ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЛИЯНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. ГЕЙМАНА

П. Д. Атрохова

*Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь,
bsu@bsu.by*

Статья исследует литературные влияния на творчество Нила Геймана, акцентируя внимание на влиянии таких авторов, как Говард Лавкрафт, Джон Толкин и Стивен Кинг. Рассматриваются жанровые особенности произведений Геймана, включая элементы фэнтези, ужасов и мифологии. Автор анализирует, как Гейман использует мифологические мотивы и философские идеи, создавая уникальные миры, в которых реальность переплетается с фантазией. Также обсуждаются общие темы, такие как взросление, вера и человеческая природа, которые пронизывают произведения всех трех писателей.

Ключевые слова: Нил Гейман; литературные влияния; фэнтези; ужасы; человеческая природа

Литературоведы выделяют два определения жанровой специфики: «инструмент литературной классификации» [1, с. 35], и «регулятор литературной преемственности» [1, с. 36]. Первое определение подчёркивает роль жанра в систематизации и организации литературных произведений. Сам жанр является «ярлыком», помогающим определить основные характеристики произведения и классифицировать его соответствующую категорию. Второе определение указывает на жанр, как на передачу и сохранение литературных традиций между произведениями различных эпох. Жанровые конвенции, структуры и тематические элементы могут быть унаследованы от предыдущих произведений и использованы авторами для создания новых работ.

Творчество Нила Геймана – это гармоничное сочетание различных жанров и тематик. Он не ограничивается одним стилем, а исследует множество аспектов человеческого опыта и фантазии. Работая в такой области художественной литературы как фантастика, Н. Гейман черпал вдохновение из произведений различных авторов, которые сформировали основу его писательского стиля. Источником его вдохновения являются произведения ряда классиков мировой литературы.

Само творчество Н. Геймана основано на таких жанрах как фэнтези, ужасы и научная фантастика. Одним из ключевых элементов его творчества является способность автора переплетать реальность и фантазию. Он создаёт миры, где магические и сказочные элементы сосуществуют с реальными. Это позволяет читателю исследовать темы, такие как взрос-

ление, смерть, вера, любовь и потеря, через призму символов и фантастических образов. Персонажи его творчества глубокие и многомерные, которые имеют индивидуальность и мотивацию, что придаёт им реалистичность и загадку одновременно. Помимо этого, Н. Гейман включает в произведение философские и моральные аспекты. Он задаёт важные вопросы о смысле жизни, вере, нравственности и человеческой природе. Однако наиболее значимыми элементами творчества Н. Геймана, которые отличают его от других современных авторов, является сильное чувство мистики, мифология и фольклор разных культур. Он нередко обращается к древним легендам, воплощая их в свои произведения.

Свой творческий путь он начал, основываясь на произведениях авторов-мистиков и авторов-фантастов. Он открыто признаёт влияние таких писателей, как Говард Лавкрафт, Джон Толкин и Стивен Кинг.

Говард Филлипс Лавкрафт – американский писатель первой половины XX века, который оставил глубокий след в жанре ужасов и фантастики. Он считается одним из величайших мастеров космического ужаса. Представляя Вселенную как бесконечно широкий и холодный космос, населённый древними богами и инопланетными существами, которые обладали незримой мощью и безразличием к существованию человека, Г. Лавкрафт выражал бессмысленность и безысходность существования во Вселенной, где человек является лишь маленьким звеном. Он первый ввёл в литературу жанр *macabre science fiction* – в русском переводе жанр «чёрной» фантастики, где человек существует в одной вселенной с невозможными или сверхъестественными мирами, или персонажами. Данные персонажи во Вселенной Г. Лавкрафта представляли культ «Старших богов» или «Внешних богов», которые имели огромные размеры и непостижимую мощь. Одним из таких богов является Ктулху из рассказа «The Call of Cthulhu».

