

И.Вдовенко. «Стратегии культурного перевода» Ч. 2. «Право на образ. Мурзилка, Незнайка и другие маленькие человечки»

Краткое описание: Работа «Право на образ. Мурзилка, Незнайка и другие маленькие человечки» представляет собой продолжение монографии «Стратегии культурного перевода» (СПб.: РИИИ, 2007.), посвященной проблематике переноса художественного произведения из одной культуры в другую и его трансформации в иной культурной среде.

Сюжет настоящей работы группируется вокруг истории брауни (маленьких человечков – персонажей английского фольклора) появляющихся в работах американского художника и писателя канадского происхождения П.Кокса

В 1883 году Кокс опубликовал первый иллюстрированный поэтический рассказ о похождениях брауни. Они пробираются по ночам в мир больших людей и развлекаются в нашем мире, пока мы спим. Этот рассказ стал началом большой серии, в которую за 30 лет вошли 16 книг, несколько тысяч графических листов, кантата и театральная феерия. После смерти Кокса история брауни получила продолжение в виде двух серий комиксов «Брауни», издававшихся корпорацией «Dell» до начала шестидесятых годов XX века, а также в виде нескольких серий, персонажи которых хотя и назывались иначе (Little People, Teenie Weenie и т. д.), но в той или иной мере прямо наследовали героям Кокса.

Параллельно американской истории брауни с конца XIX века развивалась и русская. В 1887 году первую книгу Кокса «перевела» на русский язык сотрудница журнала «Задуманное слово» Анна Хвольсон. Причем «перевела», используя, по сути, не литературный текст, а иллюстрации, на основе которых ею была создана своя собственная история «лесных эльфов». Брауни Кокса в книге Хвольсон впервые получили имена — Мурзилка,

Незнайка, Знайка, Дедко-Бородач, доктор Тюбик-Мазь и т. д. Русская серия про лесных эльфов выходила в издании Вольфа вплоть до 1917 года, а в советское время получила развитие в виде новых персонажей (Мурзилка Феде, Мурзилка Ямщиковой, Мурзилка Каневского, Мурзилка Степанцова и Райковского и т. п. вплоть до носовского Незнайки и поздних постсоветских вариаций Карлова, Татарникова или Вайпана).

Всего же за сто тридцать лет, прошедших с момента первого появления брауни Кокса, мы можем насчитать 24 героя, наследующих их в той или иной степени. Двадцать четыре самостоятельных образа, претендующих на единственность и аутентичность. Иногда они сменяют друг друга, иногда сосуществуют. Иногда под одним именем скрываются несколько персонажей, иногда персонаж, оставаясь самим собой, меняет имя.

Но всякий раз в формировании нового персонажа, нового образа участвуют как литературный текст, так и изображение. Причем часто участие это соревновательно: текст и изображение борются внутри серии, предлагая читателю (и зрителю) свои варианты и понимания того, каким должен быть герой.

Объект исследования: русская и американская серии базирующиеся на историях о брауни П.Кокса.

Материал исследования: серии иллюстрированных книг, а так же журнальной и газетной периодики для детей, издававшихся в России и США в XIX-XXI вв. Мультипликация. Серии сопутствующих товаров.

Предмет исследования: связи между наследующими и наследуемыми произведениями.

Задачи исследования: Описание стратегий культурного перевода. Сравнение стратегий используемых в русской и американской сериях.

Изучение влияния медиа на форму сообщения. Формирование инструментов комплексного интермедиального анализа.

Цель исследования: Выявление и описание механизмов переозначивания, усвоения и присвоения культурой чужого в пространстве «детского». Изучения механизмов культурного наследования и обновления смыслов. Выявление механизмов формирования культурной идентичности.

Характер исследования: компаративное, междисциплинарное.

Метод исследования: интермедиальный анализ.

Научная новизна исследования. Новизна материала: впервые в отечественной (и мировой) науке описан и проанализирован весь массив произведений, составляющий обе серии (русскую и американскую). Новизна объекта и метода: применяемый в работе междисциплинарный интермедиальный анализ позволяет существенно расширить представления об объекте исследования, выявить механизмы формирования образа, обычно ускользающие от исследователя.

Форма и объем исследования: Работа состоит из трех основных частей, содержащих в себе девять глав, разделенных на двадцать один параграф. Содержит 6 приложений. Общий объем текста – 10 а.л., количество иллюстраций – 250.

Содержание:

Часть 1. Рождение Мурзилки.

Гл. 1. «Брауни» Пальмера Кокса

1. Фольклорные и литературные предшественники брауни П.Кокса

2. Брауни П.Кокса. Основная серия.

Гл. 2 Лесные эльфы А. Хвольсон.

1. Первый вариант. «Мальчики-с-пальчик, девочки-с-ноготок»
2. «Лесные малютки». Второй вариант и дальнейшая серия

Часть 2. Мурзилка на фабрике советского

Гл. 1. Мурзилки 1920-х

1. Два Мурзилки 1924-го. (Первый Мурзилка-мальчик, Мурзилка-собачка)
2. Мурзилки 1927-го. (Мурзилки Евгеньева)

Гл. 2. Мурзилка 1937-1941.

