

RU

«Женская инициация» в романе Дж. Мартина «Игра престолов»

Шалимова Н. С., Сафронова А. И.

Аннотация. Цель исследования – выявить своеобразие сюжета инициации в жанре фэнтези. Анализируется репрезентация обряда посвящения в контексте «жанрового ядра»: изучаются женский тип инициации, формирование протагониста в рамках социальной предопределенности и личного выбора. В центре исследования находится героиня, в которой воплощено индивидуально-личностное начало, но одновременно она является представителем семейного клана, носителем традиций. В современном американском романе, созданном в жанре «фэнтези», можно усмотреть процесс посвящения. Данное научное изыскание вносит теоретический вклад в изучение жанра: впервые объектом анализа становится женский персонаж, посвящение которого имеет свою специфику, этим и определяется научная новизна исследования. В романе «Игра престолов» Дж. Мартина представлен особый тип сюжета инициации, однако он соотносится с традиционной жанровой формой на уровне системы персонажей (тип героя), сюжетостроения («ступени» развития сюжета), поэтики мотивов. В результате доказано, что в цикле «Песнь льда и пламени» сюжетобразующую роль играет тема становления героя, осознания им своей идентичности, с чем сопряжено исследование социально-культурных и семейных контекстов.

EN

“Female initiation” in G. Martin’s novel “A Game of Thrones”

Shalimova N. S., Safronova A. I.

Abstract. The research aims to identify the originality of the initiation plot in the fantasy genre. The representation of the initiation rite is analysed in the context of the “genre core”: the female type of initiation, the protagonist’s formation in terms of social predetermination and personal choice are studied. The research focuses on a heroine who embodies an individual-personal principle, but at the same time she is a representative of a family clan, a bearer of traditions. The process of initiation can be seen in a modern American novel created in the fantasy genre. This paper makes a theoretical contribution to genre studies: it is the first time that a female character whose initiation has its own specifics becomes the object of analysis, which accounts for the scientific novelty of the research. G. Martin’s novel “A Game of Thrones” presents a special type of the initiation plot, but this plot type correlates with the traditional genre form at the level of the character system (type of hero), plot construction (“stages” of plot development), poetics of motifs. As a result, it has been proved that the theme of the hero’s formation, his awareness of his identity plays the plot-forming role in the series “A Song of Ice and Fire”, which is associated with the study of sociocultural and family contexts.

Введение

Процесс инициации играет сюжетобразующую роль в репрезентации героя современного американского романа (Шалимова, 2022), чем и определяется актуальность темы исследования. Нарратив посвящения реализуется в классической структуре сегрегации, транзиции, инкорпорации (Геннеп, 1999). Эти «ступени инициации» связаны с постижением таинства смерти, элементов сакрального, погружением в одиночество, всем, что переживает протагонист (Элиаде, 1999). Изучение жанрового ядра романа инициации представляется важным для современного литературоведения (границы жанра, инвариантные повествовательные модели и мотивно-тематические комплексы), оно также интересно с общекультурной и социальной точек зрения.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи: обозначить основные стадии развития сюжета, раскрывающие ключевые испытания, которые переживает героиня; выделить особенности репрезентации сюжета инициации с учетом специфики жанра; представить соотношение индивидуального/социального в формировании личности Арьи Старк (Arya Stark). Для осмысления

семантики указанных повествовательных пластов применяются следующие методы исследования: метод нарративного анализа, сравнительно-типологический, социокультурный.

В качестве материала исследования был выбран роман Дж. Мартина «Игра престолов» (Мартин Дж. Игра престолов. Из цикла «Песнь льда и огня». М.: АСТ, 2021) – одно из наиболее знаковых и популярных произведений жанра фэнтези.

