

УДК 821.112.2.09-93+929

КНИГИ О КНИГАХ В ЛИТЕРАТУРЕ ФЭНТЕЗИ

Е. А. Иванова

Иванова Елизавета Андреевна, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и физической культуры, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, elivan1988@gmail.com

Статья посвящена анализу произведений немецкого детского и юношеского фэнтези, которые объединяет ключевая роль книг в строении сюжета. Обнаруженное идейно-тематическое сходство этих произведений позволяет предложить для них собирательные термины «книжный текст» и «книги о книгах» и рассматривать их как части уникальной для немецкой литературы фэнтези тенденции.

Ключевые слова: фэнтези, детская литература, молодёжная литература, немецкое фэнтези, Корнелия Функе, Михаэль Энде, Вальтер Мёрс.

Books about Books in Fantasy Literature

E. A. Ivanova

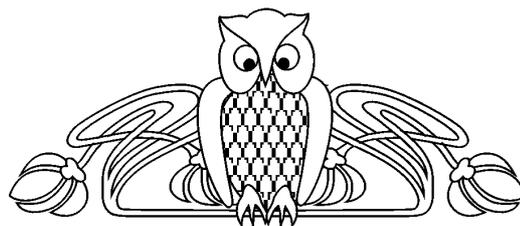
Elizaveta A. Ivanova, ORCID 0000-0002-8861-4925, Saratov State Conservatoire, 1, Kirov Av., Saratov, 410028, Russia, elivan1988@gmail.com

The article contains the analysis of German children's and young adult fantasy authors sharing a common interest to books as an important plot device. The focus of interest is on a considerable number of common themes, problems, character types and values that appear in the works of all the three authors, which allows to offer for these works such catch-all terms as 'book text' and 'books about books', and consider them as parts of a unique trend in German fantasy literature.

Key words: fantasy, children's literature, young adult literature, German fantasy, Kornelia Funke, Michael Ende, Walter Moers.

DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-3-342-346

Немецкоязычная литература фэнтези не слишком хорошо известна широкому мировому и, в частности, российскому читателю. Занимая свою нишу на внутреннем литературном рынке, она не вступает в серьёзную конкуренцию с англоязычной, несомненно, повсеместно уверенно лидирующей по всем показателям. Даже при объяснении самого понятия «фэнтези» и рассказе об истории и особенностях этого вида литературы такие источники, как немецкая Википедия¹ или специально посвящённый фантастической литературе немецкий сетевой журнал Phantastik-Couch² ссылаются практически исключительно на английские и американские образцы жанра. Они называют такие обязательные имена, как Дж. Р. Р. Толкин, Ф. Лейбер, К. С. Льюис, Дж. Роулинг, Дж. Мартин и многие другие, из немецких

же авторов упоминают только В. Мёрса и М. Энде. Среди немногих пользующихся определённой международной известностью немецкоязычных авторов фэнтези кроме них нужно назвать В. Хольбайна, А. Эшбаху и К. Функе. Можно также отметить, что наибольших успехов немецкоязычные авторы добиваются в сфере детской, подростковой и молодёжной литературы – сюда относятся произведения М. Энде, О. Пройслера, В. Мёрса, К. Гир, К. Функе. В данной статье хотелось бы заострить внимание на определённой близости, обнаруживающейся в плане тематики и проблематики между независимыми книгами трёх авторов, а именно «Бесконечной книгой» М. Энде, «Городом Мечтающих Книг» В. Мёрса и «Чернильной трилогией» К. Функе. В центре всех этих произведений оказывается книга – как культурный артефакт, литературное произведение во взаимодействии с читателем, рассказываемая история в процессе её создания.

«Бесконечная книга» («Die unendliche Geschichte», 1979 г., более точный перевод – «Бесконечная история») Михаэля Энде переведена на 36 языков, получила множество литературных премий³. О популярности книги свидетельствует тот факт, что в честь её 37-летия 1 сентября 2016 г. во многих странах на главной странице Google появился посвящённый «Бесконечной книге» дудл⁴.

