

ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ СЕРИИ КНИГ ДЖ. К. РОУЛИНГ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Аннотация

В данной статье авторы предпринимают попытку исследовать проблемы серии книг о Гарри Поттере. В ходе исследования авторы статьи отмечают, что жанр книг Дж.К. Роулинг является синтетическим, и определяется он сочетанием элементов фантастики, тайных историй и «школьных историй», приключенческого романа, с элементами готического романа. Еще один источник художественной образности у Дж.К. Роулинг – античность. Авторы приходят к выводу, что поэтика серии о Гарри Поттере содержит в себе черты нескольких жанров, среди которых школьная история, литературная сказка, готический роман, а также библейских реминисценций, что и обеспечило ей необыкновенный успех у широкой читательской аудитории. Авторы отмечают также то, что серия Дж.К. Роулинг все же не может всерьез рассматриваться как продолжение или усвоение традиций готического романа. Как продукт массовый, обращенный к самому широкому кругу читателей, она адаптирует достижения классической литературы и доносит их читателю в облегченном виде.

Анотація

У даній статті автори роблять спробу дослідити проблеми серії книг про Гаррі Поттера. У ході дослідження автори статті відзначають, що жанр книг Дж. К. Роулінг є синтетичним, і визначається він поєднанням елементів фантастики, таємничих історій і «шкільних історій», пригодницького роману, з елементами готичного роману. Ще одне джерело художньої образності у Дж.К. Роулінг – античність. Автори доходять висновку, що поетика серії про Гаррі Поттера містить в собі риси кількох жанрів, серед яких шкільна історія, літературна казка, готичний роман, а також біблійні ремінісценції, що і забезпечило їй надзвичайний успіх у широкої читачької аудиторії. Автори відзначають також те, що серія Дж.К. Роулінг все ж не може всерйоз розглядатися як продовження або засвоєння традицій готичного роману. Як продукт масовий, звернений до найширшого кола читачів, вона адаптує досягнення класичної літератури і доносить їх читачеві в полегшеному вигляді.

Summary

In this paper, the authors will make an attempt to investigate some aspects of the series of books about Harry Potter. In the study, the authors note that the genre of the Harry Potter books by J.K. Rowling is a synthetic one, and is determined by a combination of elements of science fiction, mystery stories and "school stories," an adventure novel, with elements of the Gothic novel. Another source of artistic imagery in J.K. Rowling's series is antiquity. The authors conclude that the poetics of the Harry Potter series contains the features of several genres, including school story, literary fairy tale, gothic romance, and biblical reminiscences and allusions, which secured its extraordinary success in a wide readership. The authors also note that the series by J.K. Rowling still cannot seriously be considered as a continuation or assimilation of traditions of the Gothic novel. As a product of mass literature, which targets the widest possible readership, it simplifies the accomplishments of classical literature and brings them to its readers in a trivial form.

Ключевые слова: поэтика, массовая литература, готический роман, школьная история, литературная сказка.

Ключові слова: поетика, масова література, готичний роман, шкільна історія, літературна казка.

Key words: poetics, popular literature, Gothic novel, school history, literary fairy tale.

Проблематика и поэтика серии книг Дж.К. Роулинг неоднократно привлекали к себе внимание. В работах на эту тему сформулированы некоторые подходы и методы изучения, которые могут быть учтены при дальнейшем исследовании этого феномена. В англоязычном литературоведении важной проблемой является установление источников образности в книгах Дж.К. Роулинг, а также определение их жанра. При этом учитывается, что речь идет о явлении массовой литературы, функционирующем в современной социокультурной ситуации по ее законам. Цель статьи – предпринять попытку исследования проблем поэтики серии книг Дж.К. Роулинг в англоязычной критике и литературоведении.

