

DOI: 10.17805/trudy.2022.2.14

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ФАНТАЗИЯ КАК ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ

А.И. Кузнецова

Московский гуманитарный университет

Аннотация: Автор рассматривает способность человека фантазировать, которая помогает ему преодолеть тяжелые жизненные ситуации, в том числе, в военное время, анализирует сказки и другие тексты, созданные в эти периоды.

Ключевые слова: фантазия; сказки; война; Толкин

FANTASY AS A WAY TO OVERCOME DIFFICULT LIFE SITUATIONS

A.I. Kuznetsova

Moscow University for the Humanities

Abstract: The author examines a person's ability to fantasize, which helps him overcome difficult life situations, including during wartime, analyzes fairy tales and other texts created during these periods.

Keywords: fantasy; fairy tales; war; Tolkien

XIX–XX вв. были наполнены социальными конфликтами, серьезными потрясениями в общественной жизни и кровопролитными войнами. Именно в это время в культурной среде значительное место стали занимать фантастические сюжеты. Конечно, такие мотивы присутствовали в литературе, музыке, живописи во все времена, но только в XIX в. стали зарождаться новые стили литературы (например, романтизм, символизм), а в начале XX в. появились, благодаря научно-технической революции, такие новинки, как кинематограф. Всё это позволило максимально отразить склонность человека к переосмыслению реальности с помощью фантазии.

Любой авторский текст представляет собой структуру, так или иначе содержащую в себе мысли, чувства и впечатления, прошедшие через личные и культурные фильтры восприятия человека. Для создателей фантастических литературных произведений, фильмов и музыки, а также для тех, кто потребляет этот продукт, они становятся способом преодоления мрачного бытия, возможностью поиска новых духовных ценностей, жизненных ориентиров. Тем не менее отражение их переживаний и страхов можно проследить в самом тексте даже спустя десятки и сотни лет.

Война – тяжелое время, вселяющее в людей чувство тревоги и ужаса и с этим чувством людям приходится жить на протяжении длительного времени. Историк и культуролог О.Г. Жукова считает, что победа в Великой Отечественной войне была обусловлена, среди многих других факторов, еще и творческим началом нашего народа. Благодаря неординарному складу ума и сноровке наши бойцы-твор-

цы смогли преодолеть все постоянные стрессовые ситуации: нужду, голод, даже плен и смерть близких. Например, А.Е. Сухинин, находясь в плену, начинает рисовать и делать кольца с гравировкой из монет. Фантазия и художественное мастерство помогли солдату с достоинством пройти через ад концлагеря. Позднее он станет художником-пейзажистом. О.Г. Жукова считает, что именно творческая деятельность созидателей, духовно одарённых людей стала во время войны той силой, которая помогала всему советскому обществу не пасть духом, находить в себе силы для сопротивления врагу и всем тяготам военного существования. (Жукова, 2012).

Одним из способов сохранить душевное равновесие в период войны становится приобщение к творчеству, к волшебству и сказке. Дж. Толкин считал, что они несут исцеление и утешение (Толкин, 2018). Например, во время и после завершения Великой Отечественной войны творцы советского кино выпустили большое количество фильмов по народным сказочным мотивам и стали они востребованы отнюдь не только детской аудиторией, для которой снимались. Такие сказки помогали не падать духом и сохранять ментальное здоровье. Интересно, что в довоенное время вышел всего один фильм-сказка «Морозко» (1924 г.). Кинорежиссер-сказочница Н.Н. Кошерава создавала сказочные фильмы с интеллектуальным и философским подтекстом, которыми восхищались и взрослые зрители. Совместно с М.Г. Шапиро во время войны они выпустили кинофильм «Черевички» (1944 г.) по знаменитым гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки», а в послевоенном 1947 г. – «Золушку». Другой известный кинорежиссер А.Л. Птушко создавал необыкновенно красивые сказки: «Каменный цветок» (1946 г.), «Илья Муромец» (1956), «Садко» (1953 г.) и др., в последствии получившие большой успех и за рубежом. А.А. Роу, признанный классик волшебной сказки, создал множество фильмов в период с 1938 г. по 1975 г.: «По щучьему велению», «Василиса Прекрасная», «Конек-Горбунок», «Кашей Бессмертный», «Морозко» и т.д. В них содержалась аллюзия на тему войны: страшный паук из «Василисы Прекрасной», жуткий Кощей и другие мотивы. О том, что многие сказочные киноленты и мультипликации времён Великой Отечественной («Бармалей» 1941 г., «Ёлки» 1942 г., «Краденое солнце» 1944 г., «Теремок» 1945 г., «Волшебное зерно» 1941 г. и др.) отражают реалии военного времени писала в своей монографии О.Г. Жукова (Жукова, 2020).

