

КОНЦЕПТОСФЕРА ЦИКЛА РОМАНОВ ДЖ. К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ В КОНТЕКСТЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ

(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Н. М. Шахназарян)

Фэнтези – довольно молодой, однако богатый на историю жанр, ставший целым направлением в современной литературе. Своим происхождением фэнтези обязано героическим песням, кельтским сагам и жанру рыцарского романа, зародившемуся в Средневековье. Именно там появился «стандартный набор» любого фэнтезийного произведения, впоследствии ставший клише: идеальное королевство, ответственная миссия героя (или героев), высшая цель, борьба за обладание каким-либо предметом и т.д. Поскольку сказка послужила одним из первоисточников жанра фэнтези, зачастую встает вопрос: к какому из жанров относить то или иное произведение? Сказка – вид фольклорной прозы, известный у всех народов, воспринимался как «нарочитая и поэтическая фикция» [1]. В. Я. Пропп, изучив составляющие сказочного мотива, выделил основные действующие лица и функции персонажей [2]. Приведенные ниже типы персонажей и способ построения сюжета встречаются в любом произведении фэнтези.

Данные понятия в цикле о Гарри Поттере реализуются следующим образом:

- по персонажам:

1. Герой – Гарри Поттер;
2. Даритель – Рубеус Хагрид;
3. Антагонист – Волдеморт;
4. Отправитель – Альбус Дамблдор;
5. Помощники – Рон Уизли и Гермиона Грейнджер.

- по их функциям (на примере первой книги):

1. Дается исходная ситуация, в которой описывается благополучная жизнь семейства Дурслей, позднее нарушенная вторжением в нее магического.
2. Отлучение из дома / смерть кого-либо из членов семьи.

Стоит отметить, что конкретно в данном произведении этот пункт идет скорее совместно с первым, т.к. родители Гарри уже мертвы на момент начала произведения.

3. Вступает даритель – герой покидает дом – герой получает волшебное средство.

Полувеликан Хагрид забирает Гарри у родственников и отправляется с ним в Косую Аллею (тем самым открывая ему секрет о том, как попасть в это место), где мальчик приобретает множество волшебных артефактов вроде книг, котла, совы и, самое главное, палочки.

4. Герой встречает своих помощников.

По пути в школу Гарри знакомится в поезде со своими лучшими друзьями/помощниками – Роном Уизли и Гермионой Грейнджер.

5. К герою обращаются с запретом, который впоследствии нарушается.

Гарри и его друзья совершенно случайно узнают от Хагрида об алхимике Николасе Фламелье и его участии в каких-то важных делах Альбуса Дамблдора. Полувеликан просит детей не вмешиваться во это, однако они все равно проводят собственное расследование, в ходе которого узнают о философском камне.

6. Антагонист проводит разведку и получает сведения.

Профессор Квирелл в облике контрабандиста магических существ выведывает у Хагрида сведения о том, как усыпить трехглавого пса, охраняющего камень.

7. Антагонист обманывает жертву.

Профессор Квирелл своим образом пугливого и неуверенного в себе человека отводит от себя все подозрения и выставляет в невыгодном свете профессора Снейпа.

8. Герой решается на противодействие.

Гарри и его друзья обращаются к профессору Макгонагалл со своими подозрениями по поводу камня и профессора Снейпа, но, не получив от нее помощи, решают действовать самостоятельно.

9. Переносится к месту нахождения предмета поисков.

Для того, чтобы добраться до философского камня, необходимо было пройти мимо трехглавого пса, который охранял люк, служивший входом в лабиринт ловушек глубоко под замком.

10. Ложный герой или антагонист разоблачаются.

Выясняется, что Квирелл служит Волдеморту и, более того, делит с ним одно тело.

11. Герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу.

Квирелл пытается убить Гарри, однако любое прикосновение к мальчику причиняет ему боль.

12. Антагонист побеждается.

О смерти Квирелла мы узнаем от Дамблдора, пришедшего навестить Гарри в Больничном крыле.

13. Изначальная беда / недостача ликвидируется.

Дамблдор и Фламель решают уничтожить камень.

14. Герой возвращается.

