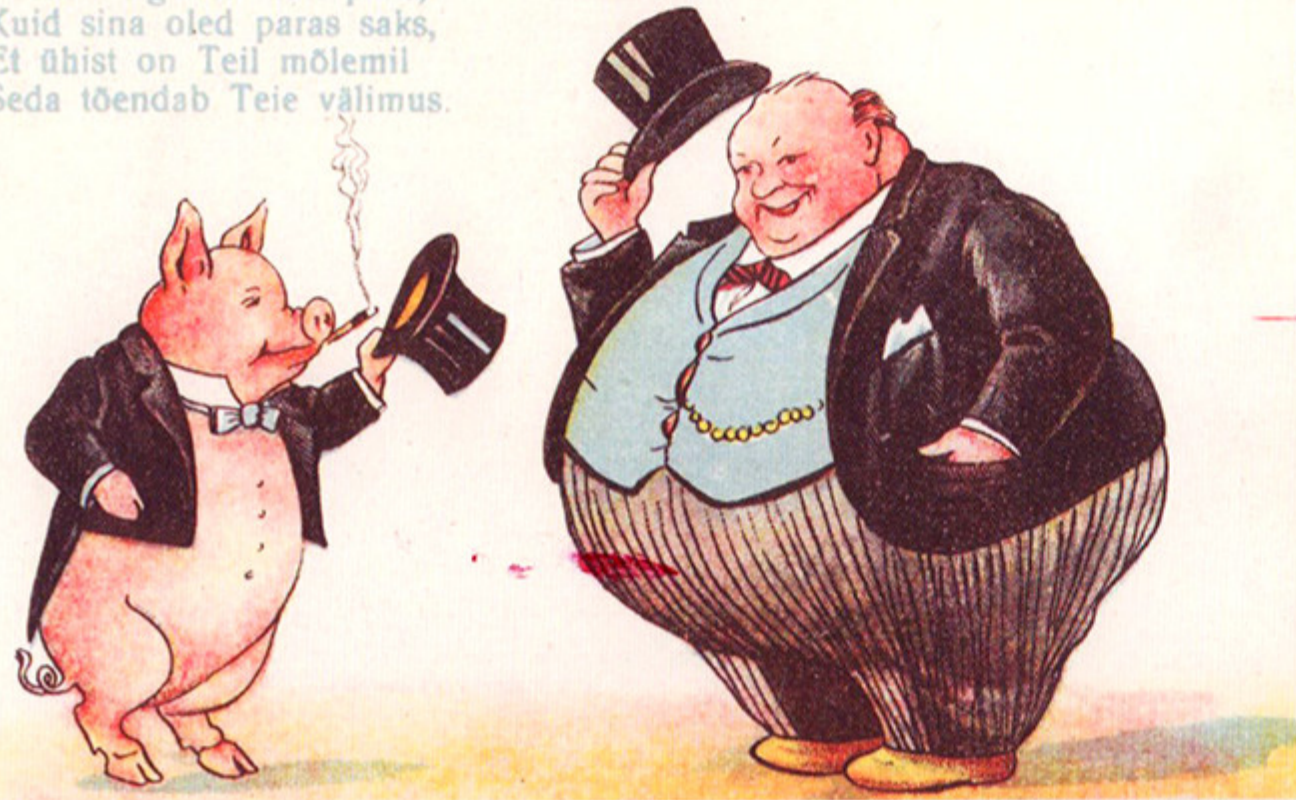
Kolin paari käsi
soovin sulle,
Et tütarlapsi embada
Kuus tükki ühe korraga.

Ära plikasid sa piilu
See toob kaasa kõrvakiilu.

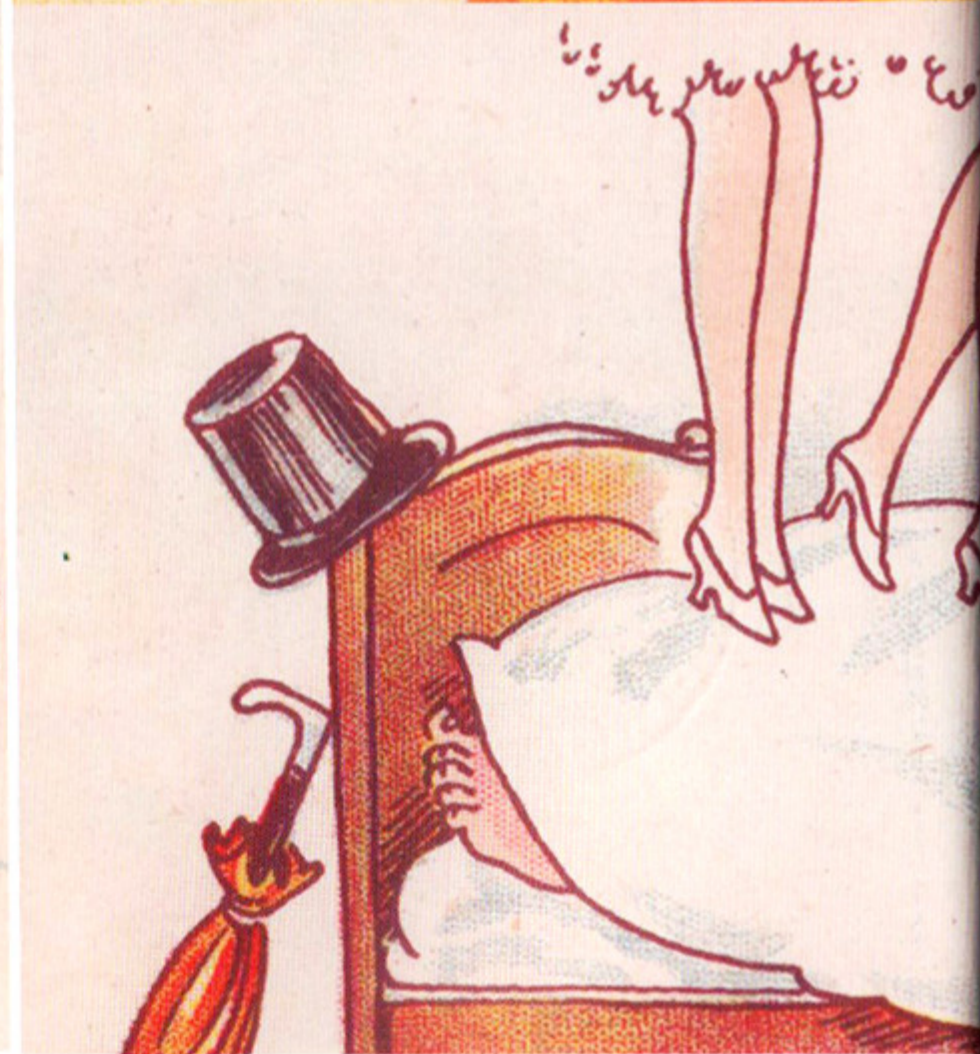
Peekon siga on küll paks,
Kuid sina oled paras saks,
Et ühist on Teil mõlemil
Seda lõendab Teie välimus.

Oi, tantsi, tantsi naise pilli,
Kes teeb kui koeral rivitrilli!
Oo, vähe sellel uhkusta,
kes kodus võrdne
kutsuga!

