

Фэнтези

С. В. АЛЕКСЕЕВ

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Слово «фэнтези» (англ. *fantasy* — «фантазия») употребляется в современном фантастоведении в двух пересекающихся значениях. В узком смысле под фэнтези имеют в виду жанр сказочно-мифологической прозы приключенческого, как правило, характера, сложившийся в англоязычной литературе вто-

рой половины XIX — первой половины XX в. Близкие параллельные явления имелись в литературном процессе Германии и скандинавских стран, где с середины XX в. развивались оригинальные версии того же жанра. В этих рамках выделяется еще более узкое понятие «жанровая фэнтези». Данное, наиболее мас-

совое и востребованное рынком, направление воспроизводит более или менее явно темы и сюжетные ходы классических произведений ранней фэнтези. Образцами обычно являются «Властелин Колец» (The Lord of the Rings, 1954–1955) Дж. Р. Р. Толкина (J. R. R. Tolkien, 1892–1973) — так называемая эпическая фэнтези, а также приключенческие рассказы Р. И. Говарда (R. E. Howard, 1906–1936) — «героическая фэнтези».

Более широкий смысл слова «фэнтези» охватывает все направления «ненаучной» фантастики, включая мощный поток мистической прозы и «ужасов» (*horror*), чья история восходит к эпохе романтизма. В современной литературе это позволяет включать в понятие «фэнтези» (прежде всего, англоязычным литературоведам) такие явления, как популярное во французской литературе направление неявно-мистической прозы *fantastique* или разновидности магического реализма. В романских и славянских странах литературоведы и критики, как правило, применяют термин фэнтези только к фэнтези в узком смысле или даже только к жанровой фэнтези. Иногда тем самым сознательно подчеркивается ее «чуждое» — английское — происхождение. С другой стороны, традиция называть произведения фантастической литературы в целом «фантазиями» — *fantasy* — восходит к началу XIX в. После обособления научной фантастики к началу XX в. термин закономерно был унаследован фантастикой «ненаучной» в различных ее ипостасях. Ближайшим аналогом английского *fantasy* в этом расширительном смысле является русская «литература вымысла».

Дж. Р. Р. Толкин теории жанра посвятил эссе «О волшебных историях» (1947). У Толкина фантазия как способность к неограниченному творческому вымыслу — средство создания «волшебной истории» (*fairy-story*). Фантазия выводит человека из повседневности на просторы Волшебной Страны, Феерии. Творя «волшебную историю», человек вольно или невольно создает целый «вторичный мир», неминуемо похожий на «первичный», но существующий по своим, вовсе не рациональным законам. Этот вторичный мир вполне

может размещаться где-либо в мифическом былом мира «первичного», а то и соседствовать с ним в настоящем — как мир древних сказок и героического эпоса.

«Волшебная история» — способ освобождения, побега из неблагоприятной действительности. Побег (*escape*) — значимая тема и упомянутого толкиновского эссе, и многих трудов как заступников, так и критиков фэнтези. Фэнтези, бесспорно, — литература «эскапистская», бросающая вызов теперешнему бытию.

«Волшебные истории» Толкин считал «серьезной», взрослой литературой. По его мнению, «детскость» и сопряженная с ней наивная нравоучительность вкупе с излишней мягкостью губительны для подлинной «волшебной истории». Он, кстати, замечал, что в основе «детскости» лежит превратное представление о детских вкусах. Как бы то ни было, именно здесь и проходит черта между «волшебной историей» и «волшебной», «фейной» сказкой (*fairy-tale, conte de fee*), обычной для английской и французской литератур XIX — начала XX в.

Эскапистская же природа фэнтези в данном, «узком» смысле достаточно ясно отгораживает ее от литературы ужасов. Миры фэнтези, конечно, могут быть ужасны и опасны. Но обычно сами по себе они не призваны отталкивать, а обязаны притягивать, манить своего читателя. Помимо того, литература ужасов в целом должна иметь дело не с «вторичным», а с нашим, «первичным» миром, в какой-то и врываются непостижимые, противоестественные силы. Это черта мистической фантастики (англ. *supernatural fiction*) в целом. Итак, хотя «пограничным» произведениям фэнтези и хоррора счет немалый, отличить их в чистом виде достаточно просто.

Зарождение фэнтези современного типа в Великобритании связано с именами Дж. Макдональда (G. Macdonald, 1824–1905) и У. Морриса (W. Morris, 1834–1895). Первый создал новый стандарт детской волшебной сказки, насытив ее эпическим пафосом и философским содержанием. Тенденция сближения «детской» и «взрослой» литературы получила дальнейшее развитие в творчестве Л. Кэр-

ролла (L. Carroll, 1832–1898), Дж. М. Барри (J. M. Barrie, 1860–1937) и др. Религиозные романы-притчи Макдональда могут рассматриваться как один из первых опытов выстраивания «вторичного мира». Моррис — автор серии эпико-приключенческих романов, действие которых разворачивается в условном Средневековье, что стало образцом для позднейшей фэнтези.

Следующий этап развития британской фэнтези представлен лордом Дансени ([E. Plunkett] Lord Dunsany, 1878–1957), У. Х. Ходжсоном (W. H. Hodgson, 1877–1918), Д. Линдсейем (D. Lindsay, 1878–1945) и рядом других авторов. Дансени первым отлил жанр во вполне самостоятельную литературную форму, отделяя и от адресованной детям литературной сказки, и от романтического псевдоисторического романа. Ключевым новшеством было создание полностью автономного от известной исторической и современной реальности «вторичного мира», с собственной космологией, существующего в «своем праве». Ходжсон в романе «Ночная земля» (*The Night Land*, 1912) впервые воплотил литературную модель жанровой фэнтези: квест героя на фоне разработанного «вторичного мира», раскрывающегося через перипетии квеста. Линдсей в романе «Путешествие к Арктуру» (*A Voyage to Arcturus*, 1920) впервые использовал «научно»-фантастическую завязку как основу для собственных мифологических и космологических построений. Эта линия — условное размещение «вторичных» мифологических миров на иной планете — нашла продолжение в творчестве Э. Р. Эддисона (E. R. Eddison, 1882–1945). Романы Эддисона, насыщенные языковым экспериментированием, оригинальными философскими и эстетическими идеями, оказали заметное влияние на окончательное складывание стандартов фэнтези.