Теоретической базой исследования являются труды А. ван Геннепа (1999), М. Элиаде (1999), посвященные проблемам репрезентации обряда инициации в художественной литературе; работы М. М. Бахтина (2000), В. Н. Пашигорева (1993), анализирующие процессы жанровых трансформаций; исследования К. М. Барановой (2011), Б. А. Гиленсона (2003) по истории американской литературы; труды Т. В. Падун, И. В. Кондрашкиной (2018), С. Ларссона, М. Лундстрема (Larsson, Lundström, 2020), посвященные творчеству Дж. Мартина.

Практическую значимость исследования можно усмотреть в том, что его результаты могут быть использованы в практике вузовского преподавания современной американской литературы, теории литературы, а также при написании научно-исследовательских работ.

Обсуждение и результаты

Роман Дж. Мартина «Игра Престолов» является первым в цикле «Песнь Льда и Огня» (A Song of Ice and Fire, 1996). Специфика этого сочинения заключается в «радикальной демонстрации форм человеческого поведения» (Пискунова, Янков, 2020, с. 194). Действительно, автор особое внимание уделяет взаимоотношениям людей, их порокам и страстям. Многие персонажи на момент начала повествования находятся в детском или подростковом возрасте, что позволяет детально проиллюстрировать процессы их инициации. Дж. Мартин также внимателен к магическому описанию мира, который он создает: помимо географии и истории вымышленной вселенной, романист включает в нарратив придуманных им существ, таких как белые ходоки (White Walkers) и драконы, которые, фактически, представляют собой аналог оружия массового уничтожения в мире Дж. Мартина (Larsson, Lundström, 2020, p. 120).

В центре сюжета анализируемого романа находятся несколько благородных семей, называемых «домами». Дом Старков (House Stark of Winterfell) является одним из древнейших на территории Семи Королевств (The Seven Kingdoms). Главы этого дома на протяжении тысячелетий до начала происходящих в романе событий были Королями Севера (Kings in the North). Север самый обширный, но малонаселенный регион Королевств с суровым климатом и специфическими обычаями. Сила Старков заключается в единстве, о чем неоднократно говорят члены этой семьи (Сафронова, 2022).

Представители великого дома традиционно заключают династические браки, чтобы расширить свое влияние, однако в связи с особенностями вероисповедания они выбирают пару для своих потомков среди верных вассалов. Исключением из этого правила становится глава дома, Эддарт Старк (Eddard Stark). В самом начале романа он сочетается браком с Кейтилин Талли (Catelyn Tally), представительницей другого великого дома, придерживающейся отличного от северян вероисповедания. Данный момент можно рассматривать в качестве начала определенного внутрисемейного конфликта, что оказывается важным для становления и развития протагонистов. Одним из ключевых персонажей романа является героиня по имени Арья, младшая дочь лорда Эддарда Старка и его жены. Арье на момент начала повествования не более десяти лет. Для девочки Эддарт Старк, очевидно, является воплощением архетипа «отец» (Падун, Кондрашкина, 2018, с. 286). Арья обладает своенравным, неусидчивым характером, она импульсивна, но добра и умеет сопереживать другим. Со старшей сестрой, Сансой (Sansa), у нее складываются сложные, весьма противоречивые отношения.

В семье Старков пятеро детей. Все они унаследовали внешность и характер матери-южанки, кроме Арьи, что не нравится девочке. Подобное противопоставление согласуется с наличием в сказочном мотиве интерпретации младшего ребенка как особенного. Тем не менее Арья, скорее, чувствует себя изгоем. Во многом это происходит благодаря ее внешнему сходству с братом-бастардом, Джоном (Jon):

«Они были единственными: Робб, Санса и даже маленький Рикон пошли в Талли. <...> По малолетству Арья когда-то боялась, что ее тоже сочтут бастардом» (Мартин, 2021, с. 71).

Несмотря на суровые природные условия и обычаи, согласно которым женщины-северянки должны были сражаться наравне с мужчинами, в семье Старков воспитание детей ориентировано на южные традиции, вероятно, благодаря влиянию матери. Санса – настоящая леди, она воспитана по общепринятым канонам того времени, иными словами, в основе ее поведения заложены «южные» установки. Девушка умеет петь, вышивать и играть на арфе. Арья, напротив, не интересуется такими занятиями, она склонна проявлять внимание к мужским увлечениям:

«– А я могу управляться с мечом не хуже Брана» (Мартин, 2021, с. 71).