Отдельно хотелось бы вынести пункт «герой получает метку», потому что Гарри Поттер приобретает свой знаменитый шрам в виде молнии еще до событий, описанных в «Философском камне».

В своем эссе «О волшебных сказках» Толкин выделяет три функции волшебной сказки:

- 1) восстановление (Recovery),
- 2) бегство (Escape),
- 3) утешение (Consolation).

Самым важным пунктом является Бегство.

Сказка или фэнтези (данного термина в те годы еще не существовало) имеет серьезный эскапистский аспект. Они позволяют сбежать от неудобных элементов современного мира и одновременно в каком-то роде воплотить зародившиеся еще в легендах, но невозможные для выполнения человеческие желания вроде способностей летать или понимать язык животных. Тем не менее, это все не является значимой причиной для снисходительного отношения к этим жанрам, т.к. даже в «серьезной» литературе есть доля эскапизма. Наличие заводов, машин и другой техники в различных произведениях является для читателя признаком более «реальной» жизни, нежели природа. «Fairy-stories may invent monsters that fly the air or dwell in the deep, but at least they do not try to escape from heaven or the sea» [7].

Именно под влиянием произведений Толкина возник интерес к фэнтези, жанр начал активно развиваться, появилось ролевое движение, впоследствии трансформировавшееся в косплей, а также сообщество толкинистов, ставшее предпосылкой такого понятия как «фандом».

Почему же фэнтези все еще так популярно среди читателей?

Гилберт Кит Честертон в своем эссе «Красный ангел» пишет: «The baby has known the dragon intimately ever since he had an imagination. What the fairy tale provides for him is a St. George to kill the dragon» [6].

По характеру фантастического в произведении можно выделить два основных вида фэнтези: высокое и низкое. Существует три формы низкого фэнтези:

- 1) обычный мир не имеет значения для сюжета;
- 2) в магический мир можно попасть через портал в обычном мире;
- 3) волшебный мир существует внутри магического.

Примеры: «Благие знамения», «Гарри Поттер», «Хроники Спайдервика», «Мост в Терабитию», «Американские боги», цикл «Плоский мир», «Хроники Нарнии». Поджанры включают в себя:

- городское
- историческое
- порталное фэнтези / попаданцы
- альтернативная история
- супергеройский фикшн
- темное
- мрачное.

Серия романов «Гарри Поттер» принадлежит к низкому фэнтези. Вся вселенная Роулинг стоит на стыке с миром обычных людей; они взаимопроникаемы. Внутри ее мира школа Хогвартс – место действия 70% сюжета – находится в графстве Аргайлшир, на самой границе Шотландии (для маглов имеет вид непрекращающейся стройки); на границе территории Хогвартса стоит Запретный Лес, в котором живут кентавры, гигантские пауки, фестралы, прочие существа; у другой границы находится Черное озеро – пристанище водяного народа; Министерство магии Великобритании

находится в магическом Лондоне под землей; Косая Аллея – волшебная торговая улица – находится на границе магического Лондона, так как попасть на нее можно через кафе «Дырявый котел», находящееся на магловской улице Чаринг-Кросс-Роуд. Магические поселения скрыты мощными иллюзионными чарами; Министерство магии находится под землей, поддерживает связь с магловским премьер-министром, но не подчиняется ему.

Волшебный мир Дж. К. Роулинг отличается разнообразием: здесь живут различные народы (маги, маглы, кентавры, русалки и т.д.), известно о существовании нескольких вымышленных языков (парселтанг – змеиный язык, русалочий язык), однако в самом сюжете нет описаний быта этих народов или реальных языковых разработок со своей грамматикой и лексикой; читатель узнает что-то о традициях и истории других существ только если это важно для повествования. Большая часть сюжета разворачивается в школе, а в квест персонажи отправляются лишь в последней книге. В серии сказано о существовании трех магических школ, об остальных (например, русской школе Колдовстворец или африканской Угаду) стало известно лишь через несколько лет после выхода книг. Сюжет в целом сконцентрирован только на главном герое, отчего читатель воспринимает все через субъективный опыт персонажа. Несмотря на героическое стремление к спасению всего волшебного мира, не стоит забывать, что Поттериана в том числе и о взрослении, так что повествование во многом сконцентрировано на личном пути героя.