Дж.К. Роулинг задумала серию из семи романов, а это число традиционно означает создание длинной истории, как в «Хрониках Нарнии» Льюиса. Она тщательно разработала биографии своих героев и рассчитала периоды их взросления, совпадающие с семью частями серии. В определенной степени можно говорить, что жанр книг Дж.К. Роулинг является синтетическим, и определяется он сочетанием элементов фантастики, тайных историй и «школьных историй», приключенческого романа, с элементами готического романа. Еще один источник художественной образности у Дж.К. Роулинг – античность. Имя одного из профессоров магической школы – Минерва, имя Аргус отсылает к имени монстра, созданного Герой, чтобы следить за Зевсом.

Спуск в подземелье вызывает в памяти аналогию со спуском Энея в подземное царство. Мифологические прообразы обеспечивают узнаваемость, а также некую клишированность, заданную аналогиями.

Ф. Мартин, автор статьи «Harry Potter and the Fundamentals of Fantasy», не видит ничего исключительного в успехе серии. «Despite the boom, fantasy is hardly a new phenomenon. Although nothing like the worldwide appeal of the Potter series, Richard Adams' *Watership Down* was widely read in the 1970s by readers of all ages. Tolkien's *Lord of the Rings* rose to popularity in America in the 1960s in paperback. Older greatest hits include *The Wind in the Willows* (1908), *The Wonderful Wizard of Oz* (1900), and *Alice's Adventures in Wonderland* (1865). Literary giants such as William Shakespeare, Charles Dickens, Rudyard Kipling, and Oscar Wilde all wrote major works of fantasy» [2]. Ф. Мартин сопоставляет серию книг Дж.К. Роулинг с серией Толкиена, а также с книгами Л. Кэрролла, Киплинга и даже Шекспира. Автор статьи полагает, что возможности фэнтези не исчерпаны и до сих пор, и примером тому может служить успех Дж.К. Роулинг.

Ф. Марин описывает путь писательницы к нему, подчеркивая ее упорный труд, неутомимое ученичество у своих предшественников. В общем виде он выделяет восемь аспектов, характеризующих жанр ее произведений и обусловивших особенности и читательский успех. Первый он образно называет, используя библейскую реминисценцию, «Put new wine in old bottles» [2]. Речь идет об искусстве переработки традиционных и плодотворных для литературы тем и мотивов. «... Rowling used themes seen in stories from the Arthurian cycle to works by Roald Dahl, Ursula Le Guin, and others. For instance, in Eva Ibbotson's 1994 book, *The Secret of Platform 13*, there is a portal to a magical kingdom: "under Platform Thirteen of King's Cross Railway Station." It is a "secret door" found "behind the wall of the old gentlemen's cloakroom with its flappy posters." The premise is quite similar to Rowling's *Track 9¾*, also at King's Cross station» [2]. Отметим, что Ф. Мартин привел пример не столько переработки, сколько буквального заимствования.

Статья Э. Мюррей «Гарри Поттер и готический роман» посвящена той же проблеме, что и работа Ф. Мартина, и построена подобно ей. Автор выделяет несколько аспектов, характеризующих поэтику серии о Гарри Поттере, однако исходит из того, что книги Дж.К. Роулинг тесно связаны с особенностями готического романа, являвшегося популярным в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Э. Мюррей настаивает, что «Гарри Поттер» должен изучаться не только как детская книга или фэнтези, но и как «часть долгой и успешной истории готического романа» («Not only does Harry Potter deserve study as a children's book or fantasy, but also as a part of the long and successful history of the Gothic novel» [3]). Автор статьи дает перечень произведений, которые относятся к этому жанру, перечисляет его особенности в XX в. даже в кинематографе и полагает, что гибкость жанра является причиной его обращенности к самой широкой аудитории и заслуживает изучения его в академической среде.

