

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕСКАЗОВ ГОМЕРОВСКОГО ЭПОСА СОВРЕМЕННЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ В ШКОЛЬНОЙ И ВУЗОВСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Шанина Юлия Александровна

Кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы», (г. Уфа)
shanina.julia.a@gmail.com

THE DIDACTIC POTENTIAL OF HOMERIC POEMS' RETELLINGS BY MODERN WRITERS IN THE SCHOOL AND UNIVERSITY PRACTICE OF TEACHING ANCIENT LITERATURE

Yu. Shanina

Summary: The article explores the challenges of teaching the ancient literary heritage in modern literary education. The subject of the study are Homeric poems' retellings by the English writer S. Fry (p. 1957) «Troy: Our Geatest Story Retold», 2020 and by the Russian novelist S. Nosov (b. 1957) «Odyssey» (2022), «Iliad» (2024). They were created with the aim of making the Homeric epic more accessible to a wider audience by translating its content into modern art forms. Based on a comparative analysis of these retellings, it becomes clear that the authors are united by their desire for enlightenment. They both reject a postmodern approach to interpreting ancient heritage and are loyal to the humanistic pathos of the great literary monument. However, when it comes to the style of narration and the organization of the material, Fry and Nosov's retellings offer different creative solutions. In conclusion, we provide methodological recommendations on how to use these retellings in school and university settings.

Keywords: Greek mythology, S. Fry, Homeric epic, literary education, S. Nosov, retelling.

Аннотация: Статья посвящена проблемам изучения античного наследия в системе современного литературного образования. Предметом исследования явились пересказы гомеровского эпоса английского писателя С. Фрая (р. 1957) «Троя. Величайшее предание в пересказе» («Troy: Our Geatest Story Retold», 2020) и российского прозаика С. Носова (р. 1957) «Одиссея» (2022), «Илиада» (2024), созданные во многом с целью популяризации гомеровского эпоса путем адаптации его содержания к современным художественным формам. По результатам сопоставительного анализа указанных пересказов определено, что авторов объединяет стремление к просветительству, отказ от постмодернистского подхода к интерпретации античного наследия, верность гуманистическому пафосу великого литературного памятника. Но с точки зрения манеры повествования, компоновки материала, пересказы Фрая и Носова представляют разные творческие решения. В заключение даны методические рекомендации по использованию указанных ретейлингов в школьной и вузовской практике.

Ключевые слова: гомеровский эпос, древнегреческая мифология, литературное образование, С. Носов, С. Фрай, художественный пересказ.

Традиция художественного пересказа как одна из форм популяризации и адаптивного восприятия литературных памятников была заложена в России и Великобритании еще в XVIII–XIX веках. Она широко использовалась в отечественном литературном образовании, в области народного просвещения, формирования культуры домашнего и семейного чтения. В качестве примера можно привести адаптированный перевод на русский язык романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» Корнеем Чуковским, переработку для детского чтения книги Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» Николаем Заболоцким, пересказ пьес У. Шекспира для детей английскими писателями Чарльзом и Мэри Лэм. «Корней Чуковский так создал своего Мюнхаузена, весёлого и дерзкого фантазера. Михаил Бутов переработал Дон Кихота, упростив сложный роман Сервантеса и в то же время сохранив оригинальный образ героя» [7]. В отечественной практи-

ке преподавания литературы подобные пересказы, или вольные, адаптивные переводы в прошлом столетии включались в школьные хрестоматии, списки рекомендованной литературы для внеклассного чтения.

На наш взгляд, в контексте реалий сегодняшней культуры данная форма приобщения обучающихся к литературе прошлых эпох или других народов не менее востребована, поскольку доминирование массовой культуры в современных СМИ и Интернет-пространстве создает еще больше препятствий для восприятия классических литературных текстов, среди которых одно из главных мест продолжает занимать «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Согласно рабочей федеральной программе по литературе, изучение фрагментов из гомеровского эпоса предусмотрено в 6 классе в объеме 2-х академических часов [2, с. 52], они представлены в ряду других памят-

