ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ, ТЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Елена Афанасьева (Петрозаводск, Россия)

ЖАНР ФЭНТЕЗИ: ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

По словам М. С. Кагана, жанр – это «избирательность художественного творчества»¹: художник выбирает нужную ему жанровую структуру из большого количества уже существующих. Именно это множество и осложняет для теоретиков выявление скрывающихся здесь закономерностей². По мнению Л. В. Чернец, нужно учитывать тот факт, что жанр – не только единицы классификации, но и носитель знака литературной традиции³. С фэнтези ситуация обстоит особенно сложно, т.к. данное литературное направление достаточно молодо.

Цель данной статьи – проанализировать разновидности российской фэнтези и систематизировать их. Автор не претендует на единственный и безукоризненный вариант классификации, однако в своей работе стремится преодолеть неточности, допущенные её коллегами при составлении собственных классификаций.

На Западе изучение фэнтези как самостоятельного жанра началось в 1970-е гг., тогда же вошёл в употребление и термин ⁴. В России к фэнтези серьёзно учёные обратились лишь в конце XX века. Фантастические жанры долгое время обходили стороной, даже близкую родственницу фэнтези – литературную сказку – обычно оставляли без внимания.

Большинство классификаций фэнтези, существующих на сегодняшний день, строится, по определению Е. Н. Ковтун, на основе «проблемно-тематического принципа»⁵. Так, Р. Шидфар делит фэнтези на:

³ Чернец Л. В. Литературные жанры. – М., 1982. – С. 9.

¹ Каган М. С. Морфология искусства. – Л., 1972. – С. 410.

² Там же. – С. 411.

⁴ Гопман В. Л. Фэнтези // Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001. – С. 1163.

⁵ Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного. – М., 1999. – С. 62.

- 1) Героичесую, подражающее Толкиену, имеющую в основе кельтский фольклор;
- 2) фольклорно-сказочный жанр, где герои живут в реальном мире, населённом персонажами из мифов;
- 3) «Меч и Магия»: героико-эпический жанр, «авантюрноприключенческий» (тогда у нас возникает вопрос: чем «Меч и Магия» отличается от героического фэнтези и каким образом можно приравнивать этот поджанр к авантюрно-приключенческому роману? Автор классификации никаких критериев не предлагает);
- 4) «Мифообразующая», когда создаётся мир с собственной мифологией 6 .

Данная классификация отнюдь не является полной. В частности, если мы обратимся к первому пункту, то становится очевидно, что автор не видит разницу между эпической и героической фэнтези. По словам С. Алексеева, главное отличие заключается в том, что эпическая фэнтези строит «вторичные миры», поэтому тесно связана с мифологией; героическая же показывает персонажей, чьи действия никак не влияют на миропорядок. Героическая фэнтези сосредотачивается на поступках отдельно взятого индивида, эпическая — на обществе в целом⁷. С. Алексеев объясняет путаницу в этих жанровых разновидностях тем, что они легко могут перетекать друг в друга: если соединить сюжетные линии отдельных действующих лиц героического романа в единое полотно, то перед нами тот же самый эпос. Примерами современной эпической фэнтези являются работы Р. Джордана, чьё многотомное произведение представляет собой по сути дела один роман. Русский эпос создают Г. Л. Олди, Н. Перумов⁸.

- С. Алексеев и М. Батшев предлагают классификацию на основе тематического принципа с учётом фэнтезийного хронотопа:
- 1) классическая фэнтези, в которой действие происходит в некоем условном мифическом прошлом, в нашем мире или в параллельной реальности;
- 2) историческая фэнтези, когда действие происходит в контексте реальных исторических событий;

 $^{^6}$ Шидфар Р. Бесконечная история. Очерк развития зарубежной фэнтези // Книжное дело, 1997. – № 1. – С. 90.

⁷ Алексеев С. Гомеры нового времени// Если. 2006. – № 9. – С. 281.