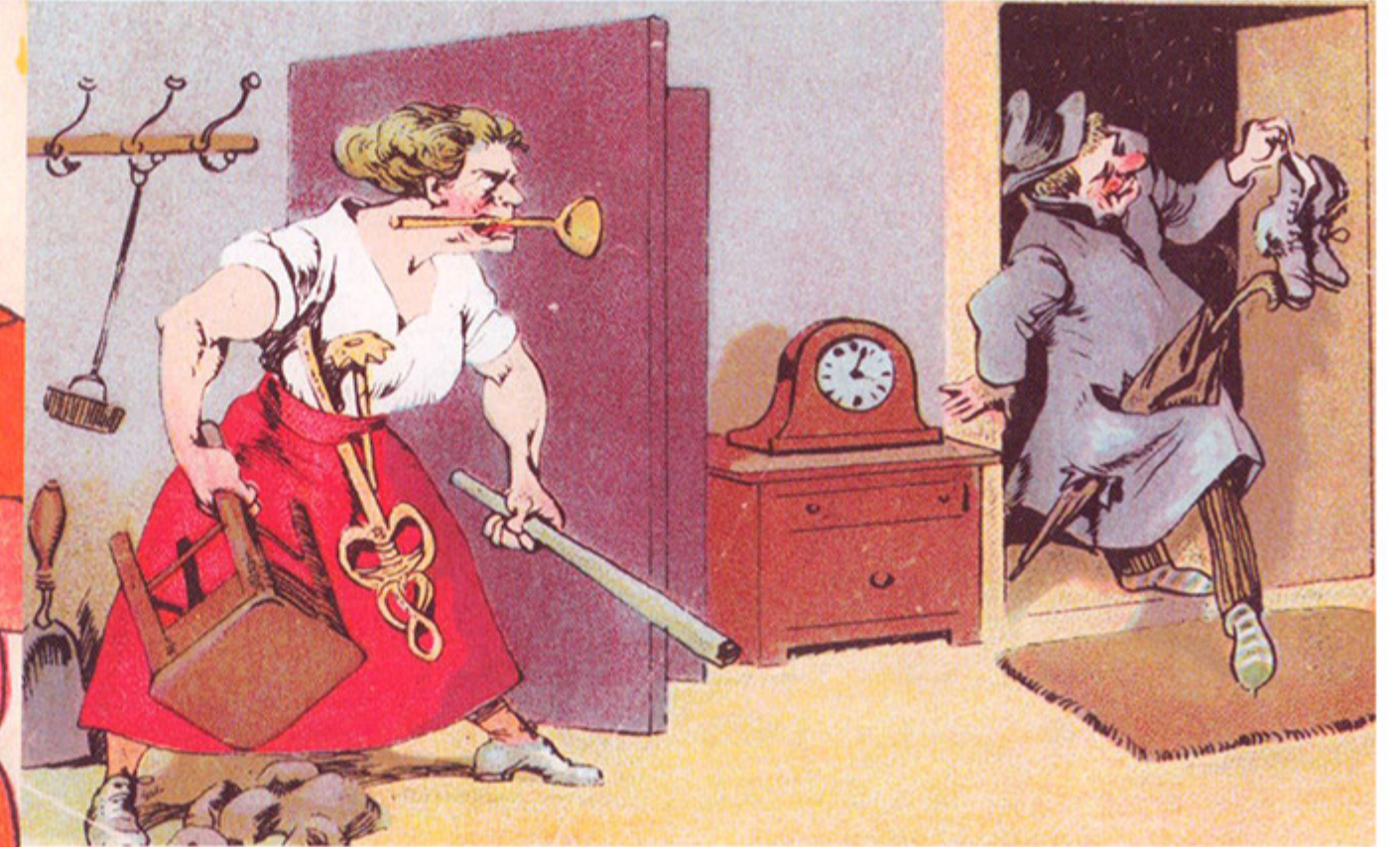
Oled küll kena kana
Kuid mulle liiga vana.

Et sul pole kodus sõnaõigust
See äratub meis kõigis põlgust.

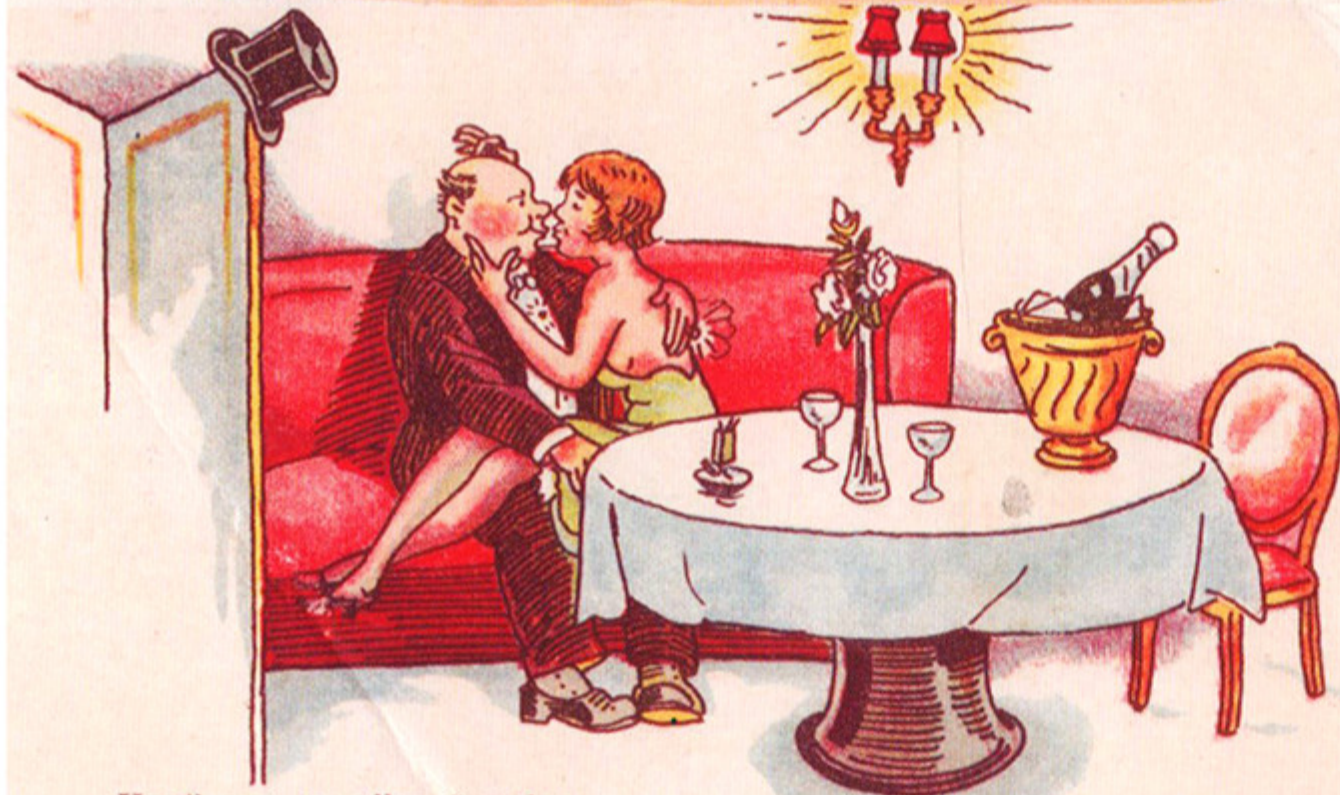
Kui õrnad jalad tallavad,
Noh, unenäod siis ilusad!

Naistele kes latravad
On suukorvid parajad.