В романе Нила Геймана «American Gods» проявляются черты влияния Говарда Лавкрафта, особенно в отношении создания отдельной вселенной, населённой богами, их взаимодействия с людьми и влияния на мир. Подобно Г. Лавкрафту, Н. Гейман представляет богов в своём романе как существ с неизмеримой мощью. Он создаёт собственный пантеон божеств с разных уголков Земли, включающий как древних богов, так и богов современности. Эти боги, подобно «Старшим богам» Г. Лавкрафта обладают своими собственными интересами, силой и безразличием к судьбе человечества.

Не менее важной темой в «American Gods» является идея о том, что вера и поклонение являются источником мощи для богов. Это напомина-

ет концепцию Г. Лавкрафта о том, что боги существуют за пределами человеческого понимания и получают силу от веры и поклонения, как, например, Ктулху, которому поклоняются адепты жестокого культа. В произведении Н. Геймана эта тема подкреплена тем, что в романе существуют непочитаемые боги, которые утратили силу из-за отсутствия веры в них.

Как и Г. Лавкрафт, Н. Гейман использует не только мифологические мотивы и легенды, но и детальное описание происходящего, что создаёт атмосферу загадочности и ужаса.

Также особое место в формировании стиля Н. Геймана занимает творчество Джона Толкина – британский писатель и филолог XX века. Известен своими романами, такими как «The Lord of Rings» и «The Hobbit», которые создали масштабную вселенную с уникальными языками, мифологией и персонажами. Является одним из лучших авторов своего времени в жанре фэнтези и детской литературы.

Одной из ключевых особенностей творчества Дж. Толкина является его тщательно разработанная мифологическая система. Произведение «The Lord of Rings», написанное в жанре фэнтези, представляет собой сложное многоплановое и многомерное произведение, уникальное для литературы нового времени. Писатель активно разрабатывает мифологические темы, сюжеты, мотивы, символы и образы, конструируя свой миф о собственном мире, основываясь на базовых принципах и функциях мифологии. На этом фундаменте Дж. Толкин выстраивает свой эпос, проводя его по традиционному пути от архаики к героике, широко и плодотворно используя типические элементы древнего эпоса, помогая читателю глубже проникнуть в свой философский замысел – описание противостояния Добра и Зла. Он создал вымышленный мир Арда, в котором происходит действие его романов. Этот мир населён различными расами, включая эльфов, гномов, людей и орков, каждая из которых имеет свою историю, культуру и свой язык.

В основном, Джон Толкин черпал свои идеи из скандинавской мифологии. Эльфы – свободный народ, живший на территории Средиземья, Гоблины – народ, враждующий против Эльфов, Гномы или же Хоббиты – одни из главных персонажей его романов, которых в скандинавской мифологии называли «низшими» существами. Помимо живых существ, Дж. Толкин использовал мифологические предметы и артефакты из легенд скандинавов. Например, Драупнир – кольцо Одина, благодаря которому тот становился неуязвимым и мог находить владельцев таких же колец по всему миру. Данная идея лежит в основе произведения «The

Hobbit», где магический предмет мог управлять прочими кольцами и давать своему владельцу перемещаться в мысли других людей.

Нил Гейман разделяет общие темы и элементы стиля Джона Толкина, тем самым создавая связь между их работами. Н. Гейман сам часто обращается к мифологии при создании своих произведений.

В 2017 году Н. Гейман выпустил книгу «Norse Mythology», в которой подробно описал мифологию скандинавов от первых дней творения и до конца света: появление Мирового древа Иггдрасиля, великаны и боги, люди и карлики, рождение чудовищ, молот Тора, Рагнарёк и последняя битва за власть на Земле. Всё это имеет характерную прозрачность и быстроту его прозы, при этом сохраняя драматичный импульс средневековых текстов, опуская грубоватость и жестокость. Рассказы предназначены как для детей, так и для взрослых, поскольку подлинному мифу свойственно быть доступным на многих уровнях.