ников народной эпической традиции, поэтому среди видов деятельности обучающихся предлагается «сопоставить гомеровский эпос с эпическими произведениями других народов» [2, с. 52]. В вузовском филологическом образовании студенты традиционно начинают изучение истории зарубежной литературы с чтения поэм Гомера [8]. Трудности в освоении их содержания как студентами, так и обучающимися средних классов обусловлены рядом объективных причин. Общеизвестно, что этому способствуют постепенное сокращение места классических языков и литератур в системе образования, архаичный язык перевода (произведения изучаются в классических переводах XIX века Н.И. Гнедича и В.А. Жуковского), художественная форма, не рассчитанная на экстенсивное чтение, плохое знание античной мифологии либо искаженное представление о ней под влиянием произведений в жанре фэнтези. Целью данной статьи является разработка методических рекомендаций по использованию художественных пересказов гомеровского эпоса современными писателями Стивеном Фраем и Сергеем Носовым в школьной и вузовской практике. Ее достижение предполагает сопоставительный анализ пересказов гомеровского эпоса английского писателя С. Фрая (р. 1957) «Троя. Величайшее предание в пересказе» («Troy: Our Geatest Story Retold», 2020) и российского прозаика С. Носова (р. 1957) «Одиссея» (2022), «Илиада» (2024) в соотношении с задачами, стоящими перед современным литературным образованием.

Основанием отбора материала исследования стал факт интереса к гомеровскому наследию, возникший почти одновременно в 2020-е годы у современных писателей, принадлежащих разным национальным и культурным традициям, кроме того, свободных от взаимного влияния. Стивен Фрай – личность универсально одаренная, он является всемирно известным актером, ведущим телевизионных развлекательных программ, писателем, драматургом. Сергей Анатольевич Носов – современный российский прозаик, драматург, поэт, автор разноплановых текстов. Литературоведам и критикам он представляется одним из «создателей петербургского текста» [5].

В подходах к новой интерпретации гомеровских поэм столь разных авторов наблюдается несколько схожих черт. Общим местом в авторских и критических комментариях замысла ретейлинга стал вопрос о том, зачем нужен новый пересказ Гомера, когда подобные попытки были предприняты не раз. По отношению к предшествующей традиции двадцатого века писатели демонстрируют принципиальное новаторство: они отказываются от постмодернистского угла зрения, предполагающего травестированное, ироничное переосмысление высокого смысла классических произведений, выражение сомнения в их гуманистическом пафосе. Напротив, Фрай и Носов на фоне глубокого цивилизационного кризиса, ряда военных конфликтов, а также осознавая наступле-

ние нового этапа культуры, воспринимают гомеровские поэмы как «непревзойденные шедевры сказительного искусства, до которых все остальные стремятся дотянуться – и по которым остальное судят» [6, с. 365]. Носов в предисловии к пересказу «Одиссеи» напрямую заявляет, что автор-рассказчик «настроен серьезно, он хочет что-то поведать – по-своему, от себя – без иронии, без постмодернизма; он полагает себя сказителем честным (как те), он будет стараться, – нет, здесь вам не халтура» [4, с. 15]. Писатели подмечают особую актуальность идейного содержания гомеровского эпоса. В частности, Фрай отмечает: «Ярость, похоть, зависть, гордыня, жадность ... грехи и слабости человечества заряжают энергией всю драму Трои, но уравновешены любовью, честью, мудростью, добротой, прощением и жертвенностью. Пусть покажется это очевидным, однако эти же хрупкие составляющие слагают и сегодняшний мир людей» [6, с. 364]. Авторы пересказов, с одной стороны, передают значимость гомеровских поэм, признание их художественного совершенства и величия образов, а с другой, адресуют книги достаточно широкому кругу читателей, своим современникам, поэтому они отказываются от использования архаической лексики, стихотворной формы, усложненного синтаксиса, ретардации. Оба писателя прибегают к прозаическому пересказу, используют разговорную лексику, дают пояснения относительно предшествующего или дальнейшего развития сюжетных линий, которые не раскрываются у Гомера, но необходимы читателю XXI века, имеющему поверхностное представление о древнегреческой мифологии: «Как тут не вспомнить о происхождении племени! В песне, дошедшей до нас, о том ничего не поется, но «мирмидонцы», «мирмидоняне» иначе, – название говорит за себя («мирмекс» – оно же «муравей»!)» [3, с. 187]. Фрай иногда дает пояснения к деталям гомеровского текста: «Парис набросил себе на плечи леопардовую шкуру, надеясь тем самым напомнить воинству о великих героях прошлого, что украшали себя так же: Ясоне на пути в Иолк или даже Геракле в его фирменном облачении из шкуры Немейского льва» [6, с. 221]. В изложении отдельных эпизодов писатели часто переносят фокус внимания с главных героев на второстепенных участников, вовлеченных в легендарные события. Так, путь царя Приама в стан Ахилла раскрывается в пересказе Носова глазами Идея, царского слуги; отдельные эпизоды приключений Одиссея рассказываются его попутчиками: Еврилохом, Перимедом и другими. В результате гомеровский эпос представляется грандиозным эпическим сказанием в том смысле, что оно включает переплетение множества судеб богов, героев, простых людей, при этом сохраняя художественную целостность.

