

УДК 821.111

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА НИЛА ГЕЙМАНА: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА ПИСАТЕЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»)

Дещенко М. Г.

*Институт иностранной филологии Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, Симферополь, Крым, Российская Федерация
E-mail: marygold17@gmail.com*

Статья посвящена изучению своеобразия литературной сказки Нила Геймана. Обосновывается идея того, что современная литературная сказка использует фольклорно-мифологическую основу в качестве материала для постмодернистской игры. Автор приходит к выводу, что соотношение традиционного и новаторского характеризует творческую концепцию писателя.

Ключевые слова: литературная сказка, авторское переосмысление, интертекстуальность, постмодернизм, Нил Гейман.

ВВЕДЕНИЕ

Литературные произведения, создаваемые в эпоху постмодернизма, опираются на фольклорную и литературную традиции, одновременно подвергая их переосмыслению. Это особенно справедливо для современной литературной сказки, поскольку произведения этого типа генетически связаны с фольклорной традицией.

Целью настоящей работы является анализ своеобразия поэтики литературной сказки Нила Геймана. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**: установить связь жанровых компонентов авторской сказки с фольклорными прототипами, проанализировать их влияние на формирование творческого метода писателя, сформулировать основной принцип авторской поэтики Геймана.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Интертекстуальность как основа творческого метода Нила Геймана

Нельзя не отметить интерес к жанру сказки, возникший на рубеже тысячелетий. Этот процесс является закономерным следствием эпохи перехода, когда коллективное бессознательное ищет опоры в стремительно меняющемся мире – и находит ее в сказке, приспособивая ее фольклорный прототип к требованиям современного мира. Англичанин Нил Гейман, ныне живущий в США (род. 1960), снискал славу одного из самых талантливых сказочников нашего времени: в его работах «воплотились лучшие традиции английских литературных сказок, известных во всем мире благодаря своей оригинальности и выраженной дидактической функции» [5, с. 124].

Находясь в русле современного литературного процесса, Нил Гейман активно использует приемы, обеспечивающие высокую диалогичность его прозы. Прямые и завуалированные отсылки к образам английского и общеевропейского фольклорного и культурного наследия являются характерной особенностью авторского стиля Геймана. «Каждое высказывание ... полно отзвуками чужих высказываний» [1, с. 223] – это

замечание М. Бахтина как нельзя лучше иллюстрирует *modus operandi* Нила Геймана, возводящего заимствование в ранг стилиобразующего приема авторской поэтики.

Широкое использование аллюзий и заимствований, обращающее на себя внимание любого исследователя работ Геймана, имеет принципиальный характер, отражая авторскую позицию. Задействование в собственном тексте «чужих голосов», считает Гейман, нельзя рассматривать исключительно как свидетельство творческой незрелости писателя. Напротив, фольклорные мотивы и интонации знаменитых мастеров должны служить своеобразным трамплином для молодого автора, способствуя формированию его собственного стиля: «Большинство из нас обретает свой собственный голос только после того, как научится подражать голосам других людей. Но у всех, кому вы когда-либо подражали, не было одной важной детали: они не были вами. У каждого свой голос, свое видение, своя точка зрения и возможности» [3, с. 58].

2. Специфика авторского переосмысления традиции в произведении Нила Геймана «Звездная пыль»

Сказка, по мнению Нила Геймана, не должна являться исключительно предметом чтения взрослыми детям. Этот жанр необходим людям в любом возрасте, и именно взрослые, по мнению автора «Звездной пыли», являются «дискриминируемым большинством», тогда как современное общество испытывает дефицит качественных произведений сказочного жанра, аудиторией которых были бы не только дети. «Проблема не в том, что взрослые вырастают из сказок», – говорит Гейман в интервью книжному обозревателю канала CNN. «Сегодня не пишут сказок для взрослых, которые бы удовлетворяли их потребностям, были бы наполнены реалистичными персонажами и событиями, как это бывало в сказках, которые мы читали детьми». «Звездная пыль» по замыслу автора призвана предоставить вышедшим из детского возраста читателям «возможность испытать то же удивление, те же ощущения, ту же магию, как в детстве, когда они читали классические волшебные сказки» [6].

Таким образом, можно утверждать, что Нил Гейман сознательно отталкивается от сказочной традиции, тем самым способствуя возвращению в английскую литературную сказку мифологических мотивов, отошедших было к области жанра эпического фэнтези с его ярко выраженной тео- и космогонией. «Выстраивая все свои тексты в ключе одной и той же авторской мифологической системы, более или менее детализированной и узнаваемой в зависимости от конкретного жанра и адресата произведения, он постоянно исследует возможности литературного произведения, расширяя его в соответствии с требованиями современного мира» [4, с. 14].

