

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра русской и зарубежной литературы

Специфика фантастики в романе Ф.Пулмана «Северное Сияние»

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 4 курса 421 «Б» группы

направления 45.03.01 «Филология»

Института филологии и журналистики

Стрелкиной Дарьи Юрьевны

Научный руководитель

Профессор

И.В. Кабанова

Зав. кафедрой

Профессор

Ю.Н.Борисов

Саратов 2016

ВВЕДЕНИЕ

Филип Пулман (р. 1946) – английский писатель широкого диапазона, глубины и воображения, считается одним из ведущих авторов в мировой детской литературе. Он наиболее известен в жанрах фэнтези и исторической фантастики для подростков и детей, а также драматург и публицист.

Центральным произведением творчества писателя является трилогия «Темные начала» («His Dark Materials», 1995-2000). Роман «Северное Сияние» («Northern Lights», 1995) – первая часть его трилогии в жанре фэнтези. Этот роман привлек внимание широкого читателя, был удостоен литературных премий¹, и был экранизирован в 2007.² В России роман был переведен в 2003 году.³

«Тёмные начала» – одна из тех книг, что находят признание как среди взрослых читателей, так и среди детей, и особенно она популярна среди студентов и их преподавателей, в силу обращения Пулмана к ряду важнейших философских вопросов.

На Западе Пулман давно стал объектом серьезного критического внимания, тогда как исследований творчества Ф. Пулмана, в частности его трилогии «Темные начала», у отечественных литературоведов немного. В частности, некоторый анализ в рамках теоретических концепций фантастического и фэнтези мы видим у Е.Н. Ковтун и В. Гопмана. А.О. Тананыхина в своей работе «Лингвостилистические особенности современной англоязычной литературной сказки»⁴ исследует языковые

¹ Премия Карнеги. Роман «Северное сияние» («Northern Lights», в США — «Golden Compass»), первый в трилогии, назван лучшей книгой для детей последних семидесяти лет. (Carnegie Medal, 2007); премия газеты «Гардиан», присуждается автору лучшей книги, опубликованной в Великобритании за год. (The Guardian Prize, 1996); Британская премия фэнтези за лучший роман (British Fantasy Society, 1995); номинация на премию Букера (The Booker Prize, 2001).

² The Golden Compass. Реж: Крис Вайц, 113 минут. В ролях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, Дакота Блю Ричардс, Бен Уокер, Фредди Хаймор, Иэн Мак Келлен, Ева Грин, Джим Картер, Том Кортни, Иэн Мак Шейн и др.

³ Пулман Ф. Северное Сияние. М.: Росмэн, 2003. 445 с.

⁴ Тананыхина А.О. Лингвостилистические особенности современной англоязычной литературной сказки: дисс. канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2007. С.41.

особенности современной англоязычной литературной сказки. М.А. Штейнман⁵ в рамках анализа поэтики английской иносказательной прозы XX века рассматривает некоторые особенности романов Ф.Пулмана. Интересными нам кажутся работы О.В.Павлухиной о трилогии Ф. Пулмана. Среди них: «Представления о смерти и загробной жизни в трилогии Ф. Пулмана «Темные Начала» (2012), «Жанр фэнтези и литературная традиция Британских островов» (2013), «Религия и виртуальная реальность: о мирах фэнтези и проблеме целомудрия» (2010), «Тотемистические мотивы в современной британской детской литературе» (2012), «Литература фэнтези в контексте современной культуры: предпосылки, особенности жанра, читательская аудитория» (2013)⁶.

Таким образом, мы видим, что зарубежная критика ставит творчество Пулмана чрезвычайно высоко, едва ли не как ведущего автора современной философской фэнтези, тогда как отечественная критика только приступает к изучению его произведений. **Актуальность** данной работы состоит в повышенном внимании к жанрам фэнтези и фантастики в современном литературоведении, которое принимает во внимание все возрастающую популярность этих жанров. В качестве **материала** для исследования был избран роман Ф. Пулмана «Северное сияние», также привлечены источники по теории литературы, связанные с изучением жанровых особенностей фантастики и фэнтези в частности.

Цель данной работы – рассмотреть роман Ф. Пулмана «Северное Сияние» как произведение фантастической литературы и выделить в нем черты научной фантастики и фэнтези.

Для достижения этой цели последовательно решаются традиционные **задачи** литературоведческого исследования:

⁵Штейнман М.А. Поэтика английской иносказательной прозы XX века: Дж. Р. Р. Толкиен и К. С. Льюис: дисс. канд. филол. наук. - Москва, 2000. –С.22.