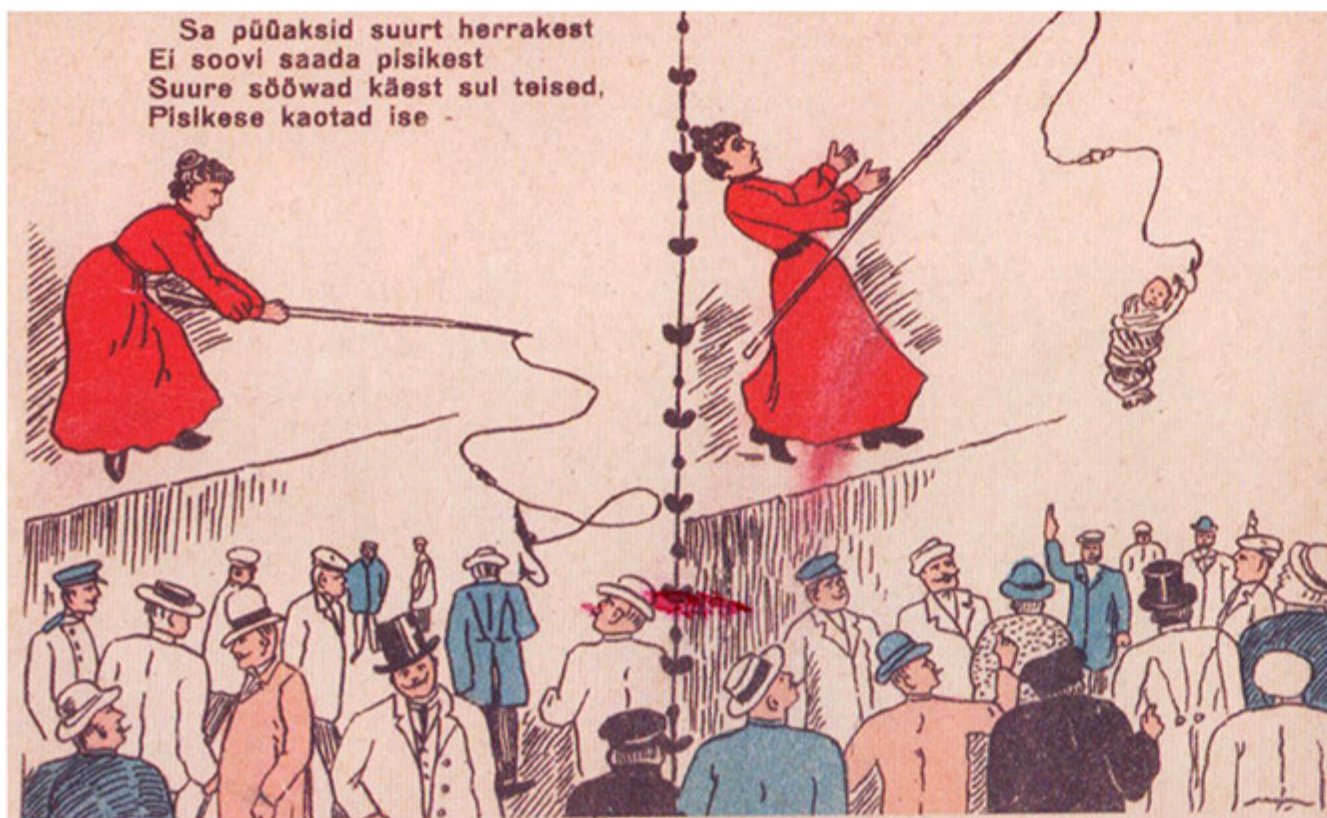

Vaaf, see on alles õnneloos
Kui süles istub ilus roos!

Tal enne on küll peos lill,
on hell, kui pole veel ju mees,
kuid pärast tuleb see aprill,
kui puudub nõiäp tal tvesti ees.

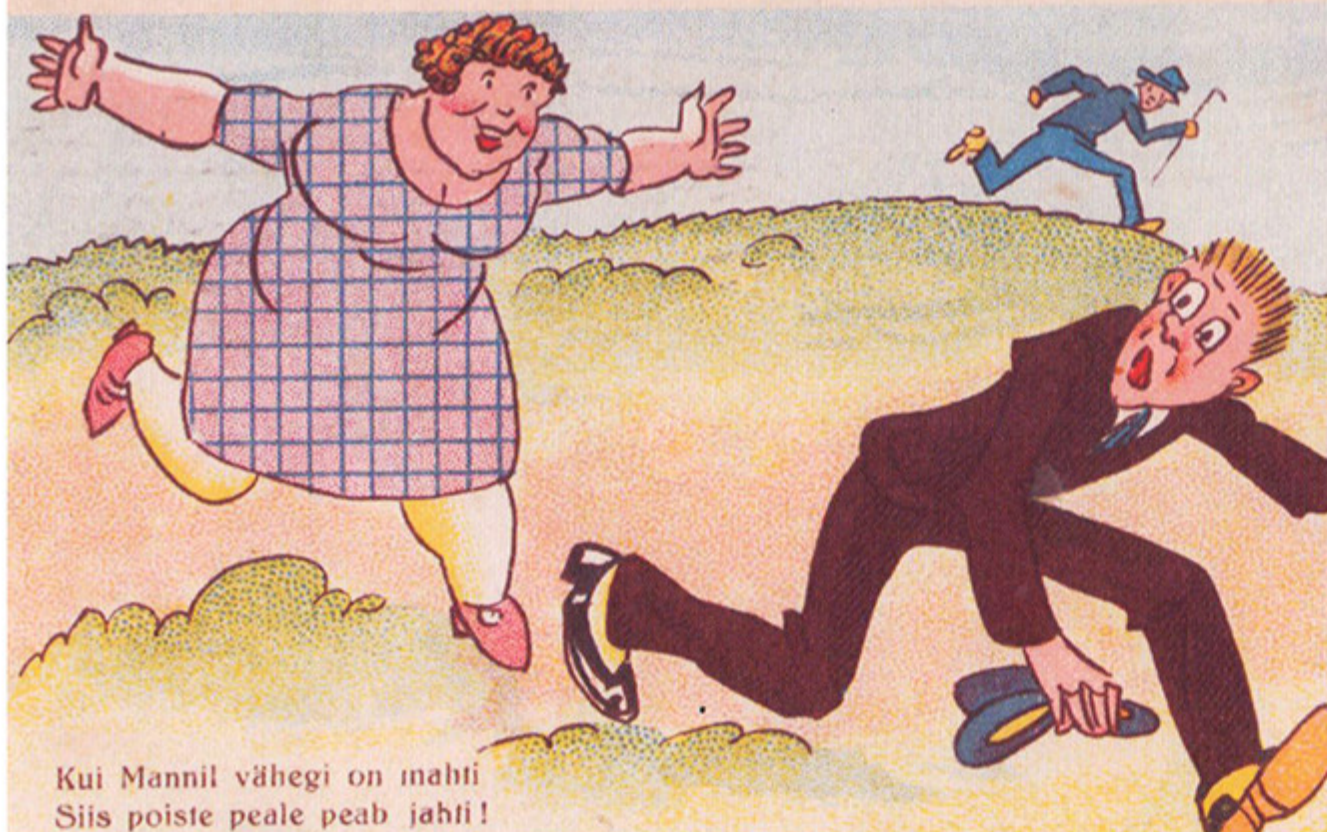

Sa püüaksid suurt herrakeest
Ei soovi saada pisikest
Suure sõwad käest sul teised,
Pisikese kaotad ise -

Ei paremat küll tea ma
Aprilliks sulle soovida,
Kui seda pilti waadata -
Wõid tulewikku almata?

