

© 2024 г. Е.А. Иванова

ДЖЕЙН ОСТЕН В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОГО МОЛОДЁЖНОГО ФЭНТЕЗИ: ОСТЕНОВСКИЕ АЛЛЮЗИИ В РОМАНЕ М. ГЛЕЙЗЕР «ЭММА, ФАВН И ПОТЕРЯННАЯ КНИГА»¹

Аннотация: Творчество Джейн Остен пользуется колоссальной популярностью и регулярно становится основой для множества адаптаций, подражаний, пастишей и пародий. Этот феномен не ограничивается рамками англоязычного культурного пространства, одним из примеров чего могут служить подростковые фэнтезийные романы немецкой писательницы Мехтильды Глейзер. В романе «Эмма, фавн и потерянная книга» персонажи носят имена, совпадающие с именами героев Остен, развитие отдельных сюжетных линий также содержит множество отсылок к «Гордости и предубеждению» и «Эмме». М. Глейзер использует аллюзии на произведения Остен для привлечения внимания читателей, характеристики собственных персонажей, игры с читательскими ожиданиями. Её роман, с одной стороны демонстрирует, степень востребованности произведений Остен, с другой, определённую поверхностность и упрощённость их прочтения массовой культурой.

Ключевые слова: Мехтильда Глейзер, Джейн Остен, аллюзия, фэнтези, подростковая литература.

Информация об авторе: Елизавета Андреевна Иванова — кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, пр-кт Столыпина, д. 1, 410012 г. Саратов, Россия.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8861-4925>

¹ Статья написана по материалам выступления на Круглом Столе «Пародия. Пастись. Ретеллинг. Рецепция и художественная интерпретация литературного произведения» (16.05.2023; организатор Э.В.Васильева), проведенном в рамках проекта «Английская классическая литература в мировой культуре: рецепции, трансформации, интерпретации» по гранту Правительства Российской Федерации (соглашение № 23-28-00989 от 14.06.2022, срок реализации 2023–2024 гг.; руководитель проекта М.Р.Ненарокова).

E-mail: elivan1988@gmail.com

Для цитирования: Иванова Е.А. Джейн Остен в зеркале немецкого молодёжного фэнтези: остеновские аллюзии в романе М. Глейзер «Эмма, фавн и потерянная книга» // Английская классическая литература в мировой культуре: рецепции, трансформации, интерпретации / отв. ред. М.Р. Ненарокова. М.: ИМЛИ РАН, 2024. С. 269–276. <https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0777-9-269-276>

© 2024. **Elizaveta A. Ivanova**

JANE AUSTEN IN THE MIRROR OF THE GERMAN YOUNG
ADULT FANTASY: ALLUSIONS TO AUSTEN'S WORKS
IN THE NOVEL BY M. GLÄSER *EMMA*,
DER FAUN UND DAS VERGESSENE BUCH

Abstract: Jane Austen's works are immensely popular all around the world and become a basis for numerous adaptations, imitations, parodies and pastiches. This phenomenon transcends borders of English-speaking countries, as young adult fantasy novels by a German writer Mechtild Gläser can provide an example. In the novel *Emma, der Faun und das vergessene Buch* characters' name mimic those from the books of Austen, and the development of plot lines also contains a lot of allusions to *Pride and Prejudice* and *Emma*. Mechtild Gläser uses allusions to Austen's works to attract attention of readers, to define her own characters, to play with reader's expectation. Her novel shows, on the one hand, the degree in which Austen's works are relevant for the modern world, but, on the other, their simplification and superficial understanding in mass culture.

Keywords: Mechtild Gläser, Jane Austen, allusion, fantasy, young adult literature.

Information about the author: Elizaveta A. Ivanova, PhD in Philology, Associate Professor, Department of Humanitarian Subjects, Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov, Stolypin ave., 1, 410012 Saratov, Russia.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8861-4925>

E-mail: elivan1988@gmail.com

For citation: Ivanova, E.A. "Jane Austen in the Mirror of the German Young Adult Fantasy: Allusions to Austen's Works in the Novel by M. Gläser *Emma, der Faun und das vergessene Buch*."