⁶Павлухина О.В. Мифическое и магическое в современной британской детской литературе: дисс. канд. филос. наук. - СПб, 2015. – С.19.

- рассмотреть историю и теорию категории фантастического в литературе, определить и разграничить жанры научной фантастики и фэнтези;
- выявить в романе «Северное Сияние» черты научной фантастики;
- выявить в романе «Северное Сияние» черты фэнтези;
- охарактеризовать жанровый синтез фантастики и фэнтези в романе.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что литературоведческий анализ произведения Пулмана вносит вклад в дискуссионный вопрос разграничения жанров научной фантастики и фэнтези, который освещен в первой главе работы. Во второй практической главе дается комплексный анализ «Северного Сияния» с точки зрения синтеза в произведении черт фантастики и фэнтези. Заключение подводит основные итоги работы. Библиография насчитывает 50 наименований источников.

Практическая значимость работы состоит в использовании материалов для составления примечаний и комментариев к публикациям Ф. Пулмана.

Объектом исследования в дипломной работе стали жанровые особенности романа Ф. Пулмана «Северное сияние».

Предметом исследования является соотношение элементов фэнтези и научной фантастики в романе «Северное Сияние» Ф. Пулмана.

Научная новизна работы определяется развернутым характером анализа произведения с точки зрения рассмотрения его жанровых особенностей.

Структура дипломной работы состоит из: введения, двух глав (по три раздела в каждой), заключения и списка использованной литературы. Общий объем составляет 58 страниц.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы дипломной работы, ее новизна; определяются цель, задачи, объект, предмет исследования; формулируются основные положения; определяется теоретическая и практическая значимость работы.

В **первой главе** «История и теория фантастики в литературе», которая состоит из трех разделов и имеет теоретический характер, мы попытались определить место фантастики в современной системе литературных жанров.

Эта глава необходима как точка отсчета в нашем разговоре о роли фантастических произведений для мировой литературной традиции.

Раздел 1.1 «Место фантастики в современной системе литературных жанров» дает общую теорию фантастического в литературном произведении. Фантастика, как и иные типы «явного» вымысла, является особым способом воплощения реальности в художественном произведении. Суть данного способа заключается в отступлении автора при создании сюжета и персонажей от буквального «жизнеподобия», в переосмыслении и «перекомбинировании» реальных объектов и процессов в фантастические (чудесные, волшебные и т. п.) образы и события. Данный способ изображения избирается писателем потому, что предоставляет существенные (в каждом случае особые) дополнительные возможности для познания и осмысления бытия⁷.

В широком понимании сам термин «фантастика» – это способ изображения, основанный на какой-либо разновидности вымысла, а фантастика как жанр литературы – один из типов повествования о необычайном.

⁷Ковтун Е.Н. Фантастика как объект научного исследования: проблемы и перспективы отечественного фантаствоведения //Русская фантастика на перекрестье эпох и культур: Материалы Международной научной конференции: 21-23 марта 2006 г. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. С. 32.

Мы рассмотрели типы фантастики в истории мировой литературы (мифологическая, христианская, барочная фантастика) вплоть до возникновения в XIX в. научной фантастики. XX в. в области фантастики дал такое явление, как жанр фэнтези, с самого своего зарождения в творчестве Толкиена склонный к эпическому масштабу в построении целостных «вторичных миров».

К сожалению, большинство ученых склонно видеть в фантастике так называемый формульный жанр популярной литературы, то есть жанр предсказуемый, художественно второстепенный. Однако его популярность в наши дни заставляет литературоведов все внимательней относиться к фантастической литературе, и *раздел 1.2 «Разновидности фантастики»* приводит одну из современных классификаций жанров фантастической литературы, из которых для работы важны два наиболее распространенных.

В разделе 1.3 «Фантастика и фэнтези: общее и отличное», основанном на работах В.Л. Гопмана, Е.Н. Ковтун, В.Я. Проппа, устанавливается, что основными чертами фэнтези как жанрового феномена являются следующие: 1) герой произведения – обычный реальный человек, часто ребенок или подросток, хотя может быть наделен скрытыми силами; 2) сюжет построен на мотиве квеста, действие разворачивается по законам магии; 3) специфический хронотоп основан на концепции миров-матрешек; 4) «переход» героя в другой мир происходит с помощью магического предмета, мифического существа или в необычном месте, причем всегда, неожиданно, быстро и просто; 5) ядром произведения становится конфликт между добром и злом.