Даже самый общий анализ романа «Звездная пыль» позволяет сделать вывод, что перед нами сказка, но сказка весьма необычная. Специфика авторского переосмысления традиционных фольклорно-мифологических мотивов проявляется прежде всего в явственном присутствии в ткани повествования «человека, который стоит за текстом» [7]. Сразу же за первым предложением «Жил однажды молодой человек, и хотел он обрести мечту своего сердца» [2, с. 7] следует авторская ремарка, предостерегающая читателя от формирования ошибочного мнения об этом повествовании как о традиционной сказке. Если первое предложение можно считать прямым заимствованием традиционного сказочного контекста, то явное вмешательство рассказчика

во втором же абзаце следует рассматривать, по нашему мнению, как стилистический прием контрастирования, вовлекающий читателя в постмодернистскую игру.

Мотив поиска возлюбленной считается традиционным для волшебной сказки, однако его значение в «Звездной пыли» подвергается переосмыслению. Истинной целью путешествия в волшебную страну является вовсе не исполнение данного в начале повествования обета принести девушке звезду, упавшую с небес. Хотя главный герой, а вместе с ним и читатель, еще не знают об этом, смысл путешествия заключается в том, чтобы найти самого себя в сказочной ипостаси, обрести настоящую любовь, ощутить органическую связь своего «Я» с волшебной страной. «В волшебную страну Тристран устремляется на поиски упавшей звезды, а находит самого себя» [9, с. 120]. Иными словами, фольклорный мотив инициации развивается до масштабов смыслообразующего принципа.

Данный пример авторского переосмысления традиционных мотивов первый, но не единственный в тексте сказки. Так, авторской трансформации подвергаются также такие традиционные фольклорные мотивы, как пересечение запретной черты, отделяющей мир обыденного от мира волшебного, выполнения данного невесте обета, волшебного подарка, обладающего неизвестными свойствами, и многие другие.

На сюжетно-образном уровне повествование характеризуется детективной остротой и неожиданностью, однако дидактическую нагрузку заимствует у жанра воспитательного романа. Множество сюжетных линий и граней их смысловых соответствий (линия связи отца героя с пленницей из волшебной страны, линия владык Штормхолда и их борьбы за власть, линия жизни звезды, упавшей на землю, линия трех сестер-ведьм и т.д.) демонстрирует родство произведения с приключенческим романом, исполняя, очевидно, сформулированный автором запрос публики на современную сказку, достаточно интересную для взрослых.

Иными словами, Нил Гейман обретает свой собственный авторский голос, обширно используя заимствования и аллюзии, которые он мастерски подвергает авторской трансформации. «Писатель не может просто стоять на плечах гигантов. Его задача – сотворить что-нибудь интересное, используя эту опору. Четку станцевать, например. Что-что, а это Гейман умеет», считает литературный критик Д. Швейцер [9, с. 121].

За творческими экспериментами Нила Геймана стоит стремление автора возродить английскую литературную сказку для современного общества, причем комплекс жанровых признаков произведения усложняется в соответствии с особенностями авторской поэтики, обусловленными влиянием фольклорно-мифологической традиции на творческий метод писателя.

ВЫВОДЫ

Прием контрастирования традиционных методов изложения и авторских способов повествования используется Гейманом на протяжении всего произведения и прослеживается на разных уровнях текста. Это свидетельствует о концептуальном характере такого противопоставления, характеризующего творческий метод Геймана как писателя-сказочника, творящего в эпоху постмодернизма.

Сочетание традиционно-сказочных черт и новаторских приемов, с помощью которых автор создает специфическую художественную ткань романа «Звездная пыль», доказывает генетическую связь авторской сказки Нила Геймана с английской фольклорно-мифологической и литературной традицией, а прием контрастирования, применяемый на всех уровнях текста, является постмодернистской игрой писателя. Соотношение традиционного и новаторского определяет специфику творческого метода Нила Геймана как современного сказочника.