⁸ Там же. – С. 282 – 286

3) так называемая science fantasy, где элементы научной фантастики сочетаются со сказочно-мифологической традицией⁹. Особенность этого направления Ю. Кагарлицкий видит в том, что фэнтези в этом случае проникает в НФ тогда, когда важно не событие, а последствия события, поэтому не имеет значения, что стало причиной, или научный прогресс. Фэнтези помогает говорить о людях, создаёт психологический портрет героев, а НФ поддерживает её своим авторитетом, создавая эффект достоверности. Зачатки science fantasy появляются ещё в 19в. Примером может послужить рассказ Г. Уэллса «Человек, который мог творить чудеса», являющийся по сути дела сказкой, но объяснённой с точки зрения законов физики¹⁰. Из российских работ – «Страж перевала» С. Логинова.

Кроме того, С. Алексеев и М. Батшев выделяют ещё и поджанры, например, жанр фэнтези-боевика, основанный Р. И. Говардом и Ф. Лейбером, где за основу обычно принимают или одну из уже существующих мифологий или смесь из нескольких традиций, а action, действие, всегда является главным элементом повествования¹¹.

Тем не менее, и данная классификация слишком узка, т.к. основывается лишь на тематическом принципе. Мы считаем, что фэнтези следует анализировать, основываясь на классификации искусства, предложенной М. С. Каганом в книге «Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств». По мнению данного исследователя, искусство выполняет следующие функции:

- 1. Познавательная
- 2. Оценочная
- 3. Преобразовательная
- 4. Знаковая (языковая).

Именно на основе функции искусства и можно построить классификацию его жанров¹². Использоваться будут следующие критерии:

1. Сюжетно-тематическая плоскость, т.е. каким образом в произведении отражается действительность. В данной плоскости составляющие различаются по познавательной ёмкости. Например,

⁹ Алексеев С., Батшев. М. Фэнтези – развитие жанра в России // Книжное дело, 1997. – № 1. – С. 83.

¹⁰ Кагарлицкий Ю. Фантастика ищет новые пути // Вопросы литературы, 1974. – № 10. – С.172.

¹¹ Алексеев С., Батшев. М. Указ. соч. – С. 83.

¹² Каган М. С. Указ. соч. - С. 412.

рассказ и роман по-разному охватывают действительность, но темы имеют общие¹³. На сегодняшний день фэнтези чаще всего представлена в форме романа, что связано прежде всего со спецификой самого жанра (связи с народной эпической традицией) тяготеющего к масштабности, а желание автора вместить новый сфабрикованный мир в рамки одного рассказа требует особого писательского мастерства.

- 2. Национальная специфика: фольклорный мир строится на основе традиций какой-то определённой культуры.
- 3. Время, в котором происходит действие: далёкое будущее, городская фэнтези действие разворачивается в реалиях современного мира; историческая фэнтези, где, как полагает В.Каплан, изображение прошлого не самоцель, но средство для анализа человеческих характеров¹⁴.
- 4. Аксеологическая плоскость, где существуют 2 крайних полюса: с максимально положительной оценкой и «сатирические», отрицающие¹⁵.
 - 5. Мировоззренческое начало.
- 6. Адресат, т.к. не учитывать роль читателя в литературном процессе просто невозможно.

Итак, классификация фэнтези, разработанная с учётом идей М.С. Кагана, может выглядеть следующим образом:

1. Сюжетно-тематический принцип: эпическая, романтическая, мистическая, «чёрная», мифологическая.

«Романтическая» фэнтези – термин, предложенный Б. Невским в журнале «Мир фантастики и фэнтези» ¹⁶. В основе его лежит понятие romance, которым на Западе именуют любовные романы. Однако от любовных романов romance-fantasy отличается глубоким психологизмом, мастерской прописанностью взаимоотношений персонажей. В качестве примеров такому направлению Б. Невский предлагает следующие примеры: из советского периода – «Альтист Данилов» В. Орлова. Из произведений современных авторов – «Анахрон – Еле-

¹³ Там же. – С.415.

¹⁴ Каплан В. Заглянем за стенку // Новый мир. – 2001. – №9. – С.159.

¹⁵ Каган М. С. Указ. соч. – С. 417.