Её главный герой, Бастиан Балтазар Букс – десятилетний мальчик, чья мать умерла, а отец после этого замкнулся в себе и своём горе. Бастиан – физически слабый и неуклюжий фантазёр и вследствие этого предмет насмешек и травли одноклассников, от которых спасается в книгах. Увидев в магазине название «Бесконечная книга», он не может устоять перед искушением и ворует её, после чего прячется с украденным сокровищем на чердаке школы. Вторая сюжетная линия книги Энде – это история, которую читает Бастиан. Она повествует о стране Фантазии, которую уничтожает растущее Ничто, и остановить его можно, только вылечив умирающую правительницу этой страны, загадочную Детскую Королеву. Герой этой истории, мальчик Атрей, путешествует в поисках лекарства для неё и узнаёт, что спасти Детскую Королеву и Фантазию может только ребёнок из мира людей, который даст Детской Королеве новое имя. Две сюжетные линии постепенно сближаются, становится понятно, что речь не о каком-то ребёнке, а именно о читающем книгу Бастиане. После долгих сомнений и колебаний он называет Детскую Королеву именем, которое для

неё придумал, и переносится к ней, в Фантазию. Колебался Бастиан так долго, что Фантазия успела исчезнуть вся, кроме одной песчинки, зато теперь мальчик получает возможность создавать её заново и менять, как ему захочется, просто загадывая желания. Но абсолютная власть развращает абсолютно, и Бастиан вскоре оказывается охвачен гордыней и намеревается короновать самого себя как Детского Короля. При этом каждое загаданное желание отнимает у него воспоминания о его реальной жизни, а значит, части его личности. Спасти и не только вернуться домой, но и принести живой воды для отца и восстановить отношения с ним Бастиану удаётся только благодаря бескорыстной дружбе Атрея.

«Бесконечная книга» была экранизирована в 1984 г., фильм также получил ряд премий и пользуется большой популярностью у зрителей, но сам Энде остался им крайне недоволен и даже потребовал убрать своё имя из титров⁵. Это неудивительно, ведь сценарий фильма использует только первую часть книги и заканчивается тем, как Бастиан триумфально спасает Фантазию, что значительно обедняет и искажает смысл исходной истории.

«Город Мечтающих Книг» («Die Stadt der Träumenden Bücher», 2004) – одна из книг Вальтера Мёрса, действия которых происходят на вымышленном континенте Замония, населённом множеством причудливых существ. Сам роман представлен читателю как перевод с замонийского книги главного героя, Хильдегунста Мифореза из народа разумных драконов (или динозавров, в тексте встречаются оба обозначения). Они настолько ценят художественное слово, что у каждого молодого дракона есть «крёстный во литературе», который приобщает его к замонийской поэзии и обучает писательскому мастерству. Крёстный Хильдегунста, умирая, оставил ему рукопись совершенного художественного текста и наказ отыскать его автора. С этой целью Хильдегунст отправляется в Книгород – город, где вся жизнь целиком и полностью вращается вокруг чтения, книгоиздательства и книготорговли. Он попадает в огромный лабиринт подземелий под Книгородом, где хранятся сотни забытых библиотек – именно они дали название книге Мёрса, «Город мечтающих книг» – не вполне точный перевод с немецкого, корректнее было бы сказать «дремлющих», потому что речь идёт именно о книгах, как бы дремлющих под землёй, вдали от читателей. Хильдегунст переживает опасные приключения, заводит новых друзей (всё это, конечно же, так или иначе связано с книгами) и разоблачает и побеждает замыслившего уничтожить искусство как таковое коварного Фистомефеля Смайка.

«Чернильная трилогия» Корнелии Функе изначально не замышлялась как таковая, но после завершения первой книги, «Чернильного сердца» («Tintenherz», 2003), автор поняла, что сама хочет узнать продолжение и написала ещё две,

«Чернильную кровь» («Tintenblut», 2005) и «Чернильную смерть» («Tintentod», 2007)⁶. В 2005 г. «Time» поместил её на 67-е место в своей сотне самых влиятельных людей мира, признав, таким образом, самой влиятельной немкой. Функе называют немецкой Джоан Роулинг, и можно смело утверждать, что она – самый широко признанный в мире ныне живущий автор немецкого фэнтези⁷.