В своей автобиографичной книге «The View from the Cheap Seats», изданной в 2016 году, Нил Гейман писал: «I grew up with Padraic Colum's «Children of Odin» and John Tolkien's «The Hobbit». These stories exist for me in the fine cadences of their prose» [2, с. 251]. Данным высказыванием Н. Гейман подтвердил влияние скандинавской мифологии на своё творчество, указав, что именно она с детства формировала его мировоззрение, а в будущем – художественный стиль и творческую идентичность.

В книге «Norse Mythology», основываясь на своём опыте, он преуменьшал странность некоторых материалов и смягчал их мрачность некоторой степенью самосатиры. Нил Гейман вносит свой собственный стиль и подход к пересказу мифологии, придаёт этим историям свежий взгляд и уникальную атмосферу. Уделяя особое внимание описанию окружающей среды, персонажам и их эмоциям, он создаёт запоминающиеся образы, которые являются неотъемлемой частью письма Н. Геймана.

Помимо предыдущих двух авторов, Нил Гейман формировал свою карьеру писателя, основываясь на творчестве современного американского писателя и «короля ужасов» – Стивена Эдвина Кинга.

Стивен Кинг – известный американский писатель жанра ужасов и триллеров. Его произведения являются объектом многочисленных исследований, в которых раскрываются особенности его стиля, тематику и влияние на современную литературу. Он стал сверхпопулярным феноменом в писательском мире. Его романы отличаются детальной проработкой персонажей, так что читатель воспринимает их как живых людей.

Создатель целостного мира с присущими ему проблемами, которые перекликаются с современной действительностью. Его узнаваемые персонажи вызывают у читателя немедленную симпатию благодаря своим «ущербным», но человеческим чертам, например, Беверли Марш, девушка из романа «It», подверглась насилию со стороны своего отца, Ник Андрос был глухонемым в «The Stand», а Венди Торренс была многострадальной женой Джека в «The Shining».

С. Кинг часто использует такой прием, как метафора, сравнивая два независимых предмета, не подразумевая прямой ассоциации. В частности, использование Кингом «расширенной метафоры», или метафоры, охватывающей весь объем произведений, очевидно в таких романах, как «The Green Mile», в которых Джон Коффи может исцелять больных, но в конце концов умирает из-за того, что люди совершают зверства и грехи. Один из главных героев «The Green Mile», крупный афроамериканец по имени Коффи отражает жизнь Иисуса Христа, хотя действие истории происходит в камере смертников в тюрьме времен Депрессии.

Стиль письма Стивена Кинга можно назвать многословным. Он известен тем, что не имеет собственного стиля. Это стиль «без стиля». Это современная коммерческая фантастика, в которой автор пытается написать, как можно больше слов. Помимо этого, он привлекает читателей тем, что все свои произведения пишет самостоятельно: не используя «призраков» или «команды». Это шоу одного человека.

Критика нередко сравнивает Нила Геймана со Стивеном Кингом, подчёркивая таким образом, что в произведениях, адресованных детской аудитории, он часто поднимает важные и страшные вопросы: проблемы взросления, поиска предназначения, неизбежности смерти, редкие для жанра современной литературной сказки. Рассматривая самые популярные произведения обоих авторов: «Coraline» Н. Геймана и «It» С. Кинга, можно заметить ряд схожестей. В «Coraline» автор поднимает ряд проблем, таких как взаимоотношения детей и родителей, одиночество и проблему самоидентичности, которые демонстрируют негативные стороны жизни маленькой девочки, которая пытается найти для себя лучший мир, чтобы от них скрыться. Данные проблемы мешают девочке реализоваться как личность, что формирует ряд психологических детских травм, которые будут иметь последствия в будущем. В мире Бельдам нет времени, что является отсылкой на то, что Коралина навсегда останется ребёнком и не будет иметь проблем, с которыми сталкиваются взрослые.

