

RU

Современная интерпретация традиционных сказочных мотивов (на основе сюжета СУС 325 «Хитрая наука»)

Трошкова А. О.

Аннотация. Целью исследования является изучение особенностей трансформации традиционного сказочного сюжета СУС 325 «Хитрая наука» / ATU 325 “The Magician and His Pupil” в современной российской литературе фанфикшен. В качестве материала для исследования, в основе которого лежит сравнительно-сопоставительный метод, было взято более 1500 фанфиков, основанных на произведениях российских и зарубежных авторов. Научная новизна статьи заключается в продолжении изучения интерпретации традиционного сюжета СУС 325 «Хитрая наука», следуя вектору развития «миф - фольклор - литература - литература фанфикшен». В результате были выявлены наиболее устойчивые и продуктивные мотивы сюжета СУС 325, эксплуатируемые авторами литературы фанфикшен, отмечены особенности их интеграции в современные тексты, сделан вывод о двойственном отношении авторов-любителей к исследуемому мотиву.

EN

Modern Interpretation of Traditional Fabulous Motives (by the Example of ATU 325 “The Magician and His Pupil” Fairy Tale Plot)

Troshkova A. O.

Abstract. The paper traces transformation of the traditional fairytale plot ATU 325 “The Magician and His Pupil” in the modern Russian fanfiction. The research material includes over 1500 fanfics based on the Russian and foreign fiction. The study uses the comparative-contrastive method. Scientific originality of the research lies in the fact that the author traces the vector of transformation of the traditional fairytale plot ATU 325 “The Magician and His Pupil”: “myth - folklore - literature - fanfiction”. The research findings are as follows: the author identifies recurrent ATU 325 motives frequently used in fanfiction, reveals specificity of their integration into textual space of modern fanfiction and concludes about ambiguous attitude of fanfiction authors towards the motive under analysis.

Введение

Актуальность настоящего исследования определяется значительным интересом к изучению литературы фанфикшен, в частности к эксплуатации фикрайтерами традиционных фольклорных мотивов. Этот феномен определяется тем, что литература фанфикшен двойственна по своей природе: хотя это достаточно новое явление, своими корнями оно уходит в мифологию. Исследование современных фанфиков с точки зрения включения в них традиционных «текстов» позволит более глубоко изучить природу современного интернет-творчества, понять смысловую основу произведений писателей-любителей, а также выявить степень модификации традиционных элементов в современных текстах.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: во-первых, отобрать материал для исследования интерпретации интересующего нас сюжета СУС 325 «Хитрая наука» среди многочисленных произведений жанра фанфикшен; во-вторых, сопоставить традиционный сюжет с его современной интерпретацией в исследуемых нами фанфиках, выявить степень включенности и особенности трансформации сюжета СУС 325 в произведениях фикрайтеров. Для успешного решения поставленных нами задач использовался сравнительно-сопоставительный метод исследования.

Теоретической базой исследования послужили работы Н. И. Ефимовой [4], С. Н. Поповой [8]; статьи Т. М. Ворониной [1], А. И. Денисовой [3], М. А. Коробко [5], Н. Ю. Костюриной [6], Е. А. Московкиной [7], Н. Самутиной [9], Т. В. Федоровой [10] и др.

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут быть использованы в общих и специальных курсах по устному народному творчеству и современной литературе.

Фанфики, основанные на традиционном сюжете СУС 325 «Хитрая наука»

Сказочно-мифологический сюжет ATU 325 “The Magician and His Pupil”, известный в русской культуре под названием «Хитрая наука» (СУС 325), признан международным, встречается практически на каждом континенте и имеет очень длительную историю своего бытования. Его истоки отмечены еще в мифологии Древней Греции – в «Метаморфозах» Овидия и более ранних источниках, например, у Гесиода в «Каталоге женщин» (“Erysichthon and Mestra”). Но в мифологии были отражены лишь некоторые значимые мотивы сложившегося позже полноценного сказочного сюжета.