В целом писателей объединяет просветительский подход, стремление сделать наследие Гомера более понятным и близким современникам, но достигаются эти задачи по-разному. С точки зрения повествовательной

манеры, способа компоновки и подачи материала пересказы С. Носова и С. Фрая представляют собой разные творческие решения.

Наиболее близким к первоисточнику является пересказ российского прозаика, который от начала до конца строго придерживается хронотопа «Илиады» и «Одиссеи», хотя и нарушает каноническое разделение повествования на 24 песни, и дробит рассказ на более краткие эпизоды. Носов сохраняет не только последовательность изложения событий, но и некоторые художественные особенности гомеровского текста. В частности, это проявляется в ритмизации прозы: *«Плакали кони, почуяв смерть Патрокла, – плакали, как человеки, неутешно, уронив дивные гривы в серую пыль. Автомедон, один из немногих, кто умел управлять ими, извелся. Побуждая их к бегу, – не помогли ни бич, ни брань, ни задушевная ласка... Не желали ни в битву нестись, ни возвращаться в стан»* [3, с. 207]. Также в повторении словесных формул (*«Арес, бог войны, мог бы так говорить»*, *«Афродита могла бы так сказать»* [3, с. 58]), следовании принципу хронологической несовместимости, сохранении мифологической картины мира и двуплановости конфликта в мире людей и среди богов, верности художественным деталям Гомера, таким как устойчивые эпитеты, гиперболизм. Ярким примером может служить описание схода войск ахейцев и троянцев: *«Журавли с карликами воюют. Когда, прилетев на войну за Океан-реку, воинственные журавли низвергаются с неба на них, на пигмеев, они издают чудовищный крик – вот так неистово крича, шло в бой войско троянцев. Напротив, ахейцы молча шли на сближение»* [3, с. 52]. Носов не допускает вольности в трактовке характеров отдельных героев или событий.

Более того, сам автор-рассказчик представляет себя современным сказителем, приемником традиций аэдов, древнерусских певцов-сказителей и автора «Слова о полку Игореве», уподобляя весь пересказ устному эпическому повествованию: «Я представил, что этот эпос не зафиксирован окончательно в форме поэмы, а так и живет в поле устной традиции. Вот есть современный аэд, вдохновенный сказитель, пусть он изложит по-своему прозой для современных глаз и ушей, что пел когда-то великий Гомер» [1]. Создавая стилизацию, Носов интересно сочетает традиционные приемы эпического сказания, о которых было сказано выше, с современными формами устного рассказа. В повествовании «Илиады» чередуются фрагменты, тяготеющие к разным видам устной коммуникации: рассказ от лица участника событий, монолог, спортивный комментарий, репортаж с места событий, диалог. Как и положено в устной речи, они эмоционально окрашены, сосредоточены на передаче событий, описательность и рассуждения почти исключены: *«Кажется, Эвмел уже чувствует спиной дыхание лошадей Диомеда... Но что происходит?... Диомед теряет*

бич!.. Может ли быть такое?... Бич потерять! – нет, это невозможно... Кони замедляют ход... Слезы на глазах Диомеда... Неужели догадка верна? Неужели Аполлон вмешался в ход состязания?..» [3, с. 283]. Разговорной речи соответствуют риторические вопросы, недосказанность, преобладание простых предложений, парцелляция, лексика. При этом в качестве рассказчиков выступают разные персонажи, благодаря чему меняется точка зрения, события раскрываются в разных ракурсах. В целом пересказы С. Носова – это динамичный рассказ, легкий для восприятия, но при этом сохраняющий и эпический размах, и героизм, и значимость событий далекого легендарного прошлого.