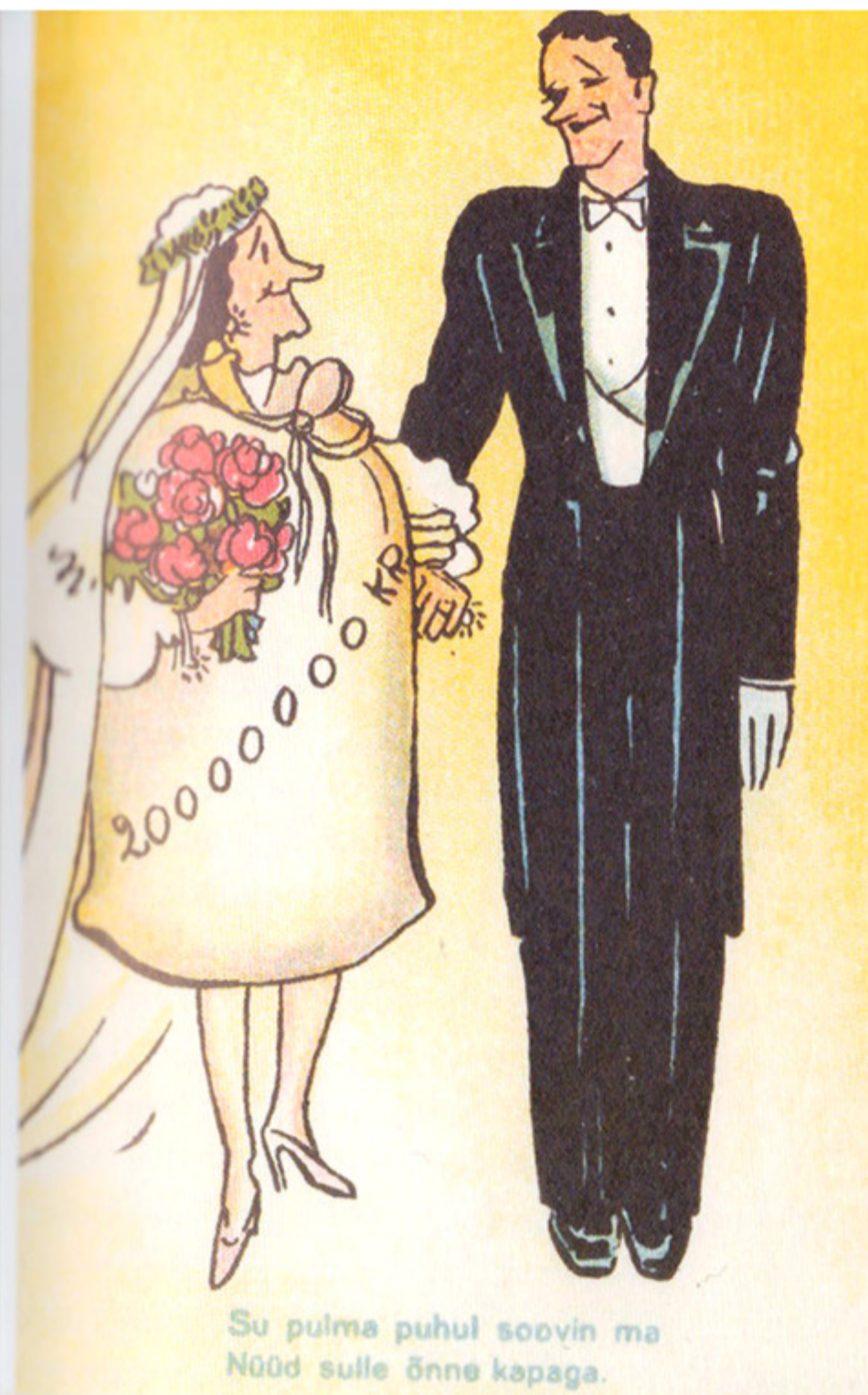

Kui Mannil vähegi on mahti
Siis poiste peale peab jahti!

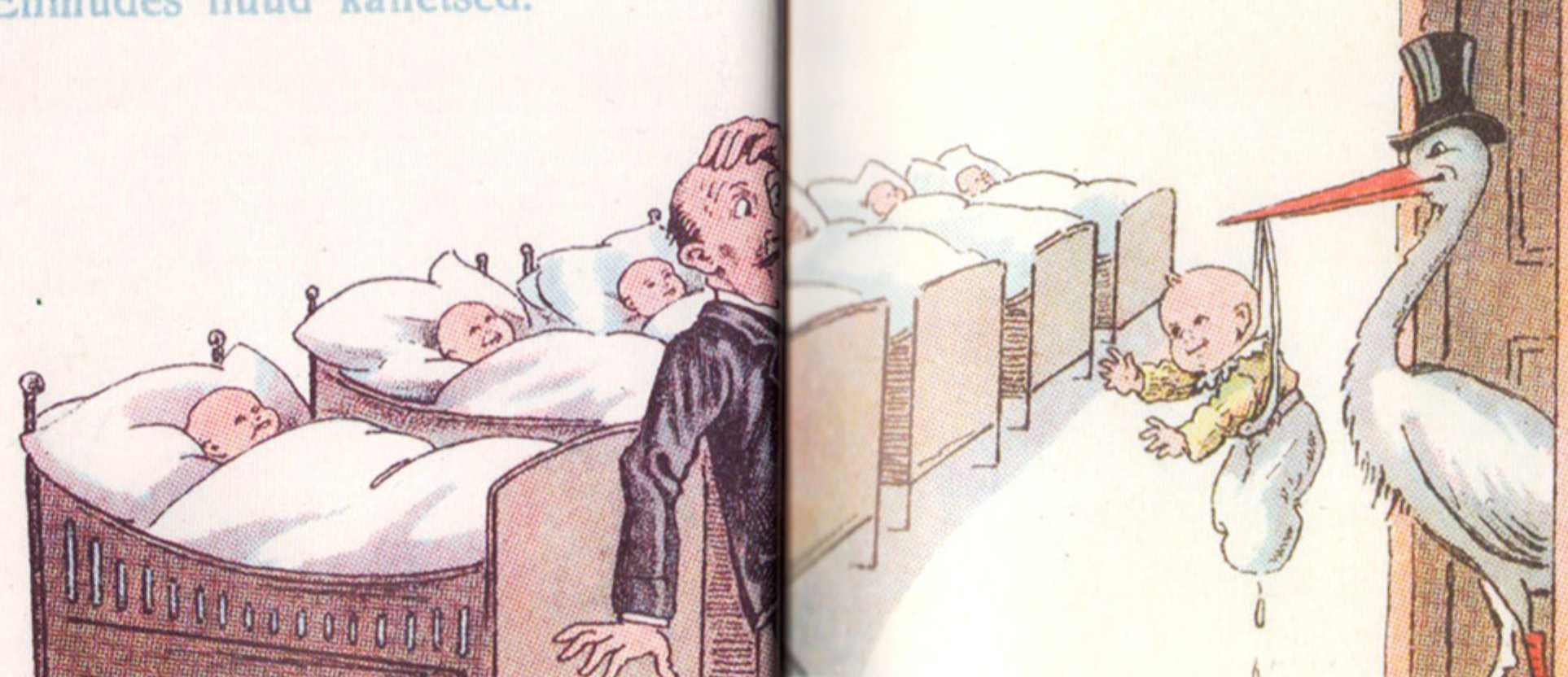
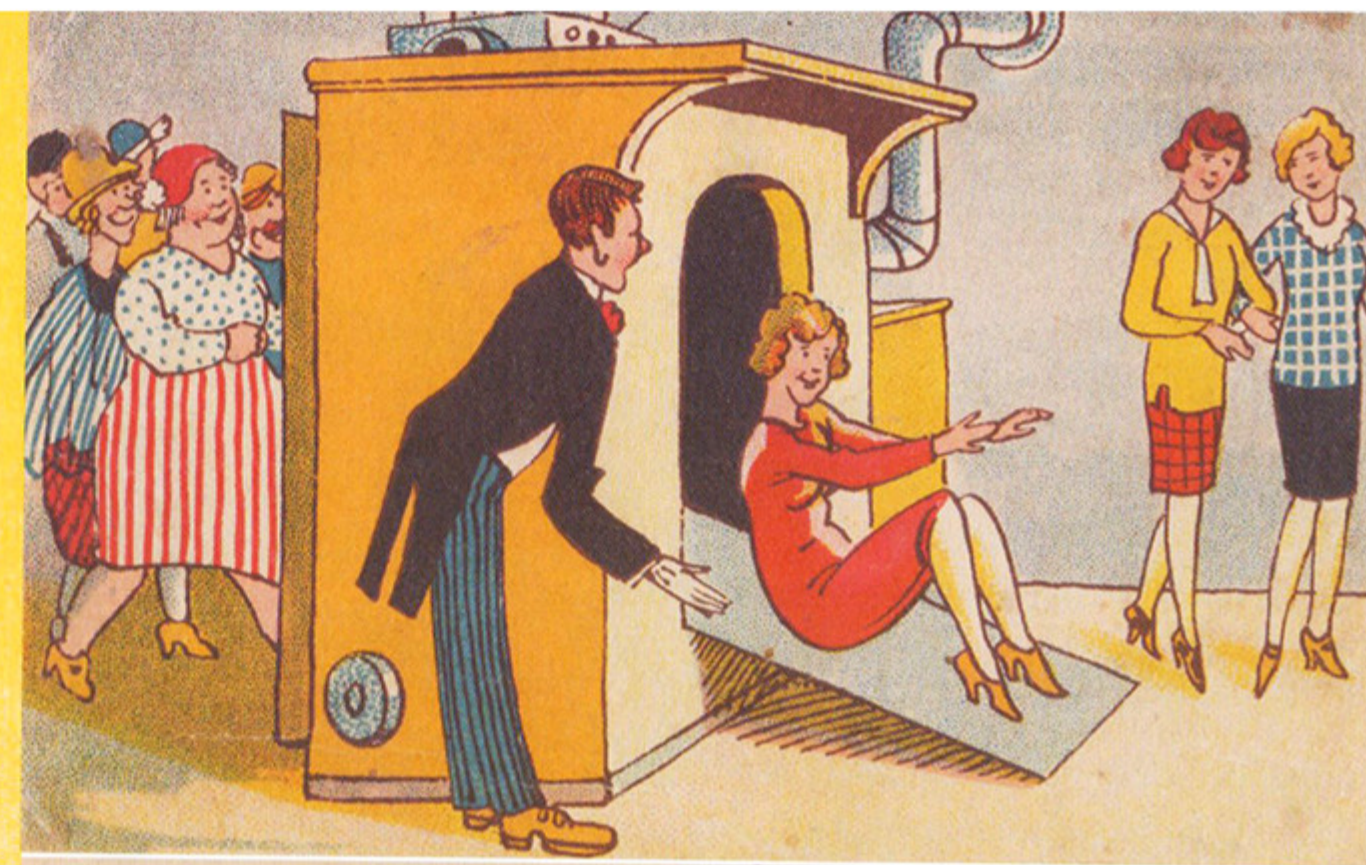

