

Фантастика как жанр литературы. Фантастика в русском романтизме на примере произведения А.А. Погорельского «Лафертова маковница»

Фантастика — это жанр художественной литературы, кино и изобразительного искусства. Основа фантастического произведения состоит в нарушении границ и рамок, то есть в произведении присутствует нереальные условия, либо допущения¹

Основным элементом фантастических произведений является фантастическая идея, то есть повествуемые события невозможны с точки зрения читателя, либо героя. Отличие фантастического произведения от реалистического в том, что допущение противопоставлено реалистическому; вымысел не противоречит возможному. При этом, проблематика, построение сюжета и литературные приемы не отличаются от произведений других жанров.

Существует классификация фантастических допущений:

1. Естественнаучное. В произведении появляются технические изобретения и новые законы природы;
2. Гуманитарно-научное. В произведение вводятся новые модели сознания или общества. Такие допущения характерны для утопий, антиутопий или социальной фантастики;
3. Футурологическое. Действия произведений перенесены в будущее. Характерно для научной фантастики: космической оперы, постапо-калипсиса, антиутопии;
4. Фольклорное (сказочное, мифологическое, легендарное). В произведении появляются существа или предметы из мифологии. Характерно для фэнтези;
5. Миротворческое. Действия происходят в полностью вымышленном мире (допущение существования такого мира). Характерно для фэнтези, космической оперы;
6. Мистическое. В произведении вводится фантастический фактор, которому нет рационального объяснения. Встречается в жанре хоррор;
7. Фантасмагорическое. В произведении вводится фактор, который противоречит здравому смыслу, в котором нет логического обоснования.

¹ Лотман Ю. О принципах художественной фантастики // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. — 1970. — Вып. 284. — с. 285—287.

Все виды допущений можно разделить на научно-фантастические (не противоречащие науке и законам природы) и ненаучно-фантастические (противоречащие им). При этом, разные виды допущений могут сочетаться в одном произведении.

Фантастические допущения используются для того, чтобы поместить героев в нестандартные ситуации, за счет этого характеры персонажей раскрываются, проблематика произведения становится более ясной.

Фантастические элементы присутствовали еще в пост-мифотворческом фольклорном сознании, то есть отображались в волшебных сказках. При переходе от мифологии к фольклору важную роль играло рождение реалистического мировосприятия. То есть, со временем элементы мифа теряли свои прямые смыслы и приобретали либо традиционную форму, либо становились фантастическими элементами².

С течением времени и развитием общества элементы реализма все больше проникают в сознание человека, вытесняя мифические. Именно на стыке мифического образа с реальными наблюдениями и появляется такой жанр как фантастика. Одним из признаков появления в мифе реализма является наличие «фантастических существ» (божества, сочетающие в себе как звериные, так и человеческие черты, например, кентавр).

Одним из первых литературных произведений в жанре фантастики можно назвать «Одиссею» Гомера. Это своего рода фантастическое путешествие.

Первая античная социальная фантастика - «Метаморфозы» Апулея.

Гекатей Абдерский, Евгемер, Ямбул в своих сочинениях сочетают жанры фантастического путешествия и утопии.

В римское время популярны фантастические приключения в разных частях земного шара и за его пределами — на Луне, с тематикой любовного романа. К этому типу относятся «Невероятные приключения по ту сторону Туле» Антония Диогена. Роман Псевдо-Каллисфена «История Александра Великого» является продолжением традиции фантастического путешествия. Герой попадает в местности со странной природой с необычными растениями и животными к великанам, карликам, людоедам и уродам.

² Фрейденберг О., Миф и литература древности. М., 1998, с. 17

В «Сатириконе» Петрония описывается город Кротон, который населен бездетными наследодателями и «ловящими» их искателями наследства. Произведение предвосхищает сатирически-фантастические образы «Гаргантюа и Пантагрюэля» или «Путешествия Гулливера».

В популярном древнехристианском романе II века «Климентины» присутствует большое количество фантастики. Действующие лица: апостол Петр, Симон Волхв, его спутница Елена Прекрасная, также в произведении появляется Фауст.

С V века до н. э. возрастает интерес к чудесам. Одним из сочинений, интересным с точки зрения фантастики является «Удивительные истории» Флегонта из Тралл (II век н. э.), в произведении появляются приведения.