Последнее связано преимущественно с именами Дж. Р. Р. Толкина и К. С. Льюиса (C. S. Lewis, 1898–1963) — членов оксфордского литературного кружка «Инклингов» (*Inklings*). Роман Толкина «Властелин Колец» стал первым мировым бестселлером среди произведений жанра. Выведенный в нем фантастический мир Средиземья, созданный авто-

ром на материале германо-скандинавских мифов, стал образцом для тысяч подражаний. В то же время по разработанности и «литературной достоверности» мифотворчество Толкина остается непревзойденной вершиной жанра. Произведения Льюиса стали наиболее заметным в XX в. явлением «христианской фэнтези», сочетающей элементы различных фантастических жанров, религиозной притчи или даже богословского труда. К числу наиболее видных авторов британской фэнтези середины XX в. относится также М. Пик (M. Peake, 1911–1968), автор философско-фантастической трилогии о замке Горменгаст. Из более поздних авторов можно выделить Р. Адамса (R. Adams, р. 1920), соединившего стилистику фэнтези с образами традиционной животной сказки.

В качестве провозвестников фэнтези в США рассматриваются сказочник Л. Баум (L. Baum, 1846–1915), автор историй о стране Оз, и популярнейший псевдонаучный фантаст Э. Р. Бэрроуз (E. R. Burroughs, 1875–1950). Последний выступил предшественником расцвета в США «героической фэнтези», наиболее заметным представителем которой являлся Р. И. Говард. Говард принадлежал к литературному кругу «отца» современной литературы ужасов Г. Ф. Лавкрафта (H. P. Lovecraft, 1890–1937). Мрачные фантазмагии Лавкрафта существенно повлияли на многих авторов ранней американской фэнтези: таких как также входивший в его круг К. Э. Смит (C. A. Smith, 1893–1961), Ф. Прэтт (F. Pratt, 1897–1956), Ф. Лейбер (F. Leiber, 1910–1992). Для многих из них характерно использование «научно»-фантастических инопланетных или футурологических сеттингов. Эту начатую Бэрроузом линию продолжали также А. Ван Вогт (A. Van Vogt, 1912–2000), Дж. Вэнс (J. Vance, р. 1916), Л. Брэккетт (L. Brackett, 1915–1978). Подобное смешение жанров получило название *science fantasy*. Родоначальником «иронической фэнтези», использующим жанр для сатиры и самопародирования, был Дж. Б. Кейбелл (J. B. Cabell, 1879–1958). С середины XX в. в США проникает воздействие британской «эпической фэнтези». Ее влияние отразилось в фэнтезийном творчестве А. Нор-

тон (А. Norton, 1912–2005), Л. Александера (L. Alexander, 1924–2007), У. ле Гуин (U. Le Guin, p. 1929) и др.

Восторжествовавший благодаря Толкину и Льюису в середине XX в. в жанровой фэнтези «консерватизм» с четкими критериями морали, противопоставлением добра и зла, христианскими аллюзиями вызвал протест в виде появления так называемой новой волны. Ее лидером и теоретиком стал англо-американский писатель М. Муркок (M. Moorcock, p. 1939). В своем творчестве он решительно смешивает и ревизует образы как эпической, так и героической фэнтези.

Уже в 70-е годы XX в. производство фэнтези все более подчиняется законам рынка — начинается эра «товарной фэнтези» (термин У. ле Гуин). В подавляющем большинстве создаваемые в последние десятилетия произведения жанра носят сознательно эпигонский характер, повторяя известные образцы. Это не исключает, конечно, отдельных оригинальных или заметных в литературном плане явлений, но на базе этих явлений обычно быстро формируются новые шаблоны. Новейший пример — цикл Дж. Роулинг (J. Rowling, p. 1965) о Гарри Поттере. В романских, славянских и иных литературах развивается под-

ражательная фэнтези. Она заимствует из англоязычных образцов нередко не только построение сюжетов, но и конкретные образы, восходящие к германо-скандинавской мифологии и фольклору.

Лит.: Антология мировой фантастики : в 10 т. М., 2006. Т. 10 : Маги и драконы; Tolkien J. R. R. The Monsters and the Critics and Other Essays. L., 1983; The Encyclopedia of Fantasy / ed. by J. Clute, J. Grant. 2nd ed. N. Y., 1999; D'Amassa D. Encyclopedia of Fantasy and Horror Fiction. N. Y., 2006; Stableford B. The A to Z of Fantasy Literature. Lanham ; Toronto ; Plymouth, 2009.

Дата поступления: 15.02.2013 г.

FANTASY

S. V. Alekseev

(Moscow University for the Humanities)

Bibliography (transliteration): Antologija mirovoi fantastiki : v 10 t. M., 2006. T. 10 : Magi i drakony; Tolkien J. R. R. The Monsters and the Critics and Other Essays. L., 1983; The Encyclopedia of Fantasy / ed. by J. Clute, J. Grant. 2nd ed. N. Y., 1999; D'Amassa D. Encyclopedia of Fantasy and Horror Fiction. N. Y., 2006; Stableford B. The A to Z of Fantasy Literature. Lanham ; Toronto ; Plymouth, 2009.