HAIÐ POHI

Arm, õndsust maitseid,
Ehmudes nõud kahetsed.

Su pulma puhul soovin ma
Nõud sulle õnne kapaga.

ja külma sõja perioodil räige satiirina. Sõdade ja sõjakonfliktide ajal kasutatakse tihti niinimetatud plakatkarikatuuri, mis ühendab patriotismi ja võitlusvaimu ning solvab vastaspoolt.

Karikatuuri võib liigitada, kui:

1. Satiiriline või humoristlik kujutis, kus koomiline efekt luuakse liialdamise või iseloomulike joonte teravdamise teel, ootamatute kokkusattumistega ja assimilatsioonidega.
2. Kujutava kunsti žanr (tavaliselt graafika, kuid mitte ilmtingimata), olles satiiri põhiliseks kujutavaks vormiks, satiirilises või humoristlikus võtmes kujutab sotsiaalseid, ühiskondlik – poliitilisi, olmelisi, reaalseid isikuid või iseloomulike inimtüüpe.

Suur Karikatuuri Entsüklopeedia määratleb omakorda kaasaegse karikatuuri jaotuse:

1. Vorm – lineaarne või kontuuriline, küllastunud – kriipsjoontega, must-valge või värviline, karikatuur on ühes pildis või hulgalistes süžeedes (pildisari, koomiks);
2. Sisu – huumor, satiir, šarž, must huumor, karikatuur kui kunst, filosoofiline karikatuur, imelikud esemed jne;
3. Joonistamise tehnika ja žanr – graafika, illustratsioon, kollaaž, montaaž, fotograafia, plakat, maalikunst, reklaam, animatsioon, skulptuur ja ruumkujutised, arhitektuur, installatsioon, esitus (performance);
4. Rakenduseala – trükitoodete erinevad liigid (ajakirja- ja raamatuillustratsioon, kalendrid, voldikud, postmärgid ja -kaardid, kleebised, pitsatid jne), reklaam, animatsioon jne.

Joonistades karikatuure, saab seda lihtsalt kujundada meelelahutuseks - sellisel juhul on see õrn pilamine, kuid karikatuur võib olla tööriistaks, mis toob esile tõsised sotsiaalseid või poliitilisi vaatenurgad. Karikaturist toetub karikeerides kolmele sambale:

1. looduslikud omadused (suured kõrvad, pikk nina jne);
2. omandatud omadused (küür, armid, näojooned jne);
3. edevus (valik juuste stiili, prillid, riided, väljendeid jms.).

Karikatuuri areng on tihedalt seotud kirjandusliku publitsistikaga. Esialgu avaldati ajalehtedes satiiriliste joonistustega artikleid ühe või teise sündmuse puhul koos selgitava tekstiga. Järk-järgult hakati ilma selgitava saatetekstita avaldama joonistusi, joonistuse süžee oli ilma sõnadeta arusaadav. Karikatuuride graafiline vorm kohanes kiiresti muutuvate moejoontega.

Tänapäevases trükimeedias on karikatuur kui kunstiteos humoorika sisuga. See kasutus pärineb 1843 aastast, kui ajakiri Suurbritannia ajaleht Punch lisas satiirilised joonistused oma lehekülgedele. Juhtkirja karikatuur, tuntud ka poliitilise karikatuurina, on illustratsioon või koomiks, mis sisaldab propagandasõnumit, mis tavaliselt oli seotud vastavate sündmuste või isikutega. Karikatuure on poliitilisi ja mitte-poliitilised. Teadlaste sõnul on poliitilised karikatuurid saanud elujõudu ühiskonna kriisi- ja segadusaegadest. Mitte-poliitilised karikatuurid aga on näiteks mitmed koomiksitate tegelased.

Õukonnast ajalehtedesse.

Karikatuurid saavutasid esimest edu Prantsusmaa ja Itaalia suletud ning aristokraatlikes õukondades, kus ringlesid karikatuurid tuntud isikutest. Laiemat edu saavutas karikatuur Inglismaal 1700-ndatel aastatel, kus avaldati esimene raamat vastaval teemal, selleks oli Mary Darly "Book of Caricaturas" (ca. 1762). Karikatuur muutus tavaliseks 1800-ndate aastate alguse ajalehtedes, millal populaarseteks muutusid poliitilised karikatuurid. Karikatuuri objektideks olid enamjaolt ametivõimud,

kellele loomulikult ei meeldinud sellised joonistused. Karikatuuridest sai seega koeruste, hullamiste ja ilcumise esitlusväli.

Huumoriajakirjad

Erinevates riikides hakkasid ilmuma nüüdseks kuulsad naljaajakirjad 1800-ndatel aastatel. Prantsuse La Caricature hakkas ilmuma 1830, Inglise Punch 1841, Saksamaa Fliegende Blätter 1844 ja Simplissimus (ilmus 1896-1944) ning Rootsisis 1862 asutatud Söndags-Nisse.