Anglijskaja klassičeskaja literatura v mirovoj kul'ture: recepcii, transformacii, interpretacii [English classical literature in world culture: receptions, transformations, interpretations], ex. ed. Maria R. Nenarokova. Moscow, IWL RAS Publ., 2024, pp. 269–276. (In Russian) <https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0777-9-269-276>

Творчество Джейн Остен пользуется колоссальной популярностью и регулярно становится основой для множества адаптаций, подражаний, пастишей и пародий. Безусловно, наиболее активно этот процесс идёт в англоязычном культурном пространстве, но не ограничивается им. Одним из примеров этого могут служить подростковые фэнтезийные романы немецкой писательницы М. Глейзер.

Мехтильда Глейзер (Mechthild Gläser) родилась в Эссене в 1986 г., в 2013 г. получила премию «Сераф» за свой первый роман «Город из обмана и теней» (*Stadt aus Trug und Schatten*). Глейзер пишет подростковое фэнтези, ориентированное в первую очередь на женскую аудиторию. Для немецкоязычной литературы фэнтези свойственен интерес к теме книг, литературы, взаимодействия текста, читателя и автора, что ярко проявляется в произведениях М. Энде, К. Функе, В. Мёрса, и творчество Глейзер в определённой степени присоединяется к этой тенденции, хотя заметно уступает книгам упомянутых авторов по художественным качествам. Именно в этом контексте произведения Глейзер привлекают внимание исследователей: Е.А. Асташенко говорит о культе письменности и литературы, определяющем идейно-художественное своеобразие немецких фантастических романов [1, с. 104], Т.И. Хоруженко рассматривает «Книжных странников» Глейзер (*Die Buchspringer*, 2016) как библиотравелог, т. е. рассказ о путешествии по книгам, и также вписывает этот роман в контекст немецкой литературы [2].

Роман М. Глейзер «Эмма, фавн и потерянная книга» (*Emma, der Faun und das vergessene Buch*, 2017) в значительной мере построен на реминисценциях и аллюзиях к произведениям Джейн Остен. В данной статье эта интертекстуальная составляющая произведения рассматривается на уровнях системы персонажей и строения сюжета. Поверхностный первичный анализ на уровне текста позволил выявить несколько скрытых видоизменённых цитат: это широко известные афориз-

мы Остен из её значимых для текста Глейзер произведений. Первая глава романа Глейзер открывается фразой «Едва ли найдется в жизни что-нибудь лучше, чем возвратиться домой после долгого отсутствия, — это все знают» [4, с. 9] по своему строению, очевидно, перекликается со знаменитым началом «Гордости и предубеждения»: «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену» [5, с. 3]. Позднее в тексте появляется также следующая сентенция: «Если девушка решила стать героиней, судьба уж постарается, чтобы в руки ей попало что-то, что заставит ее стать именно такой» [4, с. 78], отсылающая нас к «Нортенгерскому аббатству»: «Однако если молодой леди суждено стать героиней, она ею станет, даже несмотря на то что так оплошали сорок живущих по соседству семейств» [6, с. 9]. Но в целом Глейзер не пытается подражать стилю Остен, её роман написан достаточно простым языком, подражающим разговорной речи современных подростков.

При чтении романа Глейзер сразу обращают на себя внимание имена главных героев. Действие романа происходит в школе-интернате, расположенной в вымышленном замке Штольценбург, что с немецкого можно перевести буквально как «крепость гордости», и в неё приезжает бывший выпускник Дарси де Винтер. После столь очевидной отсылки к «Гордости и предубеждению» имя рассказчицы — Эмма — тоже подталкивает к поискам параллелей с заглавной героиней романа Остен [7], и они легко обнаруживаются: Эмма — единственная дочь директора школы, страдающего сильной ипохондрией и переживающего за здоровье всех окружающих и санитарные условия школы совершенно в духе мистера Вудхауза. Эмма избалованна и самоуверенна, видит себя как лидера в группке подруг и в начале учебного года принимает решение стать старостой школы. В интервью Глейзер подчеркивает, что Эмма Вудхауз привлекает её как образец сильного, активного женского персонажа, во всём равного Дарси, поэтому она выбрала в качестве модели для своей главной героини именно её [3].

