

ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА ТРИКСТЕРА В ПЕРСОНАЖАХ ЛИТЕРАТУРЫ, КИНО И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

Магазинова Алёна Станиславовна

студент института филологии и иностранных языков ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», РФ, г. Москва

Embodiments of trickster in characters of literature, cinema and animation

Alyona Magazanova

student of Philology and Foreign Languages Department of Moscow Pedagogical State University, Russia, Moscow

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению примеров трикстеров в различных жанрах культуры, таких как литература, кинематограф и мультипликация, и анализу соответствующих им характерных особенностей и черт, которые были заимствованы в этих примерах от изначального мифологического образа.

Abstract. The article dwells upon the examination of examples of tricksters in different genres of culture such as literature, cinema and animation and the analysis of their relevant characteristics borrowed from the original image of trickster in mythology realized in these examples.

Ключевые слова: трикстер; миф; архетип; культура; литература; кино; мультипликация.

Keywords: trickster; myth; archetype; culture; literature; cinema; animation.

Мифы разных народов мира повествуют не только о героях, совершающих подвиги и добрые деяния на благо человеческого рода, но и о таких персонажах, как трикстеры, которые были склонны к обману, хитрости, воровству, а с помощью различных трюкачеств и уловок шли наперекор всем установленным в мире правилами социальным нормам поведения [8, с. 85-86].

По одной из общепринятых версий впервые термин «трикстер» упоминается в 1868 году американским антропологом Д.Г. Бринтоном. Под «трикстером» он понимает комического

персонажа в фольклоре американских индейцев, мифология которых считается одной из самых богатых на подобные образы [5, с. 151]. Современный термин «трикстер» был введен в 1956 году американским этнографом Полом Радиным и трактовался как психологический и архетипический образ шута и плута, который подчинялся только своим инстинктам, у которого отсутствовали какие-либо ценности как моральные, так и социальные, но при этом сам трикстер являлся для него творцом этих ценностей. Образ трикстера – «попытка человека ответить на мучающие его внутренние вопросы и решить внешние проблемы» [6, с. 9].

Одной из основополагающих черт практически любого трикстера является то, что он «появляется для нарушения сложившихся устоев и традиций, он привносит элемент хаоса в существующий порядок, способствует деидеализации, превращению мира идеального в реальный» [1, с. 34]. Образы трикстеров часто обладают свойством двусмысленности, или, другими словами, представляют собой одновременно творцов и разрушителей или обманщиков и жертв обмана [6, с. 7]. Он также является существом бессознательным поэтому склонен к совершению необдуманных и, зачастую, неподвластных логике поступков, вследствие чего они часто становятся для него самого ловушками. Но даже, попав в очередной раз впросак, трикстер все равно продолжает свою «игру»: для него не существует понятий «жизнь» и «смерть», а всякая «игра» в любой момент может быть как прекращена полностью, так и начата с самого начала [1].

Трикстер в работах К.Г. Юнга предстает как архетип «тени» –бессознательной стороной личности, скрывающей в себе в основном негативные качества, потому трикстер часто нарушает установленные правила и нормы, является существом хитрым, двуличным и иногда асоциальным [7, с. 345]. «Тень – это спрятанные или бессознательные аспекты психологической структуры личности, ее негативная сторона, обычно отвергаемая эго, сумма всех неприятных личных качеств» [3, с. 334]. Для достижения своей цели трикстер пользуется не силой, а навыками трюкачества; он добивается желаемого с помощью хитрых уловок, и не каждый способен раскрыть его истинные замыслы. «Фигура трикстера – персонажа одновременно абсолютно серьезного и опасного, но и смехотворного – вызывающего смех, и привлекающего к себе своей отвратительностью» [2].

На сегодняшний день характерные черты трикстера берутся за основу и вкладываются в персонажей различных жанров культуры, в основном – литературы, кино, мультфильмов. Трикстеры в современной культуре являются любимыми персонажами, они веселят людей своими неординарными выходками, зачастую являются не только отрицательными, но и положительными героями, их могут брать как образец для подражания, поскольку их намерения часто связаны с борьбой за хорошую жизнь.

Самым ярким примером трикстера в литературе служит Чеширский кот из «Алисы в Стране чудес» Л. Кэрлла. Вечно улыбающийся кот, он может исчезать и телепортироваться в любое желаемое место, когда ему вздумается. Он выступает как старый мудрец по отношению к Алисе, он помогает ей в течение её путешествия по Стране чудес и появляется каждый раз, когда той нужна помощь. Чеширский кот – трикстер, стоящий на границе нормального и бессознательного: он говорит сам о себе как о ненормальном существе, но при этом остаётся, по крайней мере, единственным разумным существом среди всех обитателей волшебной страны. Он не боится быть наказанным за свои хитрости и трюки, он вправе существовать вне всех правил и делать всё так, как ему вздумается и пожелается.