«Троя» Стивена Фрая является третьей частью его обширного античного цикла, который включает в себя несколько томов, призванных представить современный пересказ всей древнегреческой мифологии. Данный творческий проект «представлен автором в разных медийных форматах: в виде собственно книжной версии, аудиокниги и в качестве моноспектаклей, где Фрай выступает как чтец и актер» [9, с. 344]. Как и в предшествующих изданиях, Фрай включает в книгу карту древнего мира, краткую хронологию, словарь мифологических персонажей, репродукции произведений искусства, созданных по мотивам гомеровских поэм. Английский писатель реконструирует весь троянский цикл сказаний, начиная с мифов о возникновении Илиона и заканчивая его падением. Текст Гомера подвергается хронологическому «выпрямлению», а мотивировка действий героев осовремениванию.

Иной по сравнению с пересказом Носова является и манера повествования в версии Фрая. Британский писатель Питер Тонкин, автор многих ретейлингов античных сказаний, в рецензии на книгу Фрая отмечает: «Добродушный профессор в истинном смысле этого слова, которому доставляет удовольствие передавать знания в самой доступной форме, разъясняя и вдохновляя, но без какого-либо превосходства. Именно такой человек рассказывает историю Трои» [10]. Действительно, пересказ Фрая предельно доходчив и поражает объемом и разноплановостью привлеченного материала: исторического, мифологического, литературного, топографического, литературоведческого, лингвистического. Вместе с тем это беллетризованный текст, который включает диалоги, детализацию отдельных эпизодов, что позволяет понять психологическую мотивировку поступков гомеровских героев. Фрай часто подбирает аналогии из последующей истории, современной жизни, собственного жизненного опыта: *«Олимпийцам нравится смотреть, как дерутся да бранятся их игрушки, их человеческие питомцы. Войны у смертных – восторг богов. Раззадоривало их это все и затягивало, как елизаветинских дворян, делавших ставки на травле медведей, или лордов эпохи Регентства на петушиных боях в Ист-Энде, или банкиров с Уолл-стрит на нелегальных*

кулачных боях в недрах Манхэттена» [6, с. 179]. Благодаря подобным параллелям гомеровская поэма и мифы о Троянской войне представляются эпосом о неизменной сути человеческой природы в ее многоликости и многогранности, а ее герои близкими и понятными.

Художественное повествование сочетается с авторскими отступлениями, которые посвящены сопоставлению разных вариантов толкования эпизодов в различных античных источниках, отсылкам к интерпретациям тех или иных образов и эпизодов из мифов троянского цикла в последующей литературе и искусстве, как классическом, так и современном, массовом. Также автором даются толкования относительно понятий, слов, которые важны для современной культуры и топонимики, оценивается степень исторической достоверности представленных Гомером событий. В частности, он справедливо указывает на то, что ахейцы и троянцы разговаривали на разных языках: *«Современная филология предполагает, что в действительности троянцы общались на языке, возникшем после хеттского, – лувийском. Мы же согласимся с условностью, предложенной Гомером и продолженной Шекспиром, а также почти всеми драматургами, авторами исторических романов и кинематографистами»* [6, с. 184]. Таким образом при всей легкости формы пересказ Фрая далек от поверхностности, вряд ли может быть отнесен к жанру романа, как пытаются утверждать отдельные рецензенты, а в большей степени он тяготеет к энциклопедическому изданию.

При постановке вопроса об использовании рассмотренных пересказов в образовательной сфере необходимо обратить внимание на то, что оба издания имеют маркировку 16+. Также стоит отметить, что восприятие пересказа С. Фрая требует большей эрудиции во всех областях современной культуры, большей интеллектуальной зрелости, сформированного эстетического вкуса. Поэтому в школьной практике преподавания гомеровских поэм наиболее уместным станет использование отрывков из пересказа С. Носова, в которых раскрывается содержание фрагментов, представленных в школьных хрестоматиях. Простота стиля, разговорные интонации в сочетании с верностью художественным деталям, гомеровским трактовкам в характеристике персонажей делают текст удачным для подготовки к чтению отрывков из «Одиссеи» и «Илиады» Гомера. Также глава «Циклоп Полифем» из книги российского прозаика может послужить для обучающихся образцом творческого пересказа от лица разных участников событий, поскольку знаменитый эпизод раскрывается с точки зрения Полифема.