Подобные манеры и поступки Арьи воспринимаются в качестве своеобразного бунта и характеризуют ее как своенравную личность с сильной волей. Идеалом для девочки является королева Нимерия (Numeia), легендарный персонаж, воительница и предводительница своего народа. В родовом замке Арья находится под бдительным контролем матери и наставницы, что существенно ограничивает ее свободу. Однако путешествие отца на Юг позволяет ей начать прокладывать свой собственный путь в жизни, несмотря на противоположные надежды ее родителей:

«К тому же пора и Арье познакомиться с обычаями южного двора, через несколько лет она тоже войдет в брачный возраст. ...и видят боги, Арья нуждается в воспитании» (Мартин, 2021, с. 64).

Первым сюжетно значимым эпизодом, который можно отнести к инициации, являются попытки Арьи приручить своего волчка. Его подарил ей отец. Лютоволки детей Старков – символ их принадлежности к «стае», к Северу. Лютоволк как геральдический элемент дома, фактически, выступает в роли родового оберега, призванного защищать детей этого дома. Так, когда на изувеченного брата Арьи совершается покушение, именно лютоволк спасает мальчика. Эта своеобразная принадлежность к дому проявляется в виде противопоставления «свой – чужой».

Интересно отметить, что каждый раз, когда дети дома Старков расстаются со своим лютоволком, в судьбе героев случаются трагические события. Лютоволка Сансы убивают, и девушка в дальнейшем остается одна во власти враждебно настроенной королевы и ее приспешников. Арья после потери питомца вынуждена скитаться, спасая свою жизнь. Старший ребенок и наследник Робб (Robb) никогда не разлучается со своим лютоволком: зверь участвует в бою наравне с хозяином и наводит суеверный страх на его врагов. Однако в решающий момент герой решает оставить своего спутника и оказывается предательски убит на пиршестве без возможности позвать лютоволка на помощь.

Еще одним элементом инициации, началом трансформации Арьи можно считать эпизод, в котором Джон дарит ей меч:

«К этому времени Джон уже развернул все тряпки, которыми обмотал свой подарок.

– Вот.

Глаза Арьи расширились... Темные глаза, подобные его собственным.

– Меч, – сказала она негромко» (Мартин, 2021, с. 93).

Данная сцена определенно обладает символическим значением. Помимо того, что она является ступенькой в развитии сюжета, в ней можно усмотреть сходство с рыцарскими традициями: в акколате или воинской инициации опоясывание мечом было первым шагом при посвящении в рыцари. Также меч исконно является символом мужского начала, что входит в некоторый диссонанс с предопределенной ролью женщины в вымышленном фэнтезийном мире, созданном Дж. Мартином, и обозначает своеобразное противостояние мужского и женского начал в героине. Таким образом, этот сюжетный элемент можно рассматривать в качестве начала изменения анализируемого персонажа. Именно Игла (Needle), первый настоящий меч, становится активатором дальнейших шагов героини – Арья решает найти себе учителя. Тайный подарок начинает процесс сепарации дочери от родителей. Если раньше девочка была готова делить свои горести и радости с отцом и матерью, рассказывать им то, что тревожит ее, то теперь она начинает свой путь к независимости. Это приводит в том числе к физическому отдалению от матери и братьев и к ментальной дистанции от отца и сестры.

Арья понимает, что обучаться фехтованию она может исключительно в тайне. Вот почему во время путешествия она заводит дружбу с сыном мясника Микой (Musa). Подростки тренируются, используя простые деревянные палки. Само путешествие становится для девочки новым опытом, который она воспринимает с удовольствием, получая долгожданную свободу. Ее поведение все меньше соответствует наставлениям матери. Более того, она прислушивается к советам простолюдинов, что отмечает ее сестра:

«Руки Арьи сперва покраснели, а потом на них выступили волдыри. <...> Арья только смеялась и на следующий день вымазала руки грязью, словно невежественная селянка, потому что ее приятель Мика сказал, что так можно унять зуд» (Мартин, 2021, с. 134).