Не менее интересными образами трикстеров можно назвать Фреда и Джорджа Уизли из серии книг о Гарри Поттере Д. Роулинг. Братья-близнецы известны всем благодаря своему искрометному чувству юмора. Они всегда держатся вместе, их сложно отличить друг от друга, чем они и пользуются для того, чтобы разыгрывать окружающих. Они неистощимы на выдумки, проказы, разные затеи, а к школьным правилам относятся без особого уважения.

Еще одним позитивным образом трикстера можно считать героиню шведской писательницы А. Линдгрэн Пеппи Длинный чулок. Она нарушает устойчивый уклад жизни и делает все наоборот (спит с ногами на подушке и с головой под одеялом, носит разноцветные чулки), а также устраивает бесконечные розыгрыши и трюки, жертвами которых становятся взрослые. Она наделена невероятной силой, благодаря которой она может творить все, что не может обычный человек, например, поднимать лошадь двумя руками, будучи маленькой девочкой.

Пеппи является примером благородного, сильного и щедрого трикстера, который старается сделать жизнь и людей вокруг добрее и показать всем, что жизнь может быть интересной.

Особое внимание хочется уделить трикстеру в русской литературе, поскольку самым явным и запоминающимся образом такового можно назвать героя дилогии Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Остапа Бендера – плута, игрока и гениального стратега.

Остап Бендер вобрал в себя практически все черты, присущие мифологическим образам трикстеров. Он является трикстером-проводником культурного героя, преследует цель начать совершенно иную жизнь, и для достижения этой цели использует методы, противоречащие нормам жизни. Остап – имитация отрицательного героя, но весьма обаятельная и местами ироническая, что также присуще трикстеру. Он способен изменять облик и «играть» различные социальные роли, которые на самом деле не были ему присущи: роли художника, помощника якобы приближенного к императору Воробьянинова, милиционера и многих других.

Кроме того, двойственная природа Остапа Бендера связана не только с его различными перевоплощениями в книге, но и непосредственно отражается в различных экранизациях романа. Все актеры, когда-либо воплощавшие образ жулика и бродяги, не похожи друг на друга ни внешностью, ни голосом, ни даже темпераментом. Таким образом, Остап Бендер является образом «оборотня», он может играть разнообразные роли и быть абсолютно разным в определенных ситуациях. Более того, он бессмертен – ему дают второй шанс в «Золотом теленке», и это также является чертой трикстера.

Сценаристы фильмов и сериалов также не обходят стороной трикстеров, поскольку зачастую именно образы трикстеров становятся фаворитами публики.

О.Ж. Грант, главный герой фильма «Трасса 60» («Interstate 60»), по праву может называться трикстером. Грант – волшебник, способный исполнять желания, однако делает он это весьма необычным способом. Его трюк заключается в том, что всё, что когда-либо ему загадывают, он исполняет не так, как того хотелось бы загадывающему. Другими словами, он часто оборачивает людские желания против их самих, и некоторые желания исполняются довольно жестоким образом. Грант, таким образом, играет с людьми и ловко применяет свои трюки против них. Можно предположить, что делает он это не из плохих побуждений, а ради забавы, так как ему это иногда доставляет удовольствие. Он называет себя джокером в колоде жизни: от него никогда не знаешь, чего ожидать. Но волшебник вносит хаос не только в людскую, но и в свою жизнь, поскольку для него тоже остается неизвестным то, что может произойти с ним в конце его «игры».

Самым знаменитым на сегодняшний день сериальным трикстером можно считать Доктора Хауса. Из-за специфичной внешности актера, Хью Лори, исполняющего эту роль, с первого взгляда Доктор не вызывает особой симпатии, что сразу свидетельствует о нём как о персонаже-трикстере. Доктор Хаус прямолинеен, немного циничен, не имеет склонности к соблюдению правил. Его считают невыносимым, но, таким образом, своим особым, специфичным поведением и отношением к людям он выводит людей, окружающих его, на чистую воду: проверяет их, умеют ли они следовать клятве Гиппократова и поступать как истинные врачи, а не быть только на словах добрыми и порядочными. Доктор Хаус способен показать людям их истинное «я», а не то, что они привыкли думать о себе сами, то есть он выводит наружу скрытое от других глаз, ранее неизвестное, и показывает это обществу и каждой его отдельной личности.