Свое раскрытие сюжет получает в сказках. Его мотивы (волшебные трансформации, борьба ученика со своим учителем-колдуном) были отмечены в «Рассказе Второго Календера» сборника арабских сказок «1001 ночь», в монгольской сказке в начале сборника «Шидди-Кур», в индийской сказке Сомадевы «Бхавасарман и две ведьмы» в сборнике «Океан историй» Ч. Г. Тоуни, в индийской сказке «Лжец должен быть обманут» и других. Постепенно сказка обрастала новыми деталями, добавлялись новые мотивы, и в итоге она предстала перед нами в своем конечном варианте, мотивы которого подробно описаны в каталогах Г. Утера (2004 г.) и Л. Г. Барага (1979 г.).

Бытование сюжета “The Magician and His Pupil” не ограничилось мифологией и сказочной традицией. Он достаточно часто встречается в различных жанрах современной массовой культуры, в частности в литературе фэнтези. К примерам активной интеграции исследуемого мотива можно отнести такие произведения отечественной и англо-американской литературы, как «Гибель Богов» и «Рождение мага» Ника Перумова, «Недотепа» С. Лукьяненко, «Меч в камне» Т. Х. Уайта, «Мор, ученик Смерти» Т. Пратчетта, «Гарри Поттер» Дж. Роулинг, «Ученик Ведьмака» Дж. Дилейни, «Волшебник Земноморья» У. Ле Гуин, «Ученик Чародея» Р. Фэйста и многие другие. Наиболее ярким примером использования архетипа «учитель-ученик» в кинематографе, несомненно, стоит считать киноэпопею Дж. Лукаса «Звездные войны». Писатели-любители (фикрайтеры) также не оставили этот сюжет в стороне.

Фанфикшен (“fan fiction” от англ. “fan” – поклонник, “fiction” – художественная литература, вымысел) – явление достаточно молодое, занимающее определенную позицию в пространстве паралитературы и непрофессионального фантастического творчества, парадоксальным образом сохраняя и преобразуя в себе фольклорные и литературные традиции, создавая при этом своеобразное читательское пространство [7, с. 458]. Произведения, написанные в этом жанре, называются «фанфики» (fanfics).

Феномен фанфикшен привлекал внимание многих исследователей. Л. Горалик дает следующее определение понятию «фанфикшен»: «...тексты по мотивам известных произведений массовой культуры, созданные главным образом непрофессиональными авторами и не претендующие на коммерческую публикацию» [2]. Н. Ю. Костюрина, исследуя достаточно новое явление «сетелитературы», называет фанфикшен явлением малоизученным, но достаточно любопытным по причине его пограничности [6]. Исследователи феномена фанфикшен относят данный артефакт читательской культуры к явлениям последних десятилетий, событиям новейшей культуры, хотя отмечают, что его корни уходят в мифологическую и фольклорную традиции [7, с. 458]. С фольклором его объединяют подчеркнутая вторичность, несамостоятельность (апеллирование к практике переложения канонических текстов), а также непрофессионализм большинства авторов [4]. Однако, в отличие от фольклора, где значение автора нивелируется, в литературе фанфикшен значение фикрайтера (автор и читатель фанфикшен) предельно важно.

Исследователи феномена фанфикшен относят данный артефакт читательской культуры к явлениям последних десятилетий, событиям новейшей культуры, хотя отмечают, что его корни уходят в мифологическую и фольклорную традиции [7, с. 458]. С фольклором его объединяют подчеркнутая вторичность, несамостоятельность (апеллирование к практике переложения канонических текстов), а также непрофессионализм большинства авторов [4]. Однако, в отличие от фольклора, где значение автора нивелируется, в литературе фанфикшен значение фикрайтера (автор и читатель фанфикшен) предельно важно.