Период раннего Средневековья (с V по XI век) охарактеризован как подавление фантастического. В XII—XIII века по словам Жака Ле Гоффа «происходит подлинное вторжение чудесного в ученую культуру»³. В этот период появляются произведения Гervасия Тильберийского, Марко Поло, Раймунда Лулия, Джона Мандевиля.

С XII века в героический эпос проникают мотивы волшебных сказок поэмы «Оберон» или «Тристан де Нантейль». В это время формируется рыцарский роман, в котором в основу ложится чудесное и странное («Персеваль» Кретьена де Труа). Кельтская легенда о дворе короля Артура полностью обрамлена фантастическими сюжетами. Мир рыцаря взаимодействует с фантастической страной, куда и отправляются рыцари за приключениями. Обращение к мифологической фантастике не укладывается в канонические рамки церкви, тем самым проявляется творческая фантазия создателя литературного произведения.

В Эпоху Возрождения завершается развитие фантастики и начинается развитие реалистического романа. «Дон Кихот» М. Сервантеса — это пародия на фантастику рыцарских походов. Появляются фантастические разработки утопического жанра (Рабле «Телемское аббатство») и традиционное сочетание мечты и фантастики (У. Шекспир «Буря»).

В фантастике появляются религиозно-мифологические образы Библии. Например, «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» Дж. Мильтона. В свою очередь, вне фантастики находятся жития святых. В этих произведениях чудеса — экстраординарные происшествя.

³ Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу = Introduction a la litterature fantastique / Пер. с фр. Б. Нарумова. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. — 143 с.

Христианско-мифологическое сознание способствует расцвету фантастики видений. «Видения» или «откровения» становятся литературным жанром («Видение о Петре Пахаре»). В «Божественной комедии» Данте земная действительность противопоставлена сверхъестественному существованию.

К концу XVII века появляется такое направление как классицизм, в котором нет места фантастике, так как обращение к мифу полностью рационалистично.

В этот период набирают популярность французские «трагические истории», в которых присутствуют как роковые страсти, так и жестокости, убийства и одержимость дьяволом.

В XVII—XVIII веках фантастические мотивы используются для осложнения сюжетной линии и закручивании интриги. Фантастика используется также как основа плутовского романа («Хромой бес» А. Р. Лесажа, «Влюблённый дьявол» Ж. Казота) или эротического похождения («Акажу и Зирфила» Ш. Дюкло) или философского трактата («Микромегас» Вольтера). В «Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта фантастика используется в качестве идеологической сатиры.

В XVIII веке Т. Смоллетт в «Приключениях графа Фердинанда Фэтома» создает готический роман, которые предвещает развитие фантастики в конце XIX века. Элементы фантастики в подобных произведениях являются основами для будущего направления развития литературы – романтизма.

Писатели романтизма особенно часто обращаются к фантастическим элементам. Обращение к фольклорным сюжетам и переработка их в литературные сказки – одно из наиболее распространенных приемов в романтизме. Немецкие романтики, такие как Тик или братья Гримм обрабатывали волшебные сказки или легенды. Одним из наиболее значимых писателей того времени до сих пор является Х.К. Андерсен.

В творчестве Гофмана романтическая фантастика занимает особое место. Им создаются произведения таких жанров как готический роман, литературная сказка и феерическая фантазмагория и реалистическая повесть с фантастической подоплекой.

В Отечественной литературе к романтической фантастике обращались такие писатели как В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский, А. Погорельский и А.С. Пушкин. Герои Н.В. Гоголя органично вписываются в народно-поэтическую картину.

Эпоха реализма характеризуется отказом от фантастических мотивов, но они нередко использовались в сатирических или утопических произведениях.

В этот период появляется научная фантастика в творчестве Ж. Верна и Г. Уэллса. В произведениях описывается реальный мир, оснащенный научными достижениями (на тот момент времени несуществующими). На ученого-исследователя открывается новый взгляд.

Во второй половине XIX века фантастика как жанр литературы стала формироваться в странах Европы, в США и России. На рубеже веков произошел технический прорыв, что не могло не отразиться на современной литературе. Начало XX века – расцвет «научной фантастики», но в это время возникло 3 разновидности фантастической литературы, которые между собой тесно связаны и до настоящего времени рассматриваются как «единое литературное явление»⁴.

Научная фантастика – это жанр произведений, в которых литературный сюжет сочетается с научными фрагментами. Данный вид фантастики имел публицистический стиль, был востребован в конце XIX – начале XX века. На развитие этого вида фантастики повлиял рост научных достижений, а также быстрое вхождение новых технологий в человеческий быт.