1. Мурзилка 1937-го. (Мурзилка А.Каневского)
2. Мурзилка 1941-го (Второй Мурзилка-мальчик)

Гл. 3 Незнайка

Гл. 4 Послевоенная серия

1. Мурзилка Степанцева и Райковского (Третий Мурзилка-мальчик)
2. Мурзилка «Мурзилки»
3. Мурзилка Маршака

Часть 3. Американская серия (продолжение)

Гл. 1. Параллельные миры брауни Кокса

1. Брауни кантаты и феерии
2. Брауни с острова радости и веселья (брауни книги «Brownies and other stories»)
3. Брауни комикса и книги «Brownie Clown of Brownie-town»
4. Сопутствующие, рекламные и несанкционированные серии
 - 4.1 Переиллюстрирование в санкционированных сериях.
 - 4.2 Рекламные серии Кокса.
 - Ivory Soap.
 - Гринни.
 - Lion Coffee.
 - 4.3 Несанкционированные сопутствующие товары и рекламные серии.
 - Kodak Brownie.

Гл. 2. Тини Вини

1. Тини Вини. Общее описание серии.
2. Ting-Lings
3. Тини Вини (продолжение)

Глава 3. «Брауни» корпорации Dell.

1. «The Brownies» . Серия Джорджа Керра.
2. Брауни между сериями.
3. Брауни Уолта Келли

Русская и американская серия. Несколько наблюдений.

Приложения:

- 1.1. Книги П.Кокса о брауни
- 1.2. Книги У.Донахей о Тини Вини
2. Журнальные публикации глав книг П.Кокса о брауни
3. Порядок глав в первых двух книгах П.Кокса о брауни в соотношении с журнальными публикациями
4. Brownie books П.Кокса и «Царство малюток» А. Хвольсон. Таблица соответствия иллюстраций.
5. Уильям Донахей. Тини Вини и воздушный шар.
6. Хронология персонажа

Ключевые слова (общее): культурный перевод, межкультурный диалог, культурная идентичность, проблема авторства, авторское право, несанкционированное использование, интерпретация и заимствование, конструкция образности, пространство детского, детская литература, советская детская литература, американская детская литература, детская книга, детские журналы, субботнее приложение, иллюстрации, комикс, мультипликация, визуальная литература, визуальный и вербальный текст, интермедиальность, интермедиальный анализ, медиальное взаимодействие, медиальный конфликт, серийность, авторские и коллективные серии, сопутствующие товары, массовая культура.

Ключевые слова (герои): brownies, Dude, Dunce, Ting-Lings, Teenie Weenie, Little People, маленькие человечки, брауни, Мурзилка, Незнайка

Ключевые слова (персоналии): П.Кокс, Ч.Саалбург, У.Донахей, У.Скотт, Dell Comics, Дж. Керр, В.Келли, Д.Ганн, А.Хвольсон, С.Либрович, М.Ямщикова, А.Федоров-Давыдов, К.Ротов, Л.Евгеньев, А.Каневский,

И.Проскуряков, Н.Носов, В.Григорьев, К.Полякова, Л.Владимирский, А.Лаптев, С.Маршак, К.Чуковский, Б.Степанцев, Е.Райковский, А.Семенов

Апробация:

- глава «Незнайка» (3 гл. 2 ч.) настоящей работы была частично опубликована под названием «Незнайка, Мурзилка и другие маленькие человечки» (Временник Зубовского института. 2010. № 4. С. 67-87.)
- основные положения второй части настоящей работы («Мурзилка на «фабрике советского») были представлены в виде доклада «Советский Мурзилка (опыты конструирования «советского» в детской литературе 1920–1960-х гг .)» на Международной научной конференции «Зубовский институт: судьбы, наследие, перспективы (к 100-летию РИИИ)» (СПб, РИИИ, 24 октября 2012 г.)
- финальное изложение и обсуждение основных положений настоящей работы состоялось в рамках доклада «Между изображением и текстом: Незнайка, Мурзилка и другие маленькие человечки» на семинаре из цикла «Актуальные проблемы современной культурологии и искусствознания» (СПб, РИИИ, 25 ноября 2015 г.)

Квалификационная и экспертная оценка: Текст настоящей монографии был обсужден на заседании Сектора актуальных проблем современной художественной культуры РИИИ и рекомендован к вынесению на Ученый совет РИИИ. Рецензенты: А.Бойко, кандидат искусствоведения, с.н.с. РИИИ, В.Головин, доктор философии, доктор филологических наук, руководитель центра исследований детской литературы Института детской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 21 дек. 2015 г. работа была принята Ученым советом РИИИ и рекомендована к публикации.

Возможная область применения. Согласно экспертной оценке, настоящая работа после опубликования должна быть широко востребована как в среде

специалистов, научных работников: искусствоведов, культурологов, историков литературы, так и в широких кругах простых читателей. Один из рецензентов (А.Бойко) так же указал на целесообразность публикации данной монографии и в англоязычной версии. В своем официальном отзыве он отмечает: «некоторые сюжеты из истории брауни в североамериканской гуманитаристике освещены лишь в незначительной мере, и их собственная интерпретация, данная И.В. Вдовенко, могла бы содействовать возвращению темы в поле актуальных публикаций в США и Канаде. Очевидно, что и содержательное исследование образной динамики российских «наследников» брауни, будучи опубликовано на английском языке, вызовет профессиональный интерес зарубежных искусствоведов».