Karikatuuridega pilkeajakirja Meie Mats esimene number ilmus juba 1902. aastal. Viimane Meie Mats nägi trükivalgust 1927. aastal. Mõnel aastal ilmutati ainult üks number ja paaril aastal ei ainsatki. Samal ajal oli aastaid, kus ta oli lausa nädalajakiri. Ametlikult oli Meie Matsil mitu väljaandjat ja rahastajat, aga tegelikult suunas ja toetas kulisside tagant ajakirja ajakirjanik, raamatukaupmees ja kirjastaja Jakob Ploompuu (1872-1948).

Teise esmase huumoriajakirjana Eestis peab ära mainima 1905 aastal Tartus ilmumist alustanud Postimehe lisa Sädemed.

Mitmed kuulsad kunstnikud on harrastanud karikatuuri ja samas on mitmed karikaturistid läinud nn. tõsise kunsti teed. Näiteks Claude Monet alustas oma kunstnikukarjääri karikaturistina. Illustraatori ja karikaturisti ametid on sageli lahutamatud. Tove Jansson (kelle ema, graafik Signe Hammarsten-Jansson oli samuti karikaturist), kes on tuntuks saanud Muumitrollide loojana, töötas naljalehes Garmin illustraatorina 25 aastat alates 1929 aastast alates. Ka Eestis on mõned karikaturistid läinud seda teed nagu näiteks Edgar Valter ja Juss Piho, kellede maalid on üsna hinnatud..

Poliitsensuur.

Paljud tuntud karikaturistid on saanud karistada oma terava sule pärast. Teada on näiteks George Cruikshanki (1792–1878, Inglismaa) poliitilised trükiseid, mis ründasid kuningliku perekonda ja juhtivaid poliitikuid (1820 sai ta Kuningliku altkäemaksu 100 naela, kohustudes mitte karikeerima Tema Majesteeti (George III Suurbritannia), mis iganes amoraalses situatsioonis. Seejärel asus ta looma sotsiaalseid karikatuure Briti elust populaarsetes väljaannetes nagu Comic Almanack (1835-1853) ja Omnibus (1842). Ta teenis osa kuulsusest kui Charles Dickensi ja paljude teiste autorite raamatute illustreerijana. Kui meenutada sovjetiaega, siis NSV Liidus oli avalikul karikatuuril poliitiline eesmärk: võitlus välisvaenlase - kapitalismiga, ning sotsialismi ehitajate ühiskonnasiseste mõnede kõlbeliste puudustega, mis teevad priileivasöömise, purjutamise, tööluusi jne. naerualuseks. Ehkki paralleelselt koos avaliku karikatuuriga eksisteeris ka valitsuslikku struktuuri naerev põrandaalune karikatuur, kuid siin tegi oma tööd juba tsensuur. Näitena saab näha kataloogis olevaid H.Hiibuse karikatuure, mis langesid samuti tsensuuri ohvriks nõukogude ajal.

Eestist saab näitena tuua veel Heiki Ernitsa juhtumi, kus ajakirjas "Pikker" 1979 a-l oli kujutatud Uljanovite perekonda ja Lenini isale oli kvaliteedimärk peale joonistatud (see oli nõukogude ajal väga populaarne märk, millega varustati kõik kaubad, mida poes saada ei olnud ja mis olid tolle aja mõistes korralikud). Selle karikatuuri tõttu visati Ernits välja Moskva üleliidulistelt kõrgematelt režissööride kursustelt Moskva ülikoolis.

Lõpetuseks.

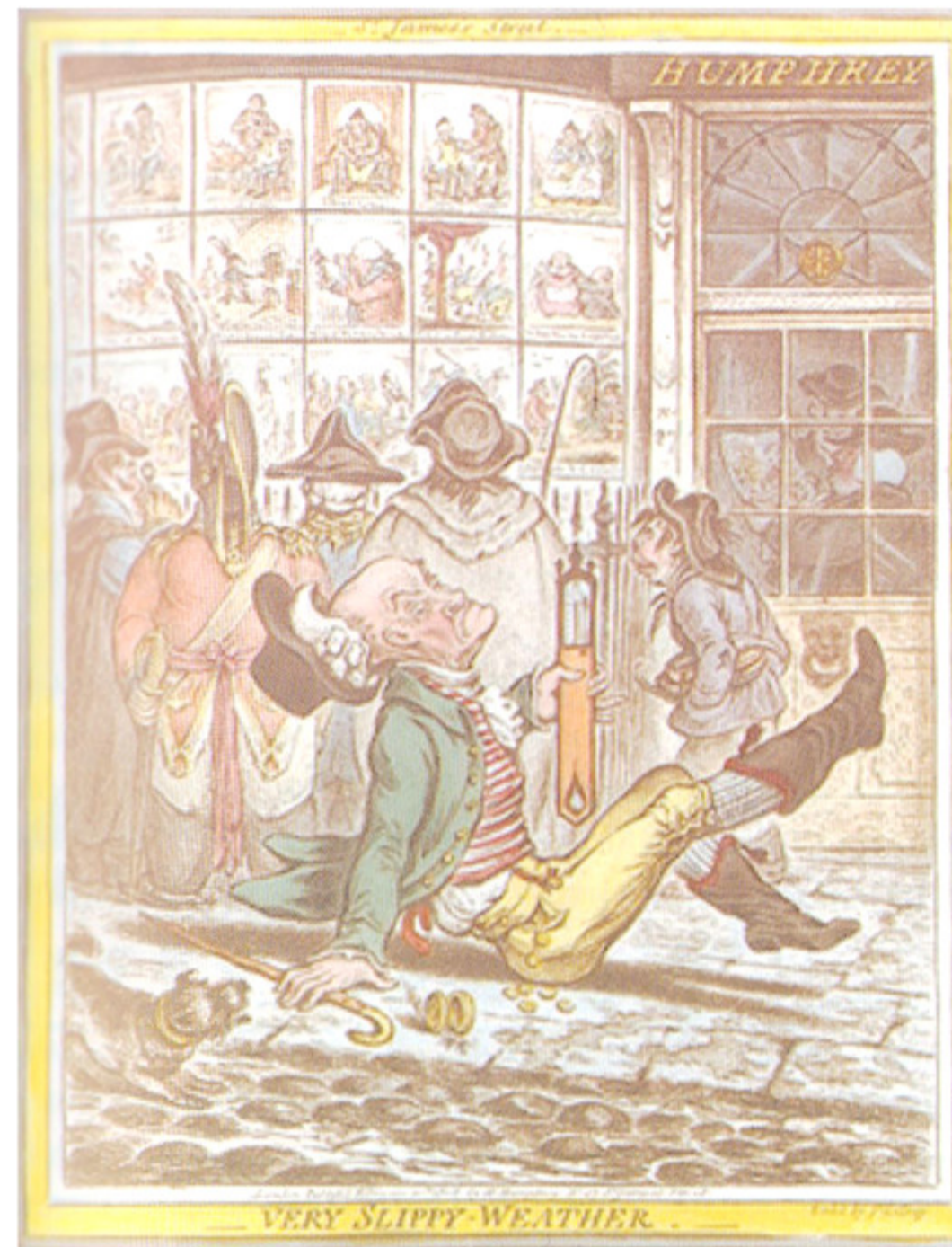
Nüüd aga on tõsist juttu nalja teemal olnud niipalju, et lõpetame selle enne, kui käesolev kataloog muutub ise ajalooks. Lapa-ke kataloogi nüüd tagantpoolt ettepoole ja te veendute, et pildid näivad olevat muutunud, sest leiate neist mõne uue nüansi, mida eelneval vaatamisel ei osanud vaadata. Ning ärge unustage, et naer on terviseks ja pikendab elu, seda fakti kinnitavad ka teadlased.

Head naeru!

Seda, rohkem kui 3000 aasta vanust karikatuuri, kus vaarao Ramses III mängib lövi kujul kabele sarnast mängu, loetakse paljude poolt maailma vanimaks karikatuuriks. Ehkki kõik arheoloogid ja kunstiteadlased ei ole seda meelt, et see oli just karikatuur, kuna sel ajal ei naerdud vaaraode üle, kuid see pilt on siiski võimalik tähelepanuväärne algpunkt karikatuuri algusele.