До середины XX века фантастические произведения сильно были связаны с наукой, что разграничивало данный жанр от остальных. Литературные теоретики считали, что фантастика – это другой род литературы, который существует по иным правилам, и ставит перед собой собственные особые задачи. Позднее это мнение было развенчано, а частности американским фантастом Р.Брэдли. Со временем, фантастика стала включать не только произведения научной направленности, но и мистику, хоррор и фэнтези.

Во второй половине XX века в научной фантастике появился новый жанр «космическая опера». Большое количество произведений написаны в жанре антиутопий-предупреждений, социальной сатире. В русской литературе появляются такие писатели как братья Стругацкие.

В это время появляется большое количество фэнтезийных произведений, в которых действия не связаны с реальностью. Произведения основаны на мистике и мифологии, а также средневековой романтике.

В последней трети XX – начале XXI века набирают популярность комиксы, которые основываются на создании фантастических вселенных или комиксы о супергероях.

⁴ Козьмина Е. Ю. Фантастика начала XX века в жанровом освещении / Е. Ю. Козьмина // Научный диалог. — 2017. — № 6. — С. 148—157

В русском романтизме фантастика присутствует во многих произведениях. В 20 годах XIX века в русскую литературу вошел новый жанр – фантастическая повесть. Писатели охотно создают произведения в «фантастическом» роде, создавая не только отдельные истории, но и объединяя их в целые циклы рассказов. Наиболее известные писатели, создавших подобные произведения, А.А. Погорельский «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», В. Ф. Одоевский «Пестрые сказки».

Появление нового жанра в литературе становится главным предметом обсуждения в популярных журналах, таких как «Московский телеграф», «Московский вестник», «Сын отечества», «Телескоп», «Библиотека для чтения». В этих журналах часто печатались переводы зарубежных произведений фантастической направленности.

Интерес к фантастике в литературе был обусловлен не только влиянием европейской литературы, но и общественные настроения, царившие в России в начале XIX века: подъем национального наследия, общенациональный патриотизм после Отечественной войны 1812. В 1824 г. Поэт-декабрист В.К. Кюхельбекер писал : «Вера праотцов, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные – лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»⁵.

Славянская мифология становится предметом исследования литературных критиков и литературоведов еще в начале XIX века. Г.А. Глинка, А.С. Кайсаров, П. М. Строев пытались восстановить строй русского мифологического мышления. Несколько позже мифологические образы, легенды, поверья и даже обряды начинают оказывать влияние как на поэтов, так и на прозаиков-романтиков. В своих произведениях авторы обращаются к фольклору и славянской мифологии, а затем вплетают в свои сюжеты фантастические допущения, тем самым создают фантастические повести.

Отправной точкой в развитии русской формы фантастики принято считать повести А.А. Погорельского «Лафертова маковница» и А.А. Бестужева «Замок Эйзен» (первое название «Кровь за кровь»). Произведения были напечатаны в 1825 году.

В повести А.А. Погорельского четко воссоздан быт повседневной жизни окраины города, органично вплетены в повествование местные слухи, жанровые сценки и та особенная атмосфера, характерная времени. Но в обыденную обстановку вторгается фантастический элемент – продавщица лепешек является колдуньей, кот предстает в образе титулярного советника и т.д.

⁵ Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 42.

Связь героев Погорельского и героев Э.Т. Гофмана заметна, да и основа повести как у Гофмана, так и в «Лафертовой маковнице» переплетении сверхъестественного и реального. В сказках-притчах Гофмана («Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Принцесса блох») предметы обихода приобретали мифические способности, персонажи оказывались двойниками, это все становилось ареной, на которой происходили фантазмагорийные действия, где происходила борьба добра со злом. В произведении Погорельского также бытовая история вводится в контекст борьбы сил, но эта борьба не является основой событийных действий. В отличие от Гофмана, где в произведении общество высмеивалось и подвергалось суду, а гротеск размывает границы между реальным и ирреальным, прекрасным и безобразным, добром и злом; в повести Погорельского юмор добрый, границы добра и зла четкие, и финал напоминает концовку традиционной волшебной сказки, где добро побеждает зло.

Финал «Лафертовой маковницы» ассоциируется с финалом баллады В.А. Жуковского «Светлана», где зло не просто повержено: оно растворяется, будто сон или наваждение.