В романе «It» Пеннивайз произносит фразу: «Come with me and you'll never have to grow up» [3, с. 147], как бы подчёркивая: если травма

подчинит тебя, возьмёт над тобой власть, ты не сможешь расти, развиваться и навсегда застрянешь в этом детском беспомощном состоянии.

Также схожими мотивами в произведениях может считать то, что ни мама Коралины, ни родители из «It» не видят того, что видят их дети. Туннель в лучший мир открыт только для Коралины, в то время как её мама видит кирпичную стену, а клоун виден только детям, так как питается их страхами и фантазиями. Это указывает на то, что дети более восприимчивы, уязвимы и больше подвержены фобиям, чем взрослые.

Тема взаимоотношений детей и родителей тоже хорошо прослеживается у Н. Геймана и С. Кинга. Родители Коралины совсем не уделяют ей внимания, занимаясь обустройством дома и своими рабочими делами, что ухудшает её доверие к ним и подпитывает её желание навсегда остаться в идеальном мире. У Стивена Кинга примером такого отношения родителей к ребёнку является семья Билла. Его равнодушные и холодные родители ещё больше замыкаются в себе после смерти младшего сына – Джорджи. Потеря брата и отстранённость родителей приводит к формированию у Билла «вины выжившего».

В сказке Нила Геймана и романе Стивена Кинга мы видим, что герои проходят определённый путь борьбы. Травмы не отпускают их, однако авторы показывают разные исходы этой борьбы: у Н. Геймана Коралина побеждает злую маму и, освободившись от её чар, начинает жизнь с чистого листа со своей семьёй; у С. Кинга же кто-то тоже исцеляется, формируя здоровую и крепкую личность, а кто-то не выдерживает давления и навсегда остаётся жертвой прошлого. При этом, оба автора описывают «инструменты», которые помогают их героям на этом пути: вера в собственные силы, опора в виде близких людей, мужество, позволяющее взглянуть страхам в глаза и побороть ту тёмную и болезненную часть себя, чтобы открыть путь к более осознанной и наполненной жизни.

Подводя итоги, стоит сказать, что творчество Г. Ф. Лавкрафта, Дж. Р. Р. Толкина и С. Э. Кинга оказало огромное влияние на творчества Н. Геймана. Влияние Г. Лавкрафта на Н. Геймана проявляется в создании атмосферы ужаса и космической безвыходности, в мистических и древних богах. Мистика Г. Лавкрафта стала основой многих историй Н. Геймана, где не существует границ между реальностью и кошмаром.

Дж. Р. Р. Толкин оказал влияние на Нила Геймана в области создания фэнтезийных миров и эпических сюжетов, основанных на скандинавской мифологии. Как и Дж. Толкин, Н. Гейман создаёт детально проработанные вселенные, полные сказочных существ.

Влияние С. Э. Кинга на Н. Геймана проявляется в общей любви к повествованию и созданию запоминающихся персонажей. Оба писателя создают непринуждённую атмосферу, в которую читатель легко погружается.

Творчество троих писателей стало для Нила Геймана неотъемлемой частью его собственного стиля и вдохновением. Он умело объединяет элементы ужаса, фэнтези и мистики, создавая уникальные и захватывающие произведения, которые оставляют глубокий след в истории.

Библиографический список

1. *Андреев А.Н.* Целостный анализ литературного произведения [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.studmed.ru/andreev-an-celostnyy-analiz-literaturnogo-proizvedeniya_a63bd8d7257.html. – Access date: 10.02.2024.

2. *Gaiman, Neil.* The View from the Cheap Seats [Electronic Resource]. – Mode of access: <https://bookreadfree.com/474938/11666857>. Access date: 09.10.2024.

3. *King Stephen.* It [Electronic Resource]. – Mode of access: <https://englishonlineclub.com/pdf/Stephen%20King%20-%20It%20%5BEnglishOnlineClub.com%5D.pdf>. Access date: 09.10.2024.