

Кадурина А.О.,
канд.архитектуры, доцент

Гринченко Е.Ю.

Одесская государственная академия
строительства и архитектуры

МИР СИМВОЛИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» В ЛИТЕРАТУРЕ И АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Статья посвящена изучению и трактовке символики литературных образов книги Л. Кэрролла «Алиса в стране Чудес». Выявлен ряд приемов в формировании архитектурной среды, созданной по мотивам этой книги.

Ключевые слова: Л. Кэрролл, «Алиса в стране Чудес», символика, архитектурная среда.

Анотація. Кадурина А.О., Гринченко Є.Ю. Світ символіки твору «Аліса в країні Чудес» в літературі і архітектурному середовищі. Стаття присвячена вивченню і трактуванню символіки