В.А. Жуковский открыл русскому читателю смысл романтической фантастики. Он первый в чьих произведениях органически вплетены «тайны и ужасы»⁶. Баллады Жуковского обратили внимание читателя на фольклор, приблизив его сознание к народному взгляду на мир. Таким образом, произведение А.А. Погорельского основано не только на гофмановской традиции, но и на балладной основе В.А. Жуковского.

В отличие от немецких романтиков в творчестве Жуковского изображен справедливый мир, в котором добро вознаграждается, а зло неминуемо наказывается. То есть всё зависит от героя, насколько он верен добру и следует заветам предков. В основе балладной концепции лежит идеал праведности, который не допускает приспособленчество. Данный идеал противопоставлен жизненным противоречиям.

Представленную балладную концепцию наследует А.А. Погорельский, она играет важную роль в смешении реального и чудесного, так как все ценности, воплощенные в повести, не ставятся под сомнение.

Сюжетная линия в повести А.А. Погорельского схожа с балладным конфликтом. Но силы зла у Погорельского не так сильны, как в балладах Жуковского. Кроме того, в «Лафертовой маковнице» присутствуют определенные уступки злу: героиня участвует в колдовском

⁶ «Не знаю, испортил ли он наш вкус, – вспоминал о влиянии баллад Жуковского известный писатель-мемуарист Ф. Ф. Вигель, – по крайней мере, создал нам новые ощущения, новые наслаждения» (Вигель Ф. Ф. Воспоминания. М., 1964. Ч. III. С. 136)

обряде, мечтает о богатстве и пытается заглушить чистые чувства. В отличие от балладной традиции, где данные проявления однозначно были бы наказуемы, у Погорельского прощаются.

Таким образом, насыщенный доброжелательностью мир в повести Погорельского, является, своего рода, этапом перехода от романтического максимализма к патриархальной идиллии. Элементы фантастического, вплетенные в бытовые реалии, заставляют читателя пройти через переживания и страшные моменты к логическому финалу. Также существует мнение, что Погорельский «предвосхищает открытие всеобщего и вечного содержания в будничной жизни обыкновенных людей. Иными словами, то самое открытие, которое несколько лет спустя состоится в «Повестях Белкина»»⁷.

Список используемой литературы:

1. Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы // Л., 1975. С. 152;
2. Брандис Е.П., Дмитриевский И.В. Фантастика в движущемся мире // Иностранная литература, 1967, №1;
3. Вигель Ф. Ф. Воспоминания. «Не знаю, испортил ли он наш вкус, – вспоминал о влиянии баллад Жуковского известный писатель-мемуарист Ф. Ф. Вигель, – по крайней мере, создал нам новые ощущения, новые наслаждения» // М., 1964. Ч. III. С. 136;
4. Игнатов С. А. Погорельский и Э. Гофман // Русский филологический вестник. 1914. Т. 22, № 3–4. С. 278;
5. Кагарлицкий Ю.И. Реализм и фантастика // Вопросы литературы. М., 1971. № 1;
6. Козьмина Е. Ю. Фантастика начала XX века в жанровом освещении / Е. Ю. Козьмина // Научный диалог. 2017. № 6. С. 148—157;
7. Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 42;
8. Лотман Ю. О принципах художественной фантастики // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1970. Вып. 284. с. 285—287;
9. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 352;
10. Манн Ю. В. Русская литература XIX века: эпоха романтизма. М.: Аспект Пресс, 2001;

⁷ В. Маркович, 1991 Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820 - 1840 гг.): Сб. произведений.- Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1991.- С. 9

11. Маркович В., Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820 - 1840 гг.): Сб. произведений// Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1991. С. 9;
12. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу = Introduction a la litterature fantastique /Пер. с фр. Б. Нарумова // М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 143 с.
13. Фрейденберг О., Миф и литература древности// М., 1998, с. 17;
14. Фрумкин К.Г. Философия и психология фантастики// М.: Едиториал УРСС, 2004;
15. Чумаков В. Фантастика и её виды// Вестник Московского университета. Серия 10: Филология. М., 1974. Выпуск 2. С.68-74.
16. Интернет-источник: Муртузалиева Е.А. Генезис и эволюция фантастики// Махачкала. 2019г. Дата обращения 03.05.2024г
{https://eor.dgu.ru/lectures_f/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%90.%20%D0%AD%D0%BB%D0%A3/project/p3aa1.html}