Мультипликация также часто обращается к трикстерам, особенно если речь идёт о мультшоу с множеством юмористических сцен. Одним из таких шоу можно назвать серию мультфильмов Луни Тюнз («Looney Tunes»), в которых одним из самых популярных и узнаваемых персонажей по всему миру считается Багз Банни, созданный братьями Уорнер в 1930-х годах. Багз – кролик-трикстер, он всегда выпутывается из передряг благодаря своей ловкости и хитрости, легко одурачивает гонящихся за ним Элмера Фадда и Йосемитского Сэма. Тем не менее, будучи трикстером, все передряги он провоцирует сам, он мошенник и иногда несправедливо издевается над своими «обидчиками», но все равно каждый раз выходит

победителем, выставляя своих врагов на посмешище публики.

В данной серии мультфильмов есть и еще один трикстер – Вайл Койот, образ для которого взят из индейской мифологии. В мультфильмах слывет как неудачник. Каждый раз пытается поймать страуса, известного как Дорожный Бегун, чтобы утолить свой голод, и сооружает ловушки, но они никогда не работают как надо, и в результате Койот всегда попадает в них сам. В отличие от Багза Банни, не умеет говорить, и общается со зрителем с помощью табличек, что добавляет еще больше комичности его действиям.

Не менее знаменитые во всём мире Том и Джерри из одноименной серии мультфильмов также могут по праву считаться трикстерами. Несмотря на большинство соперничающих именно Джерри, оказывается, что оба персонажа стоят друг друга. В равной мере как Том, так и Джерри, пытаются досадить друг другу и устраивают бесконечные ловушки, переворачивают всё вверх дном и портят жизнь не только себе, но и окружающим (чаще всего, семье псов). Обычно их приключения заканчиваются либо неудачами для обоих, либо хорошим исходом для одного из персонажей, но каждый раз их игра в догонялки друг за другом повторяется снова.

Студия «Disney» не обошла стороной мифологический образ трикстера, и в основу сценария мультфильма «Моана» («Moana») 2017 года была положена история о полинезийском полубоге-получеловеке Мауи. В мифологии гавайцев и маори самыми популярными являются истории о победе Мауи над чудовищами не только благодаря его божественным способностям и силе, но и хитрости, присущей ему как трикстеру. Благодаря своему божественному крюку, Мауи может трансформироваться в различных животных. В начале мультфильма он показан очень тщеславным персонажем, и не все его поступки оказываются разумными, как, например, похищение сердца Богини, вследствие чего он нарушает сложившийся баланс жизни на острове, где проживает Моана.

Таким образом, трикстеры являются неотъемлемой частью культуры вплоть до сегодняшнего дня, причем трикстер получает самое разнообразное воплощение в современной культуре и становится объектом интереса общества.

Список литературы:

1. Гаврилов Д.А. Трикстер. Лицедей в евроазиатском фольклоре. – М.: Издательство «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2006. – 239 с.
2. Гусейнов Г. Современная российская мифология и масс-медиа. Лекция в рамках проекта «Философские среды» в МГУ. – М.:17.10.2012.
3. Карчевская К.С. О проявлениях архетипических образов в мифических и кинематографических сюжетах // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, №101, 2009. – С. 332-335.
4. Кулешов Р.Н. Функциональное значение образа трикстера в архаичной традиции // Аналитика культурологии, №7, ХГАК, 2007[эл. ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/funktsionalnoe-znachenie-obraza-trikstera-v-arhaicheskoy-traditsii>(дата обращения: 10.01.2018).
5. Платицына Т.В. Архетип трикстера в зарубежных исследованиях // Вестник Бурятского государственного университета, №10, 2013. –С. 151-154.
6. Радин П. Трикстер. Исследование мифов американских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи / Пол Радин; Пер. с англ. Кирющенко В.В. – СПб.: Евразия, 1999. – 288 с.
7. Юнг К.-Г. Душа и миф: шесть архетипов / К.-Г. Юнг; Пер. с англ. – М.: ЗАО «Совершенство»; Киев: Port-Royal, 1997. – 356 с.
8. Grădinaru A.The Ways of the Trickster. Meaning, Discourse and Cultural

Blasphemy//Argumentum: Journal of the Seminar of Discursive Logic, «Al. I. Cuza», University of Iași, Romania, 2012. – P. 85-96

9. Richard E., Ortiz A. American Indian Trickster Tales. – N.Y.: Penguin Publishers, 1998. – 320 p.