Научная фантастика по сравнению с фэнтези – жанр более «реалистичный», поскольку в ней больше рационализма, тщательнее прописаны причинно следственные связи между явлениями, и она, как правило, имеет отправной точкой наш, реально существующий мир. Фантастика сосредоточена на вопросах научно-технического прогресса, проблемах развития науки и последствий научных открытий,

психологическое изображение персонажей не является сильной стороной научной фантастики. Наоборот, связи художественного мира фэнтези с нашим, реальным миром оборваны, автор создает автономный самодостаточный мир, а иногда несколько таких миров. В мире фэнтези чудесное и волшебное проистекают не из науки, а из мифологии, магии, сказки. Наконец, персонажи в фэнтези (не обязательно люди) выписаны с мерой психологизма, незнакомой жанру научной фантастики.

Положения, высказанные в теоретических обоснованиях, применимы к роману «Северное Сияние» Ф. Пулмана.

Вторая глава ««Северное Сияние» как сплав фантастики и фэнтези» исходит из положения, что любое литературное произведение является гибридом нескольких жанров. Роман Ф. Пулмана рассматривается в главе как синтез двух жанров, фантастики и фэнтези. Исследователь современной британской литературы О.В. Павлухина считает, что «Пулман рассматривает жанр фэнтези как удобную форму для рассказа о взрослении, поэтому его реальность оказывается скорее фантастической, нежели волшебной. Мир Ф. Пулмана – не магический, он просто предусматривает различные варианты эволюционного развития».⁸

Это фантастическо-приключенческий роман, изначально ориентированный на подростковую аудиторию. Отсюда насыщенность сюжета событиями, выбор героев, возрастающий темп повествования, отсутствие в романе дистанции между замыслом и исполнением, легкость достижения персонажами своих целей. Авантюренность всегда обеспечивает произведению занимательность, успех у читателя. Психологизм не является сильной стороной этого произведения, что роднит роман больше с фантастикой, чем с фэнтези.

Раздел 2.1 «Черты фантастики в «Северном сиянии»» анализирует изображение науки и образы ученых в романе, а также роль в действии

⁸Павлухина О.В. Указ.соч. С.95.

научных приборов. Рассмотрена роль фантастического образа Серебряной пыли в романе и классификация персонажей в зависимости от их отношения к этому открытию – консерваторы, противники Серебряной Пыли и сторонники Магистериума, религиозного правительства мира в романе, составляют группу отрицательных персонажей, а люди, изучающие Серебряную Пыль, видящие потенциальные возможности этого открытия, составляют группу положительных героев.

Раздел 2.2 «Черты фэнтези в романе» рассматривает пространственно-временную структуру произведения, характерную для фэнтези, и образы различных волшебных существ в романе. В пространстве «Северного сияния» планета действия не вызывает сомнений: это Земля, причудливо преображенная авторской фантазией. Главные герои – англичане, живут в Англии, в Оксфорде и Лондоне, затем они попадают на Север, в Лапландию и на вымышленный остров Свальбард. Все это, включая полярную ночь и северное сияние, описано достаточно реалистично, чтобы не подрывать у читателя доверие к повествованию.

Однако на планете Пулмана обитают не только люди, да и люди-то не вполне похожи на реальных людей, потому что каждого человека от рождения сопровождает его деймон – животное, отношения которого с человеком поначалу непонятны читателю.

Образы деймонов, пожизненных спутников людей и ведьм – Самое оригинальное создание фантазии Пулмана в романе. Это органическая часть человека, теснейшим образом с ним связанная и физически, и психически; иметь деймона настолько естественно, что персонажи об этом не задумываются. Каждый деймон обладает собственным характером, персонализирован, он соответствует статусу и личным особенностям человеческого персонажа. Утрата деймона, или возможность такой утраты, вселяют в людей несказанный ужас, сродни ужасу смерти.

Помимо людей, на планете живут еще ведьмы, объединенные во враждующие кланы; у ведьм тоже есть деймоны. Деймонов нет у третьего

вида разумных обитателей планеты – у медведей Свальбарда, которые, однако, умеют разговаривать и чей остров служит местом ссылки, изгнания для людей. Все эти существа в романе вступают между собой в сложные взаимодействия.

Особое внимание уделяется образам главной героини Лиры Белаквы и ее родителей.