С жанром готического романа книги Дж.К. Роулинг связывает и использование сверхъестественного. Э. Мюррей опирается на теорию литературного сверхъестественного в готическом романе, предложенную Ц. Тодоровым. Исследователь полагал, что в классическом готическом романе существует два типа сверхъестественного: «сверхъестественное объясненное» и «сверхъестественное принятое». Первый возникает тогда, когда автор, в конце концов, поясняет своему читателю, что, например, никаких призраков не существует, а под видом призрака действовал переодетый в него персонаж (Э. Редклифф). Такое использование сверхъестественного ничего общего не имеет с мотивами потусторонней силы и лишь имитирует их для создания занимательности. Второй тип – это использование сверхъестественных явлений без всяких рациональных объяснений: читатель будет вынужден принять их существование. Именно к этому типу относятся книги Дж.К. Роулинг. Как и в некоторых сказках, читателю не придет в голову искать объяснения тому, почему Гарри Поттер притягивает предметы или воздействует на них заклинаниями: это принимается как неотъемлемое условие рассказываемой истории.

Э. Мюррей отмечает, что серия Дж.К. Роулинг «бросает вызов» попыткам классификаций, предпринимаемым академической наукой. Но молодой читатель не обязан разбираться в различных элементах сюжетах и уровнях смысла, а читатель взрослый способен подключаться к мифам и аналогиям из других историй. Взгляд на книги Дж. К. Роулинг сквозь призму готического романа открывает, по ее словам, новые возможности для изучения феномена «Гарри Поттера». Соглашаясь в целом с выводами, к которым приходит исследовательница, отметим, что серия Дж.К. Роулинг все же не может всерьез рассматриваться как продолжение или усвоение традиций готического романа. Как продукт массовый, обращенный к самому широкому кругу читателей, она адаптирует достижения классической литературы и доносит их читателю в облегченном виде. Это касается и других элементов, выявленных в книгах Дж.К. Роулинг.

Второй возможный путь для понимания особенностей поэтики книг Дж.К. Роулинг – выявление в них некоторых критериев сказки. Как и в этом жанре, писательница использует «мифологический стиль» без апелляции к религии; в мире, созданном ею, живут фантастические существа (гоблины, кентавры) и представители сообщества мастеров; используются магические средства и предметы (волшебная палочка, волшебный плащ и пр.); превращение Гарри в мастера, обладающего магической силой, преобразование его. Автор статьи сопоставляет этот аспект с превращением Золушки из дурнушки в принцессу после получения подарков от доброй феи. Кроме того, Дж.К. Роулинг пишет не об обычной жизни, а создает свой собственный замкнутый мир со своими законами, правилами, похожий на миры Льюиса и Толкиена.

Сопоставление с поэтикой сказки приводит автора публикации к выводу о том, что в серии Дж.К. Роулинг компенсируются те подсознательные опасения, страхи, которые всегда присущи читателям, а это важная особенность

массовой литературы. Достоинством книг является то, что с помощью магии герой не может достичь своей цели. Он учится магии, но используя ее возможности, например, он не может сдать экзамен и получить высокую оценку. Как и в сказке, Дж.К. Роулинг апеллирует не к силам зла, а к вечным ценностям: семье, любви, дружбе, победе добра над злом. Автор статьи полагает, что книга говорит о проблемах детства, а сверхъестественное является лишь антуражем для этого. «Гарри Поттер» помогает читателю справляться со страхами, проблемами социальной адаптации и прививает интерес к чтению. «The book does not encourage evil-doing but, rather, depicts a growing hero fighting against evil to preserve the good in his world. It does not even break entirely new ground in children's fantasy. The book instead relies on the great body of literature that came before it, in the forms of mythology and fairy tales, and draws inspiration from those classic forms» [4]. Несмотря на волну критики, которая обрушилась на Дж.К. Роулинг, автор статьи считает необходимым всерьез говорить о ее феномене в контексте мифологии и сказки.