Именно путешествуя, Арья переживает первый кризис, который существенно отдаляет ее от «корней» и от семьи. Начинается превращение девочки в «волка-одиночку». Арья не по своей воле вступает в конфликт с наследным принцем, увидевшим ее во время тренировки с Микой, в результате чего ей приходится несколько дней скрываться в лесу, прогнав своего лютоволка. По сути, это первое нарушение ее связи с устоями родового гнезда. Противоречия со старшей сестрой также усиливаются, ибо возникает конфликт с отцом, который вынужден подчиниться воле королевы и убить питомца Сансы вместо лютоволка Арьи, напавшего на принца. Действительно, утрата такого символа, как лютоволк, становится еще одним звеном в цепочке трагических событий, которые можно охарактеризовать как собственно процесс инициации, что является важным этапом для трансформации данного женского персонажа. Кульминацией происходящих событий является убийство друга Арьи, Мики, когда девочка впервые видит смерть.

Уверенность Арьи в необходимости идти своим путем усиливается. Одновременно обостряются противоречия между героиней и остальными членами семьи. Кроме того, происходящие изменения сильно влияют на эмоциональное состояние девочки. Наступает финал ее детства и разрушение иллюзий. Арья считает себя виновной в смерти друга. Она еще больше отдаляется от отца и сестры, не хочет делиться с ними своими переживаниями, становится очень замкнутой, что усугубляет потерю ментальной связи с членами семьи, превращая ее в социального изгоя.

Приезд в Красный Замок (The Red Keep) полностью меняет уклад жизни героини. Необратимость происходящего вызывает гнетущее чувство потери родного дома, которое также можно расценивать как тоску по закончившемуся детству:

«Только все это осталось в Винтерфелле, в мире, вдруг ставшим далеким. Теперь все переменялось. <...> Арья ненавидела этот город. <...> Люди эти были ее друзьями, она чувствовала себя среди них в безопасности, но теперь вдруг поняла, как они лгут» (Мартин, 2021, с. 206).

Очевидное изменение привычной среды говорит о завершении разрыва Арьи с семьей в физическом и ментальном планах. В дальнейшем девочка сосредотачивается на других аспектах новой жизни, а печаль из-за отсутствия дома постепенно отходит на второй план. Значимым событием в повествовании становится

эпизод, в котором отец героини обнаруживает у нее меч и приходит к решению нанять для дочери учителя фехтования. Однако, осознавая специфику общества, в котором они живут, Эддарт Старк стремится замаскировать эти занятия под уроки танцев. Такое решение главы семьи говорит о том, что он понимает, что его дочь идет своим путем, неприемлемым для знатных девочек. Тем не менее, понимая нетрадиционное поведение своей дочери, Эддарт не принимает его.

Учитель так называемых танцев Сирио Форель (Syrio Forel) становится для Арьи знаковой ролевой моделью. Под его руководством девочка начинает фехтовать. В романе отмечается, что Сирио Форель учит ее не «железной пляске Вестероса», а «танцу Браавоса, быстрому и внезапному» (Мартин, 2021, с. 212). Этот факт подчеркивает развитие анализируемого персонажа, продолжает влиять на разрыв с традициями родного дома. Сирио дает Арье разнообразные задания, например, она ходит весь день в черной шелковой повязке, ловит кошек и часами балансирует на одной ноге. Все эти задания призваны развить в ней навыки, необходимые для фехтовальщика, однако они совершенно нетипичны для традиций ее родной страны. Это неоднократно отмечает Эддарт Старк, предлагая дочери тренироваться с главой домашней гвардии, но девочка упрямо отказывается. Ранее слова отца были для Арьи непреложной истиной, теперь она едва ли обращает на них внимание.