Основными мотивами серии можно назвать дружбу, любовь, взросление и поиск себя, магию, смерть, добро и зло, выбор и правду. Все мотивы раскрываются через авторские концепты и неологизмы.

Любовь представляется как «духовное заклинание», чувство, которое нельзя подделать. Дружеские отношения в «Гарри Поттере» настолько примерно-подражательны и искренни, что для них возникают свои собственные названия вроде «Золотого Трио», «Серебряного Трио», «Мародеров». Также дружба часто проявляется в виде (меж)факультетского товарищества и взаимовыручки.

С поиском себя связан выбор будущей профессии. Юные волшебники должны сдавать специальные экзамены С.О.В и Ж.А.Б.А, чтобы, получив необходимые оценки, иметь шанс работать в выбранной сфере.

Стоит отметить, что помимо фэнтези, Роулинг использует черты жанра школьной истории (school story), который для англичан, и английских писателей в частности, является частью культурного бэкграунда. Наиболее популярен этот жанр был еще в первой половине XX в., однако благодаря «Гарри Поттеру» он пережил возрождение.

Также Роулинг использует жанр истории о взрослении (coming-of-age story), а точнее – бильдунгсроман (Bildungsroman).

Бильдунгсроман повествует о психологическом и моральном росте протагониста от его юности до совершеннолетия. Главной целью героя является обретение собственной зрелости и взрослости. Протагонист ищет ответы на жизненные вопросы и по ходу сюжета набирается опыта. Обычно

повествованию предшествует какая-то тяжелая для героя потеря, которая заставляет его отправиться в путешествие. Может присутствовать конфликт с обществом и его устоями.

Примеры: К. Исигуро «Не отпускай меня», Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», С. Чбоски «Хорошо быть тихоней», Ш. Бронте «Джейн Эйр», Ч. Дикенс «Большие надежды», М. Митчелл «Унесенные ветром» и др.

Самым важным концептом для серии Роулинг является магия. Она определяется как искусство использовать заклинания и ритуалы, чтобы изменять ткань действительности, создавать иллюзии и трюки, воздействовать на окружающую реальность посредством своих способностей.

Концепт выбора – лейтмотив всей серии. Дж. Роулинг часто проводит параллели между персонажами, ставя их в одинаковые ситуации, но разводя разными путями. Герои выбирают свет или тьму, преданность или предательство, что порождает своего рода двойничество между ними. Эту мысль самого автора хорошо выражает директор Хогвартса Альбус Дамблдор в фразе: «It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities» [4].

Добро и зло у Роулинг связаны с выбором самого человека. Олицетворением доброй стороны у Роулинг является сам Гарри Поттер, олицетворением злой – Волдеморт. Эти два лагеря имеют собственные группы: Орден Феникса и Пожирателей Смерти, Армию Дамблдора, Поттеровский Дозор и егерей.

Джоан Роулинг – одна из ведущих писателей современного фэнтези. Она мастерски смешивает черты низкого фэнтези и бильдунгсромана, мифологии и английской литературной традиции, что обеспечивает популярность серии даже спустя десятилетия после ее выхода.

Литература

1. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. М.: НПК «ИНТЕЛВАК», 1998, с. 1161-1164.
2. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. - М.: Лабиринт, 2001. - 144 с.
3. Greig, Geordie (11 January 2006). "There would be so much to tell her...". The Telegraph. London.
4. Rowling J. K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. – First published in Great Britain in 1998: Bloomsbury Publishing Plc.
5. Rowling J. K. Harry Potter and the Deathly Hallows. – First published in Great Britain in 2007: Bloomsbury Publishing Plc.
6. Chesterton G. K. Tremendous Trifles / Chesterton G. K. // Gutenberg [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gutenberg.org/files/8092/8092-h/8092-h.htm#link2H_4_0002. - Дата доступа: 07. 04. 2019
7. Tolkien J. R. R. On fairy stories/ Tolkien J. R. R. // Brainstorm-services [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://brainstorm-services.com/wcu-2005/pdf/fairystories-tolkien.pdf>. - Дата доступа: 07. 04. 2019, p. 21.