Главная героиня «Чернильной трилогии», Мегги Фольхарт, как и её отец Мортимер, обладает редкостным даром: когда они читают вслух, люди или предметы из книг могут перемещаться в наш мир. Но волшебство имеет свою цену, что-то должно переместиться в обратном направлении – таким образом пропадает мать Мегги, а со страниц книги случайно сходят злодей Козерог и его подручный. В «Чернильном сердце» Мегги и Мортимеру приходится выступить против них, найти последний экземпляр той самой книги, которая также называется «Чернильное сердце» и которую Козерог старается уничтожить, разыскать её автора и с его помощью в конечном итоге победить разбойника. Но другой случайно попавший к нам из мира «Чернильного сердца» персонаж, бродячий артист-огнеглотатель Сажерук, по-прежнему тоскует по родине, а рассказы о вымышленном мире берегут воображение Мегги, и во второй книге трилогии им удаётся перенестись в этот мир, состоящий, казалось бы, из букв и чернил, но оказывающийся не менее живым и сложным, чем наша реальность.

Три эти произведения заметно различаются между собой. «Бесконечная история» Энде определённо относится к детской литературе, в то время как «Чернильная трилогия» может быть скорее обозначена как young adult и уделяет заметное внимание таким вопросам, как взросление или первая влюблённость. Роман Мёрса отличают сатиричность в изображении литературного мира и игра в аллюзии с включением в текст многочисленных цитат, таким образом, эта книга нацелена и на детскую аудиторию, которая будет увлечена приключенческим сюжетом, и на взрослую, которая получит дополнительное удовольствие от литературной игры.

Но нельзя не заметить и сходства.

Во всех них книга – это не только записанная в ней история, но и материальный артефакт, воздействующий на читателя через зрение, осязание и обоняние. В соответствии с замыслом Энде, Бастиан в процессе чтения обнаруживает, что на обложке книги изображён Знак Детской Королевы, могущественный амулет Аурина, а читатель в то же время должен понять, что держит в руках абсолютно такую же книгу, что и герой. Как рассказывается на официальном сайте писателя, в процессе работы над текстом Энде сообщил издателю, что книга должна выглядеть по-настоящему волшебной, в переплёте из кожи с перламутром и лагунными украшениями. В итоге они сошлись на шёлковом переплёте, двухцветной печати и двадцати четырёх буквицах в начале глав⁸. Отец

главной героини Функе – переплётчик и реставратор, дочь называет его «книжным врачом», и на протяжении трилогии не раз любовно описываются материалы и инструменты его труда. Их родственница Элинор собирает редкие и ценные книги, а в Чернильном мире мы попадаем в мастерскую средневекового мастера-миниатюриста, украшающего рукописи. В «Городе мечтающих книг» место действия описывается так: «В Книггороде более пяти тысяч официально зарегистрированных букинистов и приблизительно десять тысяч полулегальных читален, где помимо книг продают алкогольные напитки и табак, дурмящие травы и эссенции, употребление которых, предположительно, усиливает концентрацию и радость чтения. Едва поддается подсчету число книгонош, торгующих печатным словом во всех мыслимых формах: с полок на полках, с ручных тележек, с тачек и из переметных сум. В Книггороде существует более шестисот издательств, пятьдесят пять типографий, десятков бумажных фабрик и постоянно растущее число мастерских по изготовлению свинцовых литер и типографской краски. Тут есть лавки, предлагающие тысячи всевозможных закладок и экслибрисов, каменотесы, специализирующиеся на подпорках для книг, столярные мастерские и мебельные магазины, полные пюпитров и книжных полок»⁹. В этом городе множество уникальных (часто по мрачным причинам) томов и изданий, существует Золотой список самых ценных книг и особая профессия охотников за книгами, головоломок, которые пойдут на всё, чтобы раздобыть книжную диковину.