¹⁶ Невский Б. Жанры. Русское фэнтези // Мир фантастики и фэнтези, 2004. – № 11: [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст.: http://www.mirf.ru/Articles/art 342. htm

ны Хаецкой, Далия Трускиновская – Королевская кровь», Виктория Угрюмова «Имя богини» ¹⁷.

К жанру мифологического фэнтези Б. Невский относит романы Г. Л. Олди: «Герой должен быть один», «Одиссей, сын Лаэрта»; «Осенний Лис» Дмитрия Скирюка, «Диомед, сын Тидея» Андрея Валентинова¹⁸.

В «Чёрном», dark fantasy, действие происходит в мрачных, изломанных мирах. Первопроходцем здесь является Андрей Дашков с его завораживающими «Странствиями Сенора», последовавшими затем «Войной некромантов» и циклом «Звезда Ада»¹⁹.

Мистическая фэнтези представлена «Дозорами» С. Лукьяненко, которые одновременно являются и городской фэнтези. К данному же направлению относятся боевые триллеры из сериала «Запрещенная реальность» Василия Головачева, историко-мистические триллер Андрея Валентинова «Дезертир»²⁰, трилогия О. Дивова «След зомби»²¹.

2. Национальная специфика: фэнтезийный мир строится на основе традиций какой-то определённой культуры: монгольская, скандинавская, славянская и т. д.

Отдельного упоминания достоин роман С. Логинова «Многорукий бог далайна», который был создан с помощью двухтомного монгольско-русского словаря. Иностранные слова помогли писателю создать целый оригинальный мир с собственной мифологией и культурой, сделав его по настоящему выдающимся явлением современного российского фэнтези.

В жанре славянского фэнтези работают Мария Семёнова: цикл «Волкодав», роман «Поединок со змеем», Ю. Никитин: цикл «Трое».

3. Время, в котором происходит действие: далёкое будущее, городская фэнтези – действие разворачивается в реалиях современного мира, историческая фэнтези.

Городская фэнтези – направление, в котором созданы уже упоминавшиеся выше «Дозоры» С. Лукьяненко, сюда же, по мне-

¹⁷ Невский Б. Указ. соч. – Режим доступа к ст.: http://www.mirf.ru/Articles/art342.htm

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Каплан В. Заглянем за стенку... – С.159.

нию Е. Н. Ковтун, стоит отнести роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»²².

Историческая или псевдоисторическая фэнтези, по мнению Б. Невского, скорее не направление, а особый прием, который заключается в «конструировании магического мира на основе какоголибо реального исторического периода или событий. Причем по субжанровой направленности это может быть и героика, и эпик, и приключенческий квест, и серьезная психологическая драма»²³. К. Г. Фрумкин использует для этого жанра определение Г. Х. Олди – «криптоистория»²⁴.

Один из главных лидеров данного направления является профессиональный историк Андрей Валентинов (псевдоним харьковчанина Андрея Шмалько) с работами: «Ория», «Небеса ликуют», «Ола», дилогия «Тропа отступников».

4. Аксеологическая плоскость, где существуют 2 крайних полюса: с максимально положительной оценкой и «сатирические», отрицающие²⁵: юмористическая, героическая.

О героической фэнтези уже было сказано достаточно, поэтому мы приведём примеры только для юмористического направления: здесь стоит упомянуть имя Макса Фрая(псевдоним Светланы Мартынчик и Игоря Степина) с циклом «Лабиринты Ехо»: Михаила Успенского с циклом «Приключения Жихаря». Эта история славянского богатыря из волшебной страны Многоборье завоевала всеобщую читательскую любовь.

5. Мировоззренческое начало: христианская или сакральная фэнтези, как её называет Д. Володихин²⁶, техномагия (science fantasy), «философский боевик» (термин, придуманный Г. Л. Олди для характеристики своих собственных произведений).

О христианской фэнтези говорить крайне сложно, т.к. далёко не все филологи признают её существование. К примеру, В. Березин вообще воспринимают всю фэнтези как антихристианскую литературу 27 .

²² Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного. – М., 1999. – С. 104

²³ Невский Б. Указ.соч. – Режим доступа к ст.: http://www.mirf.ru/Articles/art342.htm

²⁴ Фрумкин К. Г. Философия и психология фантастики. – М., 2004. – С. 190.

²⁵ Каган М. С. Указ. соч. – С.417.

²⁶Володихин Д. Коллекционер жизни // Е.Хаецкая. Бертран из Лангедока. – М., 2002. – С.404.

²⁷Березин В. Суеверие // Октябрь. – 2001. – №12. – С.184 – 187.

В поддержку христианской фантастики выступает В. С. Муравьёв в литературной энциклопедии: он считает поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1667) и «Возвращённый рай» (1671) ведущими произведениями данного жанра, правда основанных не на тексте Библии, а на апокрифическом материале. Видение – литературный жанр, созданный в рамках христианско-мифологического сознания, где религиозная картина мира насыщенна фантастическими элементами²⁸. Примером современных работ данного жанра может послужить лангедокский цикл Елены Хаецкой, её же роман «Мракобес», частично навеянный «Молотом ведьм».

6. Адресат, когда автор создаёт произведения, учитывая потребности своего читателя: детская фэнтези.

В этом жанре работает крайне малое число авторов. Среди корифеев: Владислав Крапивин и Кир Булычев, в остальном – лишь многочисленные подражания Гарри Поттеру (К примеру, работы Дмитрия Емеца).

Итак, автор данной статьи попыталась систематизировать разновидности фэнтези, опираясь не только на сюжетно-тематический принцип, но с учётом и других возможных вариантов градации жанра. Здесь стоит особо отметить тот факт, что писатели продолжают сочинять новые произведения, поэтому, вполне возможно, что в скором времени их работы заставят пополнить данную классификацию новыми пунктами.

Список использованной литературы:

- 1. Алексеев С. Гомеры нового времени / С. Алексеев // Если, 2006. № 9. С. 281–286.
- 2. Алексеев С., Батшев М. Фэнтези развитие жанра в России / С. Алексеев, М. Батшев // Книжное дело, 1997. № 1. С. 82–86.
- 3. Березин В. Суеверие / В.Березин // Октябрь, 2001. №12. C. 184 –187.
- 4. Володихин Д. Коллекционер жизни / Д. Володихин// Е. Хаец-кая. Бертран из Лангедока. М.: АСТ, 2002. С. 397–429.
 - 5. Гопман В. Л. Фэнтези / В. Л. Гопман // Литературная энцикло-

²⁸ Муравьёв В.С. Фантастика // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н.Николюкина. – М., 2001. – Стб. 1222.

- педия терминов и понятий / сост. А. Н. Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001. Стб. 1161–1164.
- 6. Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств / М. С. Каган. Л.: Искусство, 1972. 440 с.
- 7. Кагарлицкий Ю. Фантастика ищет новые пути / Ю.Кагарлицкий // Вопросы литературы, 1974. № 10. С.159–178.
- 8. Каплан В. Заглянем за стенку. Топография современной русской фантастики / В. Каплан // Новый Мир, 2001. № 9. С. 156 –170.
- 9. Ковтун Е.Н.Поэтика необычайного. Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа (На материале европейской литературы первой половины XX века) / Е. Н. Ковтун. М.: Изд-во МГУ, 1999. 308 с.
- 10. Муравьёв В. С. Фантастика / В. С. Муравьёв // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2001. Стб.1120–1124.
- 11. Невский Б. Жанры. Русское фэнтези // Мир фантастики и фэнтези, 2004. № 11: [Электронный ресурс] Режим доступа к ст.: http://www.mirf.ru/Articles/art342.htm
- 12. Фрумкин К. Г. Философия и психология фантастики / К. Г. Фрумкин. М.: Едиториал УРСС, 2004. 240 с.
- 13. Чернец Л. В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики) / Л. В. Чернец. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. 192 с.
- 14. Шидфар Р. Бесконечная история. Очерк развития зарубежной фэнтези / Р. Шидфар // Книжное дело, 1997. № 9. С. 86–90.