Имена второстепенных персонажей не имеют прямых аналогов в романах Остен, но читатель легко может обнаружить там прототипы для большинства из них, опираясь на их манеру поведения и отношения с главными героями. Дарси приезжает вместе со своим другом, Тоби Беллом, симпатичным и дружелюбным парнем, заставляющим читателя тут же

вспомнить о мистере Бингли. У Эммы две подруги, Шарлотта и Ханна. Шарлотта — изящная и милая англичанка, достаточно благоразумная и осторожная. Между Тоби и Шарлоттой тут же вспыхивает взаимная симпатия, но из-за недоразумения Дарси считает, что Шарлотта уже встречается с другим молодым человеком, и настраивает Тоби против девушки. Вмешательство Эммы позднее помогает исправить недопонимание. Эта побочная линия, очевидно, копирует историю Джейн Беннет и мистера Бингли. Вторая подруга Эммы — новенькая в школе, из небогатой семьи, бойкая и простоватая, которая охотно следует за главной героиней. Эмма относится к ней покровительственно, и Ханна занимает при ней положение Харриет Смит при Эмме Вудхауз. В школе работают две поварихи, мать и дочь Беркенбек, недалёкие и очень разговорчивые женщины, вечно рассказывающие о своей любимой племяннице Мари — это очевидная отсылка к миссис и мисс Бейтс из «Эммы». Их племянница, в отличие от Джейн Фейрфакс, в сюжете не участвует, но у Эммы есть своя соперница в школе, Хелена. В начале романа Эмма влюблена в бывшего выпускника школы, местного уроженца Фредерика, который теперь подрабатывает тут же садовником. Позднее оказывается, что Фредерик только пытался узнать у неё интересующие его сведения, а сам тайно встречался с той самой Хеленой, поэтому Хелену можно соотнести с Джейн Фэрфакс, а Фредерика — с Фрэнком Черчиллом. В то же время Фредерик испытывает сильную взаимную неприязнь к Дарси, о причинах которой оба поначалу говорят туманно. Фредерик упрекает Дарси в заносчивости и излишнем самомнении, завидует богатству и положению его семьи, а в конце концов оказывается замешан в таинственном исчезновении младшей сестры Дарси, Джинны, за четыре года до начала сюжета. Таким образом, Фредерик соединяет в себе черты сразу двух персонажей Остен: к легкомысленному Черчиллу добавляется уже однозначно отрицательный Уикхэм. Но для читателей это соотнесение происходит скорее в обратном порядке, на протяжении всего романа Фредерик в основном исполняет роль Уикхэма и появляющаяся незадолго до развязки ассоциация с Фрэнком Черчиллом скорее смягчает впечатление от персонажа, не совершившего на самом деле никакого преступления.

Как мы видим, в системе персонажей Глейзер в равной степени использует заимствования из «Гордости и предубеждения»

и «Эммы». Однако на сюжетном уровне эти заимствования играют разную роль. Персонажи, имеющие прототипы в «Эмме», не оказывают особого влияния на события и только создают фон, помогающий показать характер главной героини — энергичной, деятельной, вежливой, дружелюбной и открытой миру, но излишне самоуверенной, неопытной и порой наивной. Персонажи, отсылающие читателя к «Гордости и предубеждению», участвуют в одной из двух основных сюжетных линий романа Глейзер. Это любовная история, откровенно воспроизводящая развитие отношений Элизабет Беннет и мистера Дарси с переносом их в декорации современной старшей школы: первое знакомство и возникновение неприязни на школьной дискотеке вместо бала, вмешательство Дарси в отношения Тоби и Шарлотты, неудачное, слишком самодовольное признание Дарси во влюбленности. Стоит заметить, что Глейзер, конечно, опирается не только на роман Остен, но и на самую классическую из его экранизаций — сериал BBC 1995 г. с его знаменитой сценой с Дарси в мокрой рубашке. Её Глейзер обыгрывает даже дважды — один раз герои вместе падают в фонтан, в другой Дарси оказывается ночью в чужой полупрозрачной ночной рубашке на крыше. Общая идея сюжета соответствует остеновской — первые впечатления оказываются обманчивы, со временем герои открывают друг в друге положительные качества и влюбляются. Но переосмысление своих поступков здесь достаточно поверхностное и не подразумевает, как у Остен, существенной работы над собой, а Эмма Моргенрот скорее нагловата, чем остроумна, как Элизабет Беннет. В духе времени меняется гендерный расклад сил: во второй половине романа не Дарси тайно помогает героине, а наоборот, Эмма активно вовлекается в поиски его пропавшей сестры.