Те же тенденции можно проследить и в иных культурных средах. Например, в Великобритании после Первой мировой войны было написано множество фэнтезийно-сказочных произведений. В этот период, а потом и во время Второй мировой войны создавал свою знаменитую вселенную писатель-фэнтезист, Дж. Р. Р. Толкин. Его молодость пришлась на годы Первой мировой войны, в которой Толкин лично участвовал, потерял многих близких друзей. Тяжелое время сильно повлияло на его взгляды и нашло отражение в его творчестве. Эхо войны и фронтовые воспоминания можно проследить во всех произведениях легендарного Толкина. Например, на взгляд автора статьи, один из таких очевидных эпи-

зодов – путешествие двух героев-хоббитов через Мертвые Топи, в чьих водах лежат неподвижные тела, напоминающие о событиях битвы при Сомме, в которой участвовал писатель. Холодом войны веет и в описании земель Мордора.

Толкин отмечал в одном из своих писем: «По всей видимости, ужас мне удалось изобразить действительно ужасно, и это меня несказанно обнадеживает, – поскольку в любом героическом романе, написанном всерьез, должен присутствовать призыв страха и ужаса, если ему предстоит отображать реальность, пусть отдаленно или символично, а не сводиться к чистой воде эскапизму». Филолог Е.В. Соснин, исследователь творчества Толкина, тщательно разбирает многие фрагменты произведений профессора, находя в них образы оружия XX в. Танки ассоциируются с драконами, ядовитые смертельные испарения – это газ, а реки пламени, оставляющие после себя выжженные пустоши – огнеметы. По его мнению, даже пребывание в госпитале Толкин отразил в образах эльфийских владык Лотлориэна (Соснин, 2014).

Исследователь биографии Толкина Джон Гарт акцентирует внимание на том, что: «Толкин приступил к созданию своей грандиозной мифологии в самый разгар Первой мировой войны, этого «кризиса разочарования», сформировавшего современную эпоху». Биограф развил эту мысль в целом исследовании (Гарт, 2022). Нельзя не согласиться с выводом статьи Джона Гарта, что именно в это время и именно по причине случившегося кризиса появился тщательно продуманный и поистине невероятный мир Средиземья. Тексты Толкина пронизывает любовь к его родине (само Средиземье представляет собой далекое, реконструированное писателем, прошлое) и несет в себе оптимистичный взгляд в будущее, ведь зло рано или поздно будет повержено. Одна из причин важности произведения писателя в том, что в нем поднимается множество этических вопросов, один из которых связан с сущностью власти. Главный артефакт его трилогии, случайно называется «кольцом всевластья» и не каждый может стать «властелином колец». Алчность и жадность движут теми, кто не способен противостоять злу внутри себя, от их действий может пострадать весь мир и случатся действительно ужасные события, которые показал Толкин на примере своей вселенной. Но те, для кого власть это серьезная ответственность, способны привести свою родину и другие страны к процветанию. Например, у Толкина таким человеком изображен Арагорн, ставший уважаемым королем.

Помимо Толкина, создавшего свою всемирно известную сказку, в военное время писали и другие известные сказочники. Астрид Лингрен с 1940 г. работала в отделе перлюстрации писем почтовой службы Стокгольма – досматривала входящие и исходящие отправления за рубеж, попутно разрабатывая идею своего знаменитого цикла «Пеппи Длинныйчулок», первая повесть которого была опубликована в 1945 г. К.С. Льюис, друг Толкина, во время войны работал на радиостанции BBC, ведя передачи на религиозную тему, поддерживая жителей и защитников Лондона, подвергавшегося германским бомбардировкам. Он же пишет фантастическую «Космическую трилогию» (1938–1946 гг.), а после войны

– популярный сказочный цикл с христианским подтекстом «Хроники Нарнии», пронизанный чувством любви, дружбы и добра. Туве Янссон выпускает свою книгу в 1945 г. Повествуя о милых мумми-троллях, она рассказывает детям об основах морали и о жизни, даря надежду и веру в лучшее будущее. Во время войны начал свой писательский путь самый известный в мире фантаст Айзек Азимов. В тяжелое послевоенное время медик с неполным образованием Станислав Лем начал писать, чтобы иметь дополнительный доход, а теперь мы знаем его как одного из лучших фантастов. С 1947 г. начала творить сказочные миры Аннэ Нортон, подарившая миру 130 произведений фэнтези и фантастики. Мы перечислили лишь немногих ярких авторов...