В ряде публикаций отмечается, что одной из причин успеха «Поттерианы» является использование формата так называемых «школьных» историй. В статье «Crusading Right and Wrong: The Moralities of Harry Potter» (2000) речь идет о том, что в спорах об этих книгах, развернувшихся на страницах мировой печати, не учитывается этический момент. Серия ставит и решает проблемы, которые всегда были характерны для «школьных историй». Борьба добра и зла в ней становится испытанием героя, его поступки трудно оценить однозначно, он колеблется и затрудняется сразу сделать однозначный выбор, а это развивает в читателях чувство справедливости. Дж.К. Роулинг касается также вопросов школьного образования и показывает возможности другого типа обучения. Ее книги помогают читателям развиваться. По мнению автора публикации, серия может быть отнесена к той группе книг, в которой герои-дети, несмотря на их возраст, могут самостоятельно решать возникшие перед ними проблемы. Симптоматичным является и возраст героя: с одиннадцати до семнадцати лет, т.е. период, когда происходит самоидентификация и определяются важнейшие моральные ценности.

Средством для реализации этого содержания является путешествие. Центральный персонаж растет рядом с другими героями, отличающимися от него, события подталкивают его к «этическим соображениям», т.е. решению, что и как он должен сделать. «Harry's growing up goes hand in hand with following his own new found ideals. He has to build some kind of ethical framework for himself, which is something all children do, subconsciously, while aging. Like Carroll's Alice and Stevenson's Jim Hawkins, Harry goes on the greatest adventure of his life: growing up and learning along the way» [1]. Несомненным достоинством является и то, что Дж.К. Роулинг создает не черно-белый мир, в котором много неоднозначных событий. Начиная со Стівенсона, литература оставляла место для изображения противоречивых людей и событий. Поскольку никто по своей природе изначально ни хорош, ни плох, книги Дж.К. Роулинг дают читателю возможность для выбора. Такой же важной автору публикации представляется

и проблема прошлого: именно в нем заключены причины, приводящие героев к неблагоприятным поступкам.

Важнейшая функция литературы для детей – обучающая, и в этом смысле серия дает читателю немало информации обучающего и развивающего характера. «...Rowling educates in many ways. There is a lesson to be found in the multifaceted way she characterizes her literary personae, in the ways politics function within Harry Potter — realistically bureaucratic — and even in the details. These details are the magical elements that all stem from established and well-known sources that are likely to re-enter the educational lives of children. There are the ancient mythological creatures, the references to folkloric tales and the Latin names and terminology. Additionally, there are many etymological sources Rowling uses when constructing names and nouns for her magical world» [1]. Эти аспекты книг о маленьком волшебнике позволяют автору статьи ответить на упреки, адресованные Дж.К. Роулинг, в аморальности и пропаганде магии. Напротив, в контексте «школьной» литературы они стали шагом вперед, поскольку истории из жизни школьников снабжены приключениями и невероятными событиями.

В заключении стоит сказать, что поэтика серии книг Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере многогранна. Жанр серии романов английской писательницы сочетает в себе черты нескольких литературных жанров и есть синтетическим. В немногочисленных публикациях, посвященных поэтике книг Дж.К. Роулинг, намечены возможные пути ее изучения. Они несомненно должны быть учтены при осмыслении своеобразия ее серии.

Литература

1. Brekelmans Roos. Crusading Right and Wrong: The Moralities of Harry Potter: Academic Writing / Roos Brekelmans. 21th of June 2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа к статье: <http://home.kabelfoon.nl/~boshuis/Journalismessay.htm>.
2. Martin Philip. Harry Potter and the Fundamentals of Fantasy / Philip Martin // Great Lakes Literary. Editorial and Custom Publishing Support. for Authors and Educators. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.greatlakeslit.com/articles/harry_potter.html.
3. Murray Elizabeth. Harry Potter and the Gothic Novel / Elizabeth Murray // The Leaky Cauldron/ The Most Trusted Name in Potter/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue8/gothic_novel.
4. Saving Harry: Clearing the Controversy Over Harry Potter and the Philosopher's Stone. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://colleenfischer.tripod.com/writing/essays/saving_harry.html.