На карикатуре, которой более 3000 лет, изображен фараон Рамзес III в виде льва, играющий в игру похожую на шахматы. Она считается многими как самая древняя карикатура в мире. Хотя не все археологи и искусствоведы придерживаются мнения, что это была именно карикатура, поскольку в то время фараонов не высмеивали, но эту картинку, может быть, можно считать достойной внимания отправной точкой в начале зарождения карикатуры как вида искусства.

Väga libe ilm / Js. Gillray, 10.02.1808, käsitsi koloreeritud
 Karikatuur näitab vanemat meest, kes on libisenud ja kukkunud Kõmmiteel Humphrey trükikojas ees St James's Street nr. 27, Londonis. Ta hoiab käes termomeetrit, mida tal õnnestub hoida püsti, trma selja taga on viis isikut, kes vaatavad karikatuure, mis on trükitud Humphrey trükikojas ja on eksponeeritud trükikojas vaateaknal. (Allikas: USA Kongressi raamatukogu, Prints & Photographs Division)

Очень скользко/ Дж. Гилрей, 10.02.1808, раскрашенный офорт
 На карикатуре изображен пожилой мужчина, поскользнувшийся и упавший на тротуаре перед типографией Humphrey на улице St James's Street nr. 27, в Лондоне. Ему повезло удержать в руке термометр, за его спиной пятеро человек, которые смотрят напечатанные в типографии Humphrey карикатуры, вывешенные на окне. (Источник: библиотека конгресса, США)

Sädemed nr.1 1905

Искры №1 1905

Groteskne naine, savikuju Attikast, Kreeka, ca 350-300 e. m. a.

Гротескная женщина
 Глиняная фигура, Атика, Греция
 Примерно 350 - 300 лет д. н. э.

Groteskne terrakotamask Smyrnast Rooma keisriajast.

Гротескная терракотовая маска,
 Смирна, Рим
 Со времен императора

Poliitiline pilapilt Pompeijst.

Политическая картинка-шутка о Помпеи

Leonardo da Vinci, groteskne pea, 1504-07

Гротескная голова, 1504-07

André Gill, karikatuur Charles Darwinist ahvina, La Petite Lune, Pariis 1880-ndad aastad. (Periood, millal naerdi Darwini evolutsiooniteooria üle.)

Андре Гилл, карикатура на Чарльза Дарвина Ahvina, La Petite Lune, Париж 1880-е года (Период, когда все надсмехались над теорией эволюции Дарвина).

Karikatuur Rossinist Prantsuse Le Hanne-tonis, 1824

Карикатура Россини
Французский журнал Le Hanne-ton, 1824

Kirikuvastane karikatuur ajakirjas Simplicissimus

Антицерковная карикатура в журнале Simplicissimus

Tšaardaši tantsija, Ferdinand von Rezniceki karikatuur ajakirjas Simplicissimus, 1906

Танцор чардаша, карикатура Фердинанда фон Резничека
Юмористическая газета Simplicissimus, 1906.

Послесловие с оглядкой на историю карикатуры.

Карикатуру называют также карикатурным искусством. Если смотреть на обычную, например, каждый день висящую на стене живопись или графику, то в большинстве случаев рассматриваемая картина оставляет эстетические эмоции. Карикатура, в сравнении с вышеупомянутыми работами, живее, поскольку одновременно может передавать различные психологические настроения в дополнение к юмору - критику, сатиру, обиды и т.д. Карикатура дает нечто большее, чем эстетическое впечатление, заставляя работать всю нашу мыслительную способность и даже подсознание.

Карикатура различается по темпераменту. Холерик может из-за шутки случайно убить себя и других, поджечь дом ради шутки. Меланхолик воспринимает каждую шутку лично, и некоторое время ругает в мыслях шутника. Флегматик понимает смысл анекдота лишь через три дня и на самом деле он не способен сам шутить. Хорошая шутка на 70% принадлежит сангвиникам. Разные люди понимают приведенную шутку по-разному, но это не означает, что чувство юмора является одним из показателей интеллекта и отсутствие его говорит о многом.

Чувство юмора является признаком свободного человека. Чувство юмора свойственно интеллектуально сильным людям и основывается на высоких эстетических идеалах. Чувство юмора дано людям от природы и никто до сих пор не смог найти к нему ключ. Многие психологи считают юмор связующим звеном между совершенством (чего мы желаем, жаждем) и несовершенством (действительность). Исследования созидательной психологии показали, что человека с чувством юмора характеризуют, прежде всего, хорошее воображение, навыки наблюдения, сопоставления и преувеличения, поток идей и спонтанность.

Карикатура — одно из древнейших видов рисунка: сотни, если не тысячи лет использовали шутки и насмешки в виде Карикатур. Карикатура отображает проблемы общества, и в древние времена это был способ повышения самооценки над обидчиком. Таким образом надсмехались над врагами. Так народ надсмехался над своими правителями или поработителями. Обычно это был рисунок с грубыми искажениями черт обидчиков или пририсованными рогами, хвостом и т.д.

Ироническая картинка или карикатура (ит.яз. caricare = преувеличивать) – намеренно преувеличенная картинка, где внимание уделяется качествам или действиям настоящей или вымышленной личности. Это – визуальная сатира, критика и юмор.

Понятие гротеск рассматривается как основа карикатуры. В малых античных фигурах иногда встречаются преувеличенные формы некоторых частей тела личности. Маскароны в виде головы животного или маски человека изображали преувеличенно и намеренно ужасающими. Химеры были воображаемыми существами, которых изображали по форме ужасно страшными. Художники эпохи ренессанса такие, как Леонардо видят обычно преувеличенные черты лица и фигуры человека в виде чертежного трактата. В этом контексте гротескный означает чудаческий, устрашающий, смехотворный и неестественно преувеличенный.

Известны схожие с карикатурами картинки Древнего Египта, Древнего Рима и др. Также известны Леонардом да

Винчи нарисованные в XV веке карикатуры. В средневековье большинство карикатур использовалось в ходе реформации. Золотой век карикатуры начинается с приходом великих войн и революций XVIII-XIX веков. Например, император Наполеон очень остро реагировал на карикатуры про себя. В России в 1812 году во время Отечественной войны разгорелась целая полномасштабная карикатурная кампания против французского императора, а главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов для распространения карикатур даже образовал при своем штабе особую типографию. В двадцатом веке продолжилось триумфальное шествие карикатурного искусства – в спокойное время с мягким юмором, во времена войн и в период холодной войны в виде вопиющей резкой сатиры. Во времена войн и военных конфликтов всегда широко используется так называемая плакатная карикатура, поднимающая патриотизм и боевой дух и оскорбляющая противоположную сторону.

Карикатуру можно квалифицировать как:

1. Сатирическое или юмористическое изображение, где комический эффект достигается путем преувеличения или обострения естественных черт, при неожиданных встречах и ассимиляциях.
2. Жанр изобразительного искусства (обычно графика, но не всегда), являясь основной изобразительной формой сатиры, в сатирическом или юмористическом исполнении изображает социальных, общественно-политических, бытовых, реальных людей или естественные типажи человека.

Большая Энциклопедия Карикатуры дает определение понятию “современная карикатура”:

1. По форме — линейная или контурная, насыщенная — штриховая, черно-белая или цветная, карикатура в единичном изображении или в многочисленных сюжетах (комикс, серия фотографий),
2. По содержанию — юмор, сатира, шарж, чёрный юмор, карикатура, странные предметы и т. д.;
3. По технике и жанру исполнения — графика, иллюстрация, коллаж, монтаж, фотография, плакат, живопись, реклама, анимация, скульптура и объемные изображения, архитектура, инсталляция, перформанс;
4. По области применения — различные виды полиграфической продукции (журнальная и книжная иллюстрация, календари, буклеты, почтовые марки и открытки, наклейки, печати, и т. д.), реклама, анимация, и т. д.