Список литературы

1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Собрание сочинений в 7-ми томах. – М. : Русские словари, 1997. – Т.5. : Работы 1940 – начала 1960 гг. – 732 с.
2. Гейман Н. Звездная пыль / Н. Гейман [Пер. с англ. А. Дубининой, М. Мельниченко]. – М. : АСТ, 2014. – 256 с.
3. Гейман Н. Творите! / Н. Гейман [Пер. с англ. Ш. Мартыновой]. – М. : Livebook, 2015. – 184 с.
4. Лозовик Е. В. Современная английская литературная сказка в творчестве Нила Геймана : дисс. канд. фил. наук : 10.01.03 / Е. В. Лозовик. – М., 2015. – 189 с.
5. Лозовик Е. В. Миф и сказка в творчестве Нила Геймана / Е. В. Лозовик // Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия», 2013. – № 4 (34). – С.124-132.
6. Austin J. D. Neil Gaiman : Adults deserve good fairy tales, too [Электронный ресурс] / J. D. Austin. – Режим доступа : <http://edition.cnn.com/books/news/9902/25/gaiman.neil/> (Дата обращения 22.04.2016)
7. Gaiman N. Mythcon 35 Guest of Honor Speech [Электронный ресурс] / N. Gaiman. – Режим доступа : <http://www.mythsoc.org/mythcon/mythcon-35/speech> (Дата обращения 22.04.2016)
8. Gaiman N. Stardust / N. Gaiman. – Harper Collins Publishers, 2015.
9. Schweitzer D. Tapdancing on the Shoulders of Giants : Gaiman's Stardust and its Antecedents / D. Schweitzer. – The Neil Gaiman Reader, 2007. – pp.115-121.

FAIRY TALE BY NEIL GAIMAN: COMBINING TRADITION WITH INNOVATION AS THE BASIS OF THE AUCTORIAL CREATIVE METHOD

Deschenko M. G.

*Foreign Philology Institute, Taurida Academy, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian Federation
E-mail: marygold17@gmail.com*

It is not rare that literary works of the postmodern age are based on folklore traditions, making use of their potential while rethinking their meaning. This is especially true for the modern fairy tale because it is genetically bound up with the folklore tradition that allocates a set of features defining the dominant genre. It is typical for the literary tale that a researcher has to determine the ratio of invariance and variation to characterize the author's creative style.

It should be noted that public interest in the genre of fairy tales arose at the turn of the millennium. This seems to be a natural consequence of the transitive nature of the time; the collective unconscious looking for support to find a waymark in the rapidly changing world, seeks and finds it in a fairy tale, adapting it to the requirements of the modern social environment. A writer of British origin Neil Gaiman, who now lives in the US (born 1960), has gained his fame as one of the most talented storytellers of our time, his works embodying the best traditions of English fairy tales, worldwide-known for their originality and expressed didactic function.

Quite in line with the contemporary literary process, Gaiman builds his tales on the traditional folklore motifs, thus facilitating the return of mythological background to the modern British fairy tale.

*ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА НИЛА ГЕЙМАНА:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА
ПИСАТЕЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»)*

Analyzing the novel “Stardust” (1999) as to its folklore and mythological motifs and ways of their auctorial transformation, we have found the highly unusual character of this fairy tale due to its postmodern transformations. The traditional motif of a search for the beloved one, the main character wishing “to gain his Heart’s Desire” is enunciated in the very first sentence of the tale. However, the narrative about the formation of the hero’s personality in the course of the travel is interrupted by the author’s remark preventing a reader from developing an erroneous opinion about the tale as a usual one.

Many more of the folklore motifs are subject to the author’s transformation further in the text as well. Thus, the author also transforms the following traditional folk motives: crossing of the restricted border that separates the everyday world from the world of magic, the vow made to the bride, the motif of a magic gift that possesses mysterious properties, and many others.

On the plot level, the narrative is action-packed and suspenseful like that of a detective story, meanwhile, borrowing its didactic load from the genre of bildungsroman. Multiple storylines and complicated ways of their semantic correspondence shows the relation of the narrative to the genre of adventure novel, obviously, fulfilling the request of the public for the contemporary fairy tale, interesting enough for adults to read and enjoy.

The widespread use of allusions and borrowings in Gaiman’s works that unmistakably attracts the attention of any literary critic has a fundamental nature, therefore reflecting the author’s principles. According to Neil Gaiman, integrating some “borrowed voices” into the text of your own make should not be considered an evidence of immaturity of the writer’s creativity. In contrast, the folklore motifs and intonations adopted from the famous masters shall serve as a springboard for the young author, helping to create their unique style.

The method of contrasting folklore ways of presentation and innovative techniques of storytelling is used throughout the tale and can be traced at various levels of the text, from stylistic to chronotopical and plot-shaping ones. This shows the conceptual nature of this opposition, characterizing the creative method of Gaiman as a storyteller who works within the requirements of the postmodern era. The ratio of traditional and innovative traits in the author’s creative method determines the unique features of Neil Gaiman’s style.

Keywords: literary tale, auctorial transformation, intertextuality, postmodern, Neil Gaiman.