Утверждение о связи литературы фанфикшен с традиционными текстами мотивировало к исследованию проблемы апелляции фикрайтеров к фольклорным мотивам, в частности, к интеграции и трансформации мотивов сюжета СУС 325 «Хитрая наука» / ATU 325 “The Magician and His Pupil” в фанфики определенных фэндомов. В качестве базы для исследования был взят один из популярных российских сайтов «Книга фанфиков» [11]. Материалом для анализа послужили фэндомы на следующие произведения фэнтези отечественных и англо-американских авторов:

- 1) тексты отечественных авторов:
 - серия «Летописи Хьёрварда», «Гибель Богов» Н. Перумова (1994 г.);
 - серия «Хранитель мечей», «Рождение мага» Н. Перумова (1999 г.);
 - серия «Скитальцы», «Привратник» М. и С. Дяченко (2008 г.);
 - дилогия «Трикс», «Недотепа» С. Лукьяненко (2009 г.);
- 2) тексты британских авторов:
 - серия «Король былого и грядущего», «Меч в камне» Т. Х. Уайта (1938 г.);

- серия «Смерть», «*Мор, ученик Смерти*» Т. Пратчетта (1987 г.);
- серия «Ведьмы», «*Творцы заклинаний*» Т. Пратчетта (1987 г.);
- серия «Гарри Поттер», «*Гарри Поттер и философский камень*» Дж. Роулинг (1997 г.);
- серия «Хроники Уордстоуна», «*Ученик Ведьмака*» Дж. Дилейни (2014 г.);
- 3) тексты американских авторов:
 - серия «Земноморье», «*Волшебник Земноморья*» У. Ле Гуин (1968 г.);
 - серия «Имперские войны», «*Ученик Чародея*» Р. Фэйста (1982 г.);
 - серия «Имперские войны», «*Мастер-Чародей*» Р. Фэйста (1982 г.).

Традиционный сюжет в его современной интерпретации

Большинство вышеперечисленных произведений получают свое вторичное существование в творчестве фанатов. Наибольшей популярностью среди фикрайтеров пользуются произведения серии Дж. Роулинг «Гарри Поттер» и Т. Пратчетта «Плоский мир», что объясняется их мировым признанием. Произведения отечественных писателей также представляют значительный интерес среди фикрайтеров. В данном контексте абсолютным лидером становятся работы Н. Перумова и С. Лукьяненко. Авторы рассмотренных фанфиков стремятся остаться в рамках жанра фэнтези, сохранить основных персонажей произведений, при этом нередко усиливая любовную линию текста-источника. Авторы уделяют гораздо большее внимание и включению в фанатские тексты дополнительных эпизодов, развивающих/углубляющих сюжетную линию произведения, чем трансформации уже используемых писателями мотивов.

Что касается основных мотивов сюжета 325, то в большинстве фанфиков они остаются не востребуемыми. Мотив ученичества становится основным, наиболее часто используемым авторами фанфиков, но представлен в текстах в значительно более ослабленной форме, чем в произведениях фэнтези. В большинстве случаев он угадывается в текстах благодаря присутствию в них магических учебных учреждений. Главным образом это относится к фэндому Дж. Роулинг «Гарри Поттер», где многие фанфики имеют метку «Учебные заведения» / «Магические учебные заведения», и события, часто связанные с обучением, разворачиваются в школе волшебства Хогвартс. Одним из них является фанфик «Кто вы, профессор Амбридж» [13], повествующий об учебном процессе и студенческой жизни Хогвартс. В некоторых работах фикрайтеров на фэндоме Н. Перумова «Рождение мага» также присутствует мотив ученичества. Например, в фанфике «Земля без силы» [15] волшебница Клара Хюммель попадает в наш мир и находит Эрика – ученика, обладающего силой. Задача Клары – обучить его магии и передать свои знания о Межреальности. В фанфике «Ли Хёдо» на фэндоме Н. Перумова «Гибель Богов», представляющем собой кроссовер аниме (японская анимация) и манги (японские комиксы) “High School DxD”, манхвы (корейские комиксы) “The Gamer” и романа Н. Перумова, мотив ученичества реализуется на протяжении всего фанфика, но также представлен в ослабленной форме. В тексте присутствует аллюзия на мотив оборотничества, представленный в виде перерождения главного героя в образ феникса. Еще одним ярким примером интеграции мотива ученичества в работу фикрайтера является фанфик «Задание» [14] на фэндоме С. Лукьяненко «Недотепа», в котором Гавар выступает в роли наставника и обучает юношу магии. В целом реализация мотива ученичества в фанфиках однотипна, его нельзя назвать распространенным среди фикрайтеров. Остальные мотивы сюжета 325 не находят своего развития в текстах фикрайтеров.