Интересной особенностью нарратива является то, что Сирио Форель постоянно называет Арью мальчиком: «Мальчиком он назвал ее уже в третий раз.

– Я девочка, – возразила Арья.

– Мальчик или девочка – не важно, – отвечал Сирио Форель. – Ты фехтовальщик – и это главное» (Мартин, 2021, с. 212).

Этот эпизод подчеркивает двойственность героини и одновременно является своеобразным предзнаменованием дальнейших изменений в ее жизни (в последующих книгах ей предназначаются скитания под видом мальчика, что неоднократно спасает ей жизнь). Постепенно по ходу развития сюжета героиня все больше отдаляется от образа послушной дочери благородного лорда, имитируя мальчишеское поведение, манеры и даже стиль одежды. Кроме того, она сама все больше убеждается в правильности своего выбора, отличного от судьбы Сансы, заранее предопределенной традициями семьи:

«– А я могу стать советником короля, возводить замки или стать верховным септоном?

– Ты... выйдешь замуж за лорда и будешь править его замком, а твои сыновья станут рыцарями, лордами.

<...>

Арья скривилась:

– Нет... все это суждено Сансе» (Мартин, 2021, с. 241).

Эта цитата свидетельствует о том, что изменение навязанных Арье традиционных норм поведения и, соответственно, отказ от родительских установок завершены, однако отец, как было указано выше, не склонен полностью принять поведение дочери.

Важным эпизодом романа является подслушанный Арьей в недрах замка диалог о заговоре против ее отца. Этот момент можно считать еще одним этапом на пути становления героини, ее вовлечения в «игру престолов». Тем не менее ее отец не прислушивается к словам дочери, что показывает его неготовность и нежелание серьезно воспринять слова ребенка и усиливает извечный конфликт отцов и детей. Подобное решение приводит к катастрофическим последствиям для всей семьи Старков. Если рассматривать произошедшее с точки зрения изолированности персонажа от социума королевского двора с его интригами, то можно отметить, что слова, произнесенные заговорщиками, воспринимаются Арьей как угроза. Однако девочка не может интерпретировать их правильно, что подчеркивает неприемлемость для нее подобных социальных ролей и такого поведения. События развиваются стремительно, и Арье приходится покинуть замок. Она убегает, а в ее голове проносятся советы учителя:

«Все, чему учил ее Сирио Форель, вспыхнуло в голове девочки. Быстрая, как олень. Тихая, словно тень. Страх режет глубже меча. Гибкая, как змея» (Мартин, 2021, с. 502).

Наиболее значимым моментом во время побега Арьи становится происшествие на конюшне, когда мальчишка-конюх решает остановить ее и отвести к королеве. Арья достает Иглу и пронзает мальчика, впервые совершая убийство человека. На этот раз девочка не сожалеет о том, что произошло, так как убитый стоял на ее пути к свободе:

«Мальчишка был мертв, она убила его, и если бы он вновь набросился на нее, то убила бы его снова» (Мартин, 2021, с. 508).

Арья воспринимает свой поступок совершенно спокойно, не испытывая угрызений совести, что говорит о завершении одного этапа трансформации персонажа и начале другого. Арья становится убийцей, ее не посещают мысли о раскаянии: она готова сделать это снова, если кто-либо встанет между ней и ее целью. Несколько дней девочка скитается в трущобах Королевской Гавани. Приобретенные ею навыки помогают ей выжить в таком неподходящем месте.

Кульминационным эпизодом первого романа является казнь Эддарда Старка. Автор решает показать ее через призму восприятия младшей дочери. Смерть родителя становится «точкой невозврата» для Арьи, финалом инициации. Арья – больше не дочь знатного лорда, ее судьба неопределенна, но точно не будет такой, какой планировали ее родители.