Вторая сюжетная линия романа — фантастическая и связана с загадочной книгой, которую Эмма случайно находит в заброшенной библиотеке. Это дневник, который на протяжении нескольких веков вели разные обитатели замка, и всё, записанное в нём, непременно сбывается. Эмма обнаруживает эту особенность книги случайно и начинает пытаться влиять на события и окружающих людей. Её вмешательства неоднократно приводят к неожиданным результатам и даже создают опасные ситуации. Здесь можно провести параллель с попытками Эммы в романе Остен устраивать чужие браки. Но эта параллель — смысловая, обе Эммы самоуверенно вмешивают-

ся не в своё дело и попадают в неприятности, а в конкретных сюжетных ходах и эпизодах здесь совпадений нет. Именно эта сюжетная линия является главной в романе, не случайно её составные элементы (фавн и книга) вынесены в заглавие, а построенная на аллюзиях любовная служит её дополнением. С одной стороны, такое решение фокусирует внимание читателя именно на приключениях с книгой, поскольку здесь события нельзя с такой уверенностью предсказать и сохраняется интрига. С другой, оно отчасти маскирует недостаточную проработку второстепенных персонажей. Их обрисовке уделяется не слишком много внимания, они достаточно одномерны, и, как ни парадоксально, именно соотнесение с персонажами Остен придаёт им больше живости и убедительности в глазах читателя, подталкивает его самого мысленно дополнить их образы, основываясь на знакомстве с книгами Остен.

Наконец, нужно упомянуть ещё одного персонажа к Глейзер — мисс Витфилд, преподавательницу этикета, которая оказывается на самом деле писательницей начала XIX века Элеонорой Морланд. В юности она бывала в Штольценбуге, нашла волшебную книгу и писала в ней — и неосторожной записью сделала себя бессмертной, поэтому теперь вынуждена менять имена. Первый раз Морланд упоминается как автор романа о старом монастыре и героине, которая расследует всякие таинственные происшествия, что вместе с фамилией отсылает к «Нортенгерскому аббатству». Тут же сказано, что она родилась в Хэмпшире в семье священника, а чуть позже в её записях в книге упоминается сестра Кассандра. Всё это определённо указывает на то, что прототипом Элеоноры Морланд является Джейн Остен, и Глейзер таким образом ещё раз подчёркивает значимость её творчества для своего романа и свидетельствует ей своё почтение.

Подводя итог, можно сказать, что М. Глейзер использует аллюзии к произведениям Остин для привлечения внимания читателей, характеристики собственных персонажей, игры с читательскими ожиданиями. Её роман, с одной стороны, демонстрирует степень востребованности произведений Остен, с другой, определённую поверхностность и упрощённость их прочтения массовой культурой.

Список литературы
Исследования

- 1 Астащенко Е.В. Религиозное измерение немецкой «бесконечной книги» в детском фэнтези К. Функе // *Studia Litterarum*. 2018. Т. 3, № 1. С. 102–117.
- 2 Хоруженко Т.И. Библиотравелог в немецкой фантастике для подростков (на примере творчества М. Глейзер) // *Новый филологический вестник*. 2021. Т. 57, № 2. С. 333–344.
- 3 Güttler R. Im Gespräch mit Mechthild Gläser // *Der PAGEturner*. 2017. URL: <https://derpageturner.net/2017/04/26/mechthild-glaeser/> (дата обращения: 05.07.23).

Источники

- 4 Глейзер М. Эмма, фавн и потерянная книга / пер. с нем. Е.Л. Полоцкой. М.: РИПОЛ Классик, 2018. 336 с.
- 5 Остин Дж. Гордость и предубеждение / пер. с англ. И. Маршака. М.: АСТ, 2004. 381 с.
- 6 Остин Дж. Нортенгерское аббатство / пер. с англ. И. Маршака. М.: АСТ, 2007. 313 с.
- 7 Остин Дж. Эмма / пер. с англ. М. Кан. М.: АСТ, 2009. 469 с.