В рамках вузовского филологического образования пересказы С. Фрая и С. Носова гомеровского эпоса представляют интерес с разных точек зрения. По форме и содержанию они более соответствуют уровню вузовской подготовки по сравнению с литературной обработкой мифов Древней Греции Н.А. Куна или Я. Парандовского. Обращение к пересказам гомеровского эпоса облегчит последующее восприятие студентами древнегреческого литературного памятника, позволит представить его содержание в целостности и единстве, так как в большинстве случаев даже студенты не читают поэмы Гомера в полном объеме и знакомятся с ними в отрывках. Сопоставительный анализ пересказов Фрая и Носова, созданных в разных стилевых манерах, позволит проиллюстрировать тезис об универсальном значении гомеровских поэм, послуживших в истории литературы источником всех литературных жанров, родов и стилей. Предлагается продуктивным проведение сопоставительного анализа отрывка из «Илиады» или «Одиссеи» Гомера с соответствующим эпизодом из пересказа Носова или Фрая, что позволит продемонстрировать отличительные особенности эпического стиля гомеровских поэм, его величие и торжественность. Обе книги могут быть рекомендованы в качестве справочных изданий для избирательного знакомства с отдельными эпизодами гомеровского эпоса, поскольку главы имеют названия, позволяющие быстро ориентироваться в обширном тексте.

В целом постановка и успешное решение просветительских задач в творческом замысле пересказов Фрая и Носова, учет культурного контекста и подготовленности современного читателя, стремление актуализировать непреходящий смысл поэмы Гомера позволяют рекомендовать использование данных книг в качестве дополнительного материала при изучении «Илиады» и «Одиссеи» Гомера на разных уровнях образования. Несомненно, обращение к художественному пересказу не может заменить чтение текста гомеровского эпоса ни в школьной, ни в вузовской практике, но в условиях современной культуры это один из необходимых этапов изучения классического наследия античности. Ретейлинг может быть использован для подготовки к восприятию античного литературного памятника с целью усвоения событийного ряда гомеровских поэм, а также при анализе отдельных эпизодов и стиля гомеровских поэм. Книга Фрая может быть рекомендована в качестве справочной литературы наряду с мифологическими словарями, поскольку содержит комментарий из разных областей культуры, который позволяет сориентироваться в сложном художественном мире Гомера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьева Я. Сергей Носов – о пересказе поэмы «Илиада»: «Это довольно свободный пересказ. Свободный, но не вольный. «Без постмодернизма»// spbdnevnik.ru 16 мая 2024[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://spbdnevnik.ru/news/2024-05-16/sergey-nosov-o-pereskaze-poemy-iliada-eto->

- dovolno-svobodnyy-pereskaz-svobodnyy-no-ne-volnyy-bez-postmodernizma (дата обращения 15.09.2024).
2. Литература. Федеральная рабочая программа 000 (для 5–9 классов образовательных организаций. М., 2022. 104 с.
 3. Носов С., пересказ. Илиада. Древнегреческий эпос в пересказе Сергея Носова. Санкт-Петербург: Литературная матрица, 2024. 336 с.
 4. Носов С., пересказ. Одиссея. Древнегреческий эпос в пересказе Сергея Носова. Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2022. 272 с.
 5. Столярова И.В. Сергей Носов как автор «петербургского текста» // Коммуникативные процессы в образовательном пространстве: материалы Международной научно-практической конференции в рамках IV Международного научно-образовательного форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития», Красноярск, 13–14 ноября 2015 года. Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2015. С. 325–344.
 6. Фрай С. Троя. Величайшее предание в пересказе. М.: Фантом Пресс, 2022. 432 с.
 7. Цыплев В. Трудности пересказа: «Уильям Шекспир для детей. 15 знаменитых пьес» Саманты Ньюман//Хочу читать: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://want2read.ru/chitaem-vmeste/trudnosti-pereskaza-uilyam-shekspir-dlya-detey-15-znamenituyih-pes-samantyi-nyuman/> (дата обращения 15.09.2024).
 8. Шанина Ю.А. Античная литература: история, теория, методика преподавания в школе и вузе. Уфа: Башкирский государственный педагогический университет, 2021. 164 с.
 9. Шанина Ю.А. Интермедиаальные аспекты толкования древнегреческой мифологии в пересказе С. Фрая// Национально-культурные коды мировой литературы в контексте аудиовизуальных практик искусства / Отв. редакторы Т.А. Шарыпина, М.К. Меньщикова. Нижний Новгород: Издатель А.В. Щепинский, 2022. С. 342–350.
 10. Tonkin Peter. Troy: Our Greatest Story Retold, by Stephen Fry// Aspects of History [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://aspectsofhistory.com/book_reviews/troy-our-greatest-story-retold-by-stephen-fry/ (дата обращения 10.09.2024).

© Шанина Юлия Александровна (shanina.julia.a@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»