Итогом инициации, которым можно считать именно момент совершения Арьей убийства, является ее закономерный уход из общества высшей знати, что подкрепляется необходимостью скрываться от врагов отца. У девочки не возникает даже мысли о том, чтобы, подобно сестре, отдаться на милость убийц отца, она не принимает навязываемые ей условия и идет своим путем, не боясь трудностей. Испытания, слишком

тяжелые для маленького ребенка даже в жестоком мире Дж. Мартина, не сломили ее. Она готова совершить попытку спасти отца, «прорубив» себе путь через толпу, несмотря на опасность быть схваченной. Внутренняя привязанность к отцу сохраняется, но девочка не задумывается о возможных последствиях своих действий. После смерти Эддарда Старка Арья становится «одиноким волком», но ей удается удержать при себе главный атрибут воина – свой меч, Иглу.

Заключение

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В романе Дж. Мартина «Игра престолов» представлен нарратив инициации женского персонажа. Основными чертами поэтики анализируемого романа являются: социальная изоляция героини, постижение смерти, погружение в одиночество. Ее самоосознание происходит одновременно в нескольких плоскостях: Арья познает себя как индивида, нетипичного для ее социума, и проходит важнейший этап личностного становления. Героиня превращается из любимого ребенка в одинокого человека, вынужденного совершить убийство, но не сожалеет об этом. Процесс инициации девочки противопоставляется традиционным паттернам общества, представленного в романе. Арья не подчиняется социальным законам и изображается как человек с яркой индивидуальностью. Сюжет инициации в романе Дж. Мартина эксплицирует становление, взросление героини, ее стремление выжить в жестоком мире. Она ищет себя, преодолевая кризисы и обретая собственную идентичность.

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном изучении сюжета инициации в жанре фэнтези, расширении материала исследования, изучении специфики современной литературы США с учетом национальных мифов, сюжетно-образных мотивов и культурно-исторических характеристик.

Источники | References

1. Баранова К. М. Ведущие лейтмотивы ранней американской словесности и их влияние на современную литературу // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2011. № 1 (7).
2. Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа). СПб.: Азбука, 2000.
3. Геннеп А. ван. Обряды перехода. М.: Восточная литература, 1999.
4. Гиленсон Б. А. История литературы США. М.: Академия, 2003.
5. Падун Т. В., Кондрашкина И. В. Литературные архетипы в романе Дж. Р. Р. Мартина «Игра престолов» // Современные вопросы филологии и переводоведения: сб. науч. тр. конф. (г. Чебоксары, 26 октября 2018 г.). Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 2018.
6. Пашигорев В. Н. Роман воспитания в немецкой литературе XVII-XX веков. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1993.
7. Пискунова Л., Янков И. Структура повествования и постклассическая реальность в фэнтези-саге Дж. Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени» и киносериале «Игра престолов» // Социологическое обозрение. 2020. № 1.
8. Сафронова А. И. Амбивалентность архетипических образов женских персонажей в произведениях «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина и «Игра престолов» Дж. Мартина // Научный старт-2022: сб. ст. магистрантов и аспирантов / отв. ред. Л. Г. Викулова. М.: Языки народов мира, 2022.
9. Шалимова Н. С. Поэтика романа инициации в современной литературе США // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 15. Вып. 12.
10. Элиаде М. Тайные общества: обряды инициации и посвящения. СПб.: Университетская книга, 1999.
11. Larsson S., Lundström M. Anarchy in the Game of Thrones // Neohelicon. 2020. Vol. 47. <https://doi.org/10.1007/s11059-020-00522-5>

Информация об авторах | Author information

Шалимова Надежда Сергеевна¹, к. филол. н.
Сафронова Арина Игоревна²

^{1,2} Московский городской педагогический университет

Shalimova Nadezhda Sergeevna¹, PhD
Safronova Arina Igorevna²

^{1,2} Moscow City University

¹ shalimovans@mgpu.ru, ² safronovaai@mgpu.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 13.02.2023; опубликовано (published): 28.04.2023.

Ключевые слова (keywords): роман инициации; жанр фэнтези; женский тип инициации; Дж. Мартин; структура сюжета; initiation novel; fantasy genre; female type of initiation; G. Martin; plot structure.