В то же время незначительная степень интеграции мотивов сюжета 325 в исследуемых нами фэндомах, на наш взгляд, не является свидетельством отсутствия интереса фикрайтеров к архетипу «учитель и ученик» в литературе фанфикшен. В данном контексте обращают на себя внимание фанфики-ориджиналы (от англ. “original” – оригинальный, самобытный, новый), не принадлежащие ни к одному фэндому. Ориджиналы представляют собой оригинальные произведения, созданные авторами-фикрайтерами без заимствования чужих героев, миров, событий. Среди фанфиков-ориджиналов часто встречаются работы, в большей или меньшей степени основанные на мотивах сказки 325 *Хитрая наука*: «Ученик волшебника» (1 фанфик), «Ученик мага» (4 фанфика), «Ученик чародея» (2 фанфика), «Ученик и маг» (1 фанфик), «Способный ученик» (1 фанфик), «Ученик некромага» (1 фанфик) и другие. Во многих текстах прослеживается аллюзия на традиционное начало сказки, в которой гонимый обществом юноша/сирота встречается с магом и поступает к нему на службу/ученье. Несомненно, традиционный мотив подвергается (аналогично фэнтези) литературной обработке, но легко предугадывается в работах фикрайтеров. Фанфики-ориджиналы, основанные на мотивах 325, представляют собой не только прозаические работы, но и стихотворные (например, «Ученик мага» [12]), в точности передающие начало сюжетной линии сказки 325: мальчик приходит к колдуну, чтобы обучиться магии; колдун его учит; мальчик усваивает науку, обращается вороном и улетает.

В результате исследования были получены следующие результаты (актуальны на 1 апреля 2020 г.):

- 1) фанфиков на оригинальный сказочный сюжет *СУС 325 / АТУ 325* выявлено не было;
- 2) фанфики на отечественные произведения фэнтези:
 - a) Н. Перумов «Гибель Богов»: 11 фанфиков (из них 8 кроссверов);
 - b) Н. Перумов «Рождение мага»: 3 фанфика (из них 1 кроссовер);
 - c) М. и С. Дяченко «Привратник»: 1 фанфик;
 - d) С. Лукьяненко «Недотепа»: 8 фанфиков (кроссверов нет);

- 3) фанфики на произведения британских авторов:
- а) Т. Х. Уайт «Меч в камне»: фанфиков нет. Найдено 11 фанфиков на фэндоме Т. Х. Уайта «Король былого и грядущего» (из них 4 кроссовера);
 - б) Т. Пратчетт «Творцы заклинаний», «Мор, ученик Смерти»: фанфиков по данным произведениям нет. Есть фанфики на фэндоме «Плоский мир» Т. Пратчетта (с кроссоверами – 517 фанфиков; без кроссоверов – 332 фанфика). Наиболее часто фанфики на фэндоме «Плоский мир» комбинируются с фэндомом Дж. Роулинг «Гарри Поттер», А. Сапковского «Ведьмак». Персонажи произведений «Мор, ученик Смерти» и «Творцы заклинаний» встречаются крайне редко;
 - с) Дж. Роулинг «Гарри Поттер»: 996 фанфиков (включая кроссоверы);
 - д) Дж. Дилейни «Ученик Ведьмака»: 6 фанфиков (из них 1 кроссовер);
- 4) фанфики на произведения американских авторов:
- а) У. Ле Гуин «Волшебник Земноморья»: 2 фанфика (1 из них кроссовер);
 - б) Р. Фэйст «Ученик Чародея», «Мастер-Чародей»: фанфиков нет.