В «Бесконечной книге» и «Чернильной трилогии» сюжет строится на идее буквального попадания внутрь читаемой книги. В «Городе Мечтающих Книг» это происходит не так очевидно, но в начале произведения главный герой читает книгу легендарного охотника за книгами Канифоллия Дождесвета о мрачных чудесах и опасностях Лабиринта под Книггородом, а через некоторое время сам попадает в этот Лабиринт и встречает фигурировавших на страницах книги персонажей и реалии. Причём во всех трёх случаях путешествие внутрь книги ни в коем случае не безобидно. Бастиану едва удаётся вернуться домой, в наш мир. Мегги и вся её семья постоянно оказываются в смертельной опасности и вынуждены дрожать за своих близких в мире, вроде бы созданном из чернил, но теперь требующем живой крови. Мёрс открывает свой роман предостережением: «...я говорю о месте, где чтение может ввергнуть в безумие, где книги наносят удары, отравляют, а бывает, что могут и убить. Только тот, кто действительно готов рискнуть и поставить на карту свою жизнь, чтобы узнать мою историю, должен перейти со мной к следующему абзацу»¹⁰. В Замонии существуют и в буквальном смысле слова опасные книги: при чтении они могут отравить читателя или запустить какую-либо хитроумную ловушку.

Главные герои всех трёх произведений – жадные книголюбители. Герой М. Энде Бастиан забывал за книгой поесть, читал под одеялом с фонариком и плакал из-за расставания с полюбившимися героями. Мегги Фольхарт из «Чернильной трилогии» К. Функе спит с книгой под подушкой и непременно возит с собой книги в поездки как друзей, которые поддержат в любой ситуации. Хильдегунст Мифорез из романа В. Мёрса – блестящий знаток замонийской литературы, по одной фразе легко определяет, к какому направлению принадлежит книга, а часто и её автора и название. Однако все три автора подчёркивают, что не это делает их персонажей настоящими героями. Любовь к своим литературным талантам едва не губит Бастиана. Мегги в трудные моменты может искать для себя в книгах опору, но главное, что привлекает других персонажей в ней, – отвага, ум и доброе сердце. Мифорез попадает в Лабиринт Книггорода исключительно из-за страсти к хорошо написанным текстам, и познания в литературе много раз выручают его там, но они одни не позволили бы ему выжить и вернуться на поверхность. В то же время другие имеющие вкус к чтению персонажи оказываются и среди отрицательных, как Орфей из «Чернильной трилогии», и среди слишком слабых и не способных на какие-либо серьёзные действия, как Кибицер и ужаска из «Города мечтающих книг». Любовь к чтению вовлекает персонажей в приключения, но как они проявят себя дальше, зависит уже от других черт их характеров¹¹.

Но герои рассматриваемых книг не только читатели – среди них есть и авторы. И отношения автора с сочиняемой им историей оказываются более чем непростыми. Когда Бастиан попадает в Фантазию, всё, что он сочиняет, начинает становиться реальностью. Поначалу это исключительно развлекает и радует его и вызывает восхищение окружающих. Он дарит серебряному городу Амарганту историю возникновения и огромную библиотеку, в которой собраны все истории, которые Бастиан когда-либо сочинил. Затем он придумывает дракона специально для рыцаря, которому нужно доказать возлюбленной свою доблесть, и превращает выдуманный им в истории Амарганта народ уродливых и несчастных ахараев в беззаботных маленьких летающих клоунов. Будучи абсолютными анархистами по натуре, они отказывают своему создателю в каком бы то ни было уважении и исключительно потешаются над всем, что видят, и это сразу вызывает у Бастиана сомнения, правильно ли он поступил. В конце книги, когда Бастиан уже растерял все свои воспоминания и, чтобы иметь шанс попасть домой, находит в абсолютно тёмной подземной шахте тонкую слюдяную пластину, на которой отпечатался образ отца из его сна, летающие клоуны снова находят его, и хрупкая пластина разлетается вдребезги от их воплей. А они требуют, чтобы Бастиан навсегда остался с ними, потому что их

отвергающая всякие правила жизнь бессмысленна и надоела им, раньше создававшие серебро для прекраснейшего города Фантазии, они теперь чувствуют себя посмешищем. Предусмотреть реальные последствия своих слов и поступков Бастиану было не под силу.