Изображать карикатуры можно просто ради удовольствия, тогда это является легкой шуткой, но карикатура может быть и рабочим инструментом, который выдвигает на первый план серьезные социальные и политические взгляды. Карикатурист придерживается, изображая карикатуру, трех принципов:

1. природные признаки (большие уши, длинный нос и т.д.);
2. приобретенные признаки (горб, рубцы, черты лица и т.д.);
3. кокетство (выбор прически, очки, одежда, выражения и т.д.).

Развитие карикатуры тесно связано с литературной публицистикой. Поначалу в газетах появлялись статьи о сатирическими рисунками на те или иные события с пояснительным текстом. Постепенно, с течением времени, стали публиковаться рисунки и без сопроводительного и объясняющего текста, сюжет рисунка был понятен и без слов. Графическая форма карикатур приспособилась к быстро меняющимся тенденциям моды.

В современной печати карикатура является произведением искусства, имеющее комическое содержание. Она используется с 1843 года, когда британский журнал Punch добавил на свои страницы сатирические рисунки. Карикатура

передовой статьи, известна также как политическая карикатура и является иллюстрацией или комиксом, которая содержит зачастую связанное с соответствующими событиями или личностями послание-агитацию. Карикатуры бывают политическими и неполитическими. По мнению ученых у политических карикатур жизнеспособность наблюдается во времена кризиса и смуты. Например, неполитические карикатуры это – герои некоторых комиксов.

Со двора в газеты

Карикатуры завоевали свой первый успех в закрытых и аристократических дворах Франции и Италии, где были распространены карикатуры известных лиц. Наибольшего успеха карикатура удостоилась в 1700-х годах в Англии, когда опубликовали на соответствующую тему первую книгу Мери Дарли "Book of Caricaturas" (примерно 1762). Карикатура получила широкое распространение в газетах в 1800-х годах, когда популярными стали политические карикатуры. Объектом карикатуры были в основном представители власти, которым естественно не нравились карикатуры. Таким образом, карикатура стала полем для проделок, дурачества и выходок.

Юмористические журналы

В 1800-х годах в разных странах стали появляются известные по сей день юмористические журналы. Французский журнал La Caricature начал выходить в 1830 году, английский журнал Punch в 1841 году, в Германии Fliegende Blatter в 1844 году и Simplicissimus (выпускался 1896-1944 гг.), в Швеции с 1862 года стал выпускаться журнал Söndags-Nisse.

Первый номер журнала юмора Meie Mats с карикатурами вышел уже в 1902 году. Последний номер журнала Meie Mats вышел в печать в 1927 году. Тогда один номер публиковался раз в несколько лет и через пару лет журнал исчез. В то же время были времена, когда журнал считался еженедельным журналом. Официально у журнала Meie Mats было несколько издателей и спонсоров, но на самом деле руководил журналом и поддерживал его из-за кулис журналист, книготорговец и издатель Якоб Плуомпуу (1872-1946).

Вторым из первых журналов юмора в Эстонии следует упомянуть начавшее выходить приложение газеты Постимеэс «Sädemed» (Искры) в Тарту.

Многие известные художники увлечены карикатурой, в то же время многие художники вышли на так называемую дорогу серьезного искусства. Например, Клод Моне начал свою карьеру как художник карикатурист. Профессии иллюстратора или карикатуриста зачастую неразделимы. Туве Янссон (чья мать, график Сигне Хаммарштен была тоже карикатуристом), которая обрела всемирную известность благодаря своим книгам о Муми-троллях, проработала 25 лет с 1929 года в юмористическом журнале Garmin иллюстратором. Также в Эстонии несколько карикатуристов проделали такой же путь, например Эдгар Вальтер и Юсс Пихо, чьи картины высоко ценятся.

Политическая цензура

Многие известные карикатуристы понесли наказание за свое острое перо. Например, известны политические издания Джорджа Крукшенка (1792-1878, Англия), которые нападали на королевскую семью и ведущих политиков. В 1820 году он получил Королевскую взятку в сумме 100 фунтов, обязуясь не высмеивать Его Величество (Георг III, Великобритания) в любой безнравственной ситуации. Затем он стал издавать социальные карикатуры о британской жизни в таких популярных изданиях как Comic Almanack (1835-1853) и Omnibus (1842). Наибольшую известность он получил как иллюстратор книг Чарльза Диккенса и многих других авторов.

Если вспомнить советское время, то в СССР официальная карикатура служила политическим целям: борьбе с

внешним врагом — капитализмом и с внутренними отдельными моральными недостатками общества строителей социализма, высмеивая тунеядство, пьянство, прогулы и тому подобное. Но наравне с официальной карикатурой всегда существовала подпольная, высмеивающая властные структуры, что не могла делать официальная из-за цензуры. Например, в каталоге есть карикатуры Х. Хийбуса, которые стали также жертвой цензуры в советское время. Еще в качестве одного примера можно привести случай Хейки Эрница из Эстонии, когда в журнале «Пиккер» в 1979 году была изображена семья Ульяновых и отцу Ленина пририсовали знак качества (В советское время это был очень популярный знак. Этим знаком снабжались все товары, которые нельзя было купить в магазине, и которые были в то время качественными). Эрница исключили из всесоюзных высших курсов режиссеров Московского Университета.

Дополнительно об истории эстонской карикатуры

Вильянди является важным городом для эстонской карикатуры. Первым известным представителем эстонской карикатуры был родившийся в Вильянди в 1799 году Франц Бурхард Дёрбек, чьи работы похвалил сам Гете. В Вильянди жил некоторое время Эдуард Вальтманн, который получил в 1962 года премию Pulitzer и чьим именем назван конкурс карикатур в Вильянди. Оба карикатуриста получили мировую известность. Уже в начале 1930-х годов эстонские высокие деятели Отто Крустен и Гори Пыхъямааде входили в число лучших карикатуристов из двадцати одного, которые были выбраны для участия в грандиозной передвижной выставке в Европе. Позднее напечатали лучших карикатуристов (Яан Енсен, Хуго Хийбус, Эдгар Вальтер и др.) в серии советские мастера карикатур. Также новое поколение молодых талантливых карикатуристов принесло в Эстонию призовые места с международных конкурсов карикатур. Например, Прийт Пярн стал создателем мультфильмов мирового уровня. Рядом с ним можно смело поставить талантливого музыканта и режиссера Харди Вольмера.

В Эстонии наравне с профессиональными карикатуристами жанром карикатуры также занимались знаменитые художники – Антс Лайкмаа, Кристьян Рауд, Эдуард Вийральт, Эвальд Окас и многие другие. Графические листы Вийральта «Ад», Кабаре» и другие в сегодняшнем значении являются карикатурами высокого уровня, которые можно смело сравнить с европейскими классиками карикатур.

Настоящая выставка стала по-своему историческим моментом в карикатурном искусстве Эстонии, потому что одновременно с 01.04.2011 года с открытием выставки представили новый юмористический журнал «Пилкая». Желаем успехов журналу, и возможно из рисующих для журнала Пилкая молодых художников зародится будущий признанный карикатурист.

После длинного и серьезного рассказа настало время еще раз насладиться карикатурами. Для этого начните листать каталог с последних страниц, и вы убедитесь, что картинки как будто бы изменились, потому что найдете то, чего не увидели при предыдущем просмотре. И не забывайте, что смех – это здоровье. Смех продлевает жизнь и этот факт подтверждают ученые.

Хорошего смеха!