Показано, что с точки зрения пространственной структуры по мере развития действия в романе начинают преобладать вместо фантастических черт черты фэнтези, поскольку мир становится все более непохожим на повседневную действительность, все более активную роль в действии начинают играть существа мифологической, фантастической природы – деймоны, ведьмы и бронированные медведи.

Раздел 2.3 «Эпиграф как ключ к смыслу романа» анализирует смысл романа, подсказанный эпиграфом из поэмы Джона Милтона «Потерянный рай». Черты фантастики и фэнтези помогают автору сделать более занимательным, универсальным рассказ о взрослении героини, о переходе Лиры Белаквы из мира детства в мир взрослых, очертить ее путь от незнания к высшим знаниям, хотя этот путь происходит в ином мире, который мало похож на наш с вами мир. «Северное сияние» – это произведение о творении новых миров. Миров, окружающих человека и миров внутри него. Переход от незнания к знанию, нелегкий, связанный с потерями и ошибками, но прогрессивный по своей сути. Путь Лиры – это ее путь к знаниям, трудный, полный опасностей, борьбы и лишений. И этот путь девочка избрала самостоятельно и осознанно, как когда-то Ева, согласно Милтону, вкусив плода познания, обрекла себя и своих потомков на смерть и лишения, но в стремлении к знаниям нашла смысл своей жизни.

Заключение подводит основные итоги проведенного исследования.

Роман «Северное сияние» – книга, написанная, прежде всего, для детей и подростков, в ней раскрываются проблемы взросления, но, кроме того, ставятся «взрослые» вопросы религии, власти и авторитета.

В ходе исследования мы установили, что «Северное сияние» принадлежит к жанру фэнтези, с элементами научной фантастики.

Во-первых, в данном произведении присутствуют характерные для фэнтези жанровые элементы: герой-подросток (Лира Белаква и ее друзья), сюжет основан на мотиве квеста (спасение человечества благодаря или вопреки открытию Серебряной пыли), центральное место занимает борьба светлых сил с тьмой (Лира и ее помощники против миссис Колтер и ее помощников), попадание героя во «вторичный мир» происходит по законам магии (Северное сияние как мост в иной мир).

Во-вторых, рассмотрев специфику романа, мы пришли к выводу, что неизменным его условием является апелляция к мифорелигиозным архетипам. Причем часто она опирается на новозаветные концепты: очищение от греха через раскаяние и прощение, самопожертвования ради спасения мира и неблизких людей, сотворение мира Творцом, существование души как некой отдельной субстанции и т.д.

Черты фантастики были обнаружены в пространственно-временной структуре романа (допущение существования множественных альтернативных миров), собственно научной фантастики – в описании приборов и экспериментов по обнаружению Серебристой пыли, по отделению похищенных детей от их демонов. Авантюристичность, стремительность развития действия также была расценена как характерная черта фантастики, в которой нет места углубленным психологическим характеристикам. В целом же фантастика в произведении подчинена задачам, которые решает жанр фэнтези.

По мере развития сюжета в повествовании начинают преобладать черты жанра фэнтези: все большую роль играют персонажи, которые не являются людьми, и подробно разобрана сказочная (ведьмы) или антропоморфная (говорящие медведи) природа этих персонажей. Особое внимание было уделено природе и функциям образов демонов в романе как оригинальному изобретению Пулмана, и показано, что образы демонов –

принадлежность литературы фэнтези – являются средством психологизации повествования.

Разбор эпиграфа из Милтона, которым автор предваряет «Северное сияние», подтолкнул нас к анализу важности библейской тематики в романе и конкретных способов ее воплощения. Миф о сотворении мира Пулман трактует в духе научно-атеистической концепции. Писатель интерпретирует изначальный библейский сюжет о грехопадении Евы и Адама, создавая собственный новый миф, в котором искуситель (в романе – отец Лиры лорд Азриэль) предстает не источником зла, а своеобразным символом свободы.

Таким образом, в «Северном сиянии» Пулман мастерски комбинирует привычные черты подростковой фэнтези, изменяя традиционную религиозно-гуманистическую проблематику жанра на, скорее, антирелигиозную. Изменениям в концепции фантастического мира в романе соответствует меньшая, по сравнению с Толкиеном, опора на миф и фольклор, и более активная авторская фантастика, с использованием черт научной фантастики. Таковы пути осовременивания традиционного жанра фэнтези в «Северном сиянии» Филипа Пулмана.