Но если Бастиан – десятилетний мальчик, то в «Чернильной трилогии» автор книги, вокруг которой строится действие, уже далеко не молод. Попав в созданный им мир, Фенолио обнаруживает, что если написанный им текст здесь прочтёт человек, обладающий даром оживлять слова, как отец Мегги, то написанное сбудется. И поначалу он ничуть не менее самоуверен и тщеславен, чем Бастиан. Фенолио уверен, что знает, как управлять событиями в этом мире, если они почему-то пошли не так, как он планировал. Он возвращает из мёртвых Козимо, сына князя города Омбра, становится его советником и поощряет его в организации военного похода на соседнего правителя, тирана Змееглава. Но вопреки ожиданиям Фенолио, поход заканчивается катастрофой. Войско Козимо разбито и уничтожено, Омбра становится городом вдов и сирот, а правят им теперь наместники Змееглава. Старый автор оказывается совершенно раздавлен таким поворотом событий, считая себя всему виной, он бросает попытки на что-то повлиять и пьёт. Позднее отчаянное положение всё-таки заставляет его снова взяться за перо, но он опять же не может предугадать, как будут развиваться дальше придуманные им события. Вызванный им великан распугивает врагов, но чуть не убивает нескольких положительных персонажей и самого Фенолио. Пытаясь написать для разворачивающейся истории счастливый конец, Фенолио объясняет Мегги, как важно правильно понимать логику персонажей, предусмотреть, как они будут себя вести в разных ситуациях, учесть множество разных факторов. И в то же самое время читателю известно, что Фенолио не подозревает о событиях в других местах мира и некоторых весьма активно действующих персонажах. Один из которых – уже упоминавшийся выше Орфей. С детства обожавший «Чернильное сердце», он прекрасно, порой лучше многое позабывшего за прошедшие годы Фенолио, знает Чернильный мир и научился составлять новые тексты только из уже использованных в книге о нём слов, чтобы самому изменять происходящее на свой вкус. У него есть свой любимый персонаж – Сажерук, который в книге Фенолио погибал, а Орфей, естественно, прочит ему совсем другую судьбу. В образе Орфея отразился современный типаж читателя-автора фанфикшн, считающего себя вправе на своё усмотрение переделывать полюбившийся ему текст, используя готовые миры и персонажей. Однако Орфей в конечном счёте преуспевает ещё меньше, чем Фенолио. Чернильный мир не нуждается в авторе и «прядет свои нити сам»¹², как насмешливо замечает Сажерук.

События развиваются своим ходом, нити судеб переплетаются не предвиденным ни одним из самонадеянных авторов образом, и задействованы в этом оказываются такие глубинные силы, как сама Смерть, которой вмешательства близоруких людей в её дела вовсе не по вкусу.

Мёрс обращается к вопросам творчества несколько в ином ключе, своего рода писательским Граалем в его книгах является Орм – мифическая энергия звёзд, которая дарует писателю вдохновение и более глубокое понимание мира и искусства, выливающееся в гениальные тексты. Начинаящие писатели, в том числе Мифорез, посмеиваются над сказками про Орм, но все знающие толк в литературе персонажи романа относятся к этой идее очень серьёзно, а в конце концов обретает Орм и сам Мифорез и пишет под его влиянием непосредственно «Город мечтающих книг». Но звучит у Мёрса и тема непредсказуемости эффекта написанного слова. Страшный Тень-Король был когда-то гениальным молодым писателем, чей единственный сохранившийся текст, короткий рассказ о преодолении писательского блока, производит на читателей сильнейшее и неизгладимое впечатление и толкает каждого из них на поступки в соответствии с их характерами: Фистомефель Смайк заманивает автора этого текста в ловушку и превращает его в чудовище, а Хильдегунст Мифорез в восторге отправляется на его поиски, и таким образом именно этот короткий рассказ запускает весь сюжет романа Мёрса.