Стремление человека размышлять над своей жизнью через сказочные образы и мотивы в 90-е гг. XX в. после трагического распада СССР породило в России и СНГ большой интерес к фэнтези. М.В. Семенова занималась переводом книг в стиле фэнтези, а потом начала свой собственный литературный путь в этом жанре, стала известна как одна из основателей славянского фэнтези. В это же время начали свою деятельность украинские писатели-фантасты Д.Е. Громов и О.С. Ладыженский, В.Н. Васильев, в России – С.В. Лукьяненко, Ник Перумов и мн. др. Фэнтези-авторы своими произведениями, по мотивам которых появлялись и ролевые игры на местности, и бардовские фестивали, помогли людям адаптироваться к новой социальной реальности, наступившей после распада СССР. Культуролог Костина А.В. называет это «способом художественного освоения действительности», утверждающим незыблемость гармонии мира и выполняющим эстетическую и социальную функции» (2009).

Таким образом, фантазия человека, реагируя на происходящие вокруг него процессы, способна смешивать вымысел с реальностью, создавая живописные вымышленные миры, населенные уникальными существами, в которых провозглашается великая сила добра, чтобы преодолеть сложные жизненные ситуации. Но, к сожалению, иногда, чтобы пережить времена хаоса, человек обращается не к сказочным вселенным, а к экстрасенсам-целителям и сомнительным учениям, которые в своем роде также создают другие миры. Снова вспомним 90-е гг.: Кашпировский, Чумак, многочисленные секты, разгулявшиеся на «постсоветском пространстве»: Аум Синрикё, Ашрам Шамбалы, Мария-Девы-Христос, виссарионовцы, кришнаиты, сайентологи, Свидетели Иеговы и др.).

И в настоящее время на фоне эпидемий и в целом нестабильной политической ситуации в мире снова возрос интерес к эзотерическим практикам: появляются новые магические, рунические и духовные школы, в социальных сетях все чаще возникают группы эзотерической направленности. Все это подтверждает мысль о том, что, во время, когда рамки привычной жизни рушатся, человек обращается к миру фантазий для обретения душевного равновесия. Как сказал Толкин, создавая свои легендарные книги, «война неизменно продолжается; и падать духом смысла нет!» (Толкин, 2019).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гарт Дж. (2022) Толкин и Великая война. На пороге Средиземья. М: АСТ, 480 с.
- Жукова О.Г. (2020) Культурный фронт Великой Отечественной войны. М.: Вече, 448 с.
- Жукова О.Г. (2012) Творцы и потребители в историческом контексте войны и мира // Народное образование, № 4. С. 275–282.
- Костина А.В. (2009) Массовая культура: архаические истоки или «новая религиозность»? // Научные труды Московского гуманитарного университета. № 105. С. 17–33.
- Соснин Е.В. (2014) В дыму и пламени драконов: Дж. Р.Р. Толкин и Первая мировая война – Новосибирск: НОЮБ. – 38 с.
- Толкин Дж. Р.Р. (2018) О волшебных сказках // Чудовища и критики. М.: АСТ, 416 с.
- Толкин Дж. Р. Р. (2019) Письма. М: АСТ, 752 с.

Кузнецова Анастасия Игоревна – магистрант 2 курса по направлению подготовки «Культурология» Московского гуманитарного университета. Научный руководитель – Жукова О.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологии. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5. Тел.: 8 (964) 531-74-68. Эл. адрес: allakuz2@yandex.ru

Kuznetsova Anastasia Igorevna – 2nd year master’s student in the field of Cultural Studies of the Moscow University for the Humanities. Scientific supervisor – O.G. Zhukova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and Cultural Studies. Address: 5 Yunosti str., Moscow, 111395, Russia. Tel.: 8 (964) 531-74-68. Email: allakuz2@yandex.ru

Для цитирования:

Кузнецова А.И. Фантазия как путь преодоления тяжелых жизненных ситуаций. 2022. №2. С. 112–116. DOI: <https://www.doi.org/10.17805/trudy.2022.2.14>