Заключение

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о двойственном отношении фикрайтеров к мотиву ученичества. С одной стороны, он не пользуется высокой степенью популярности в фанфиках, написанных по мотивам исследуемых нами произведений фэнтези. Интегрированный в достаточно малое количество работ, мотив ученичества используется в качестве вспомогательного элемента сюжета и представлен в значительно ослабленном виде. С другой стороны, исследование показало значительный интерес фикрайтеров к сюжету *325 Хитрая наука* в качестве основы для создания фанфиков-ориджиналов. Апеллируя к традиционным названиям, схожим с названием сказки в русской и зарубежной традициях, авторы-фикрайтеры, возможно, неосознанно переносят знакомый им с детства классический сказочный сюжет в свои работы, подвергая его собственному творческому осмыслению. Таким образом, архетип «учитель и ученик» продолжает свое бытование в литературе фанфикшен, что подтверждает сохранение интереса к универсальному традиционному сюжету.

Перспективы дальнейшего изучения вопроса мы видим в исследовании проблемы апелляции зарубежных фикрайтеров к традиционному международному сюжету ATU 325, а также сравнении его интерпретации российскими и иностранными авторами-любителями.

Источники | References

1. Воронина Т. М. Метафоры пространства и его освоения в дискурсе авторов фанфикшн-текстов // Детские чтения. 2013. Т. 4. № 2. С. 106-111.
2. Горалик Л. Как размножаются Малфои. Жанр «фэнфик»: потребитель массовой культуры в диалоге с медиа-контентом [Электронный ресурс] // Новый мир. 2003. № 12. URL: https://magazines.gorky.media/novy_mi/2003/12/kak-razmnozhayutsya-malfoi.html (дата обращения: 20.04.2019).
3. Денисова А. И. Фанфикшн как субкультура и феномен массовой литературы // Аналитика культурологии. 2012. № 3 (24). С. 141-143.
4. Ефимова Н. И. Фольклорные универсалии в массовой литературе и молодежной субкультуре. К проблеме фольклоризма романов Дж. К. Роулинг: монография. Саарбрюкен: LAMBERT Academic Publishing, 2012. 194 с.
5. Коробко М. А. Признак коллективности в фанфикшн и письменных формах современного фольклора // Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 1. С. 220-223.
6. Костюрина Н. Ю. Фанфикшн как предмет научного исследования в российском гуманитарном знании // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2016. Т. 2. № 1 (25). С. 63-67.
7. Московкина Е. А. Фанфикшн как феномен читательской культуры: между автором и читателем // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 5 (72). С. 458-459.
8. Попова С. Н. Фанфикшн - феномен современности. М.: Российский ун-т дружбы народов, 2015. 147 с.
9. Самутина Н. Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 3. С. 137-194.
10. Федорова Т. В. Социокультурный феномен фанфикшн // Книга в современном мире: проблемы чтения и чтение как проблема: материалы Междунар. науч. конф. (г. Воронеж, 25-27 февраля 2014 г.) / науч. ред. Ж. В. Грачева. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2014. С. 276-279.
11. <https://ficbook.net> (дата обращения: 21.01.2019).
12. <https://ficbook.net/readfic/2246349> (дата обращения: 20.03.2020).
13. https://ficbook.net/readfic/5530520/14228626#part_content (дата обращения: 20.03.2020).
14. <https://ficbook.net/readfic/8739328> (дата обращения: 20.03.2020).
15. https://ficbook.net/readfic/8744213/22334047#part_content (дата обращения: 20.03.2020).

Информация об авторах | Author information**Трошкова Анна Олеговна**¹, к. филол. н.¹ Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола**Troshkova Anna Olegovna**¹, PhD¹ Mari State University, Yoshkar-Ola¹ a_troshkova@mail.ru**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 05.07.2021; опубликовано (published): 15.09.2021.

Ключевые слова (keywords): хитрая наука; сказочные мотивы; литература фанфикшен; СУС 325 «Хитрая наука»; сказочные сюжеты; magic; fabulous motives; fanfiction; ATU 325 “The Magician and His Pupil”; fabulous plots.