Независимость текста от его автора и непредсказуемость его развития связаны и с ещё одной общей для всех рассматриваемых текстов идеей – безграничностью фантазии и литературы. Энде не только прямо постулирует это в заглавии своей книги, в о веществе в метафоре страны Фантазии, которая не имеет границ и чёткой географии, и в конечном диалоге Бастиана и господина Кореандра, но и раздвигает рамки своего повествования постоянными отсылками к другим, связанным с ним сюжетам. И Атрей, и Бастиан встречаются в Фантазии множество различных существ, большинство – на одну-две главы, и выводятся этих второстепенных персонажей из повествования, Энде всякий раз указывает, что они в то же время являются героями собственных отдельных историй, которые будут рассказаны когда-нибудь в другой раз. Мёрс пересыпает свой текст бесконечными упоминаниями замонийских авторов и их произведений, приводит цитаты из некоторых из них – и хотя зачастую они откровенно пародийны, в целом это создаёт убедительное ощущение реального существования множества, увы, дразняще недоступных для читателя текстов. У Функе Чернильный мир, вроде бы знакомый всем персонажам, читавшим книгу о нём, оказывается больше и непредсказуемее, чем они ожидали, в нём много не описанных в книге мест и не упомянутых людей, проживающих собственные жизни. Любую историю можно продолжать и переплетать

с другими до бесконечности, жизнь и текст равно неисчерпаемы, утверждают немецкие авторы.

Все эти переключки между тремя независимыми и весьма разнящимися между собой произведениями приводят к мысли о складывании в немецком фэнтези своего рода особого «книжного текста» со своими характерными особенностями. Его сюжеты строятся вокруг взаимодействия человека и книги. Обращённый к юному читателю, он утверждает ценность и значимость книг в нашей жизни – и как текстов, и как материальных объектов, которые можно держать в руках и под подушкой, а в качестве героев выбирает увлечённых читателей, не забывая указать при этом, что настоящим героем человека делают только внутренние качества. Авторы «книжных текстов» занимают вопросы творчества и роли и ответственности автора, его отношений с собственными персонажами, что связывает эти произведения с богатой традицией немецкого романа о художнике. А литературный текст в этих произведениях оказывается живым и развивающимся, обладает безграничным потенциалом, что вместе с фактическим приравниванием текста к реальности и утверждением независимости текста от воли автора вписывает их в контекст постмодернистского мировосприятия и литературы.

Примечания

¹ См.: Fantasy // Wikipedia.de. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Fantasy> (дата обращения: 25.12.2017).

- ² См.: Was ist Fantasy-Literatur? // Phantastik Couch : [site]. URL: <http://www.phantastik-couch.de/fantasy.html> (дата обращения: 25.12.2017).
- ³ См.: Preise & Auszeichnungen // Michael Ende : [site]. URL: <http://www.michaelende.de/autor/preise-und-auszeichnungen> (дата обращения: 25.12.2017).
- ⁴ См.: The anniversary of the Neverending Story's first publishing doodle. URL: https://www.google.com/doodles/37th-anniversary-of-the-neverending-storys-first-publishing?doodle=26692155&domain_name=google.de&hl=de (дата обращения: 25.12.2017).
- ⁵ См.: Leben & Werk // Michael Ende : [site]. URL: <http://www.michaelende.de/autor/leben-und-werk> (дата обращения: 25.12.2017).
- ⁶ См.: Books & Stories // Cornelia Funke : [site]. URL: <http://www.corneliafunke.com/en/buecher> (дата обращения: 25.12.2017).
- ⁷ См.: Barker C. Artists & Entertainers : Cornelia Funke // The 2005 TIME 100. URL: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1972656_1972696_1973413,00.html (дата обращения: 25.12.2017).
- ⁸ См.: Die Unendliche Geschichte // Michael Ende : [site]. URL: <http://www.michaelende.de/autor/biographie/die-unendliche-geschichte> (дата обращения: 25.12.2017).
- ⁹ Моэрс В. Город Мечтающих Книг. М., 2016. С. 32.
- ¹⁰ Там же. С. 9.
- ¹¹ Подробнее см.: Иванова Е. Образы читателей в «книгах о книгах» немецкого фэнтези // Грани науки. 2017. Т. 5, № 3. С. 25–27.
- ¹² Функе К. Чернильная смерть. М., 2017. С. 259.

Образец для цитирования:

Иванова Е. А. Книжки о книжках в литературе фэнтези // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2018. Т. 18, вып. 3. С. 342–346. DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-3-342-346.

Cite this article as:

Ivanova E. A. Books about Books in Fantasy Literature. *Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philology. Journalism*, 2018, vol. 18, iss. 3, pp. 342–346 (in Russian). DOI: 10.18500/1817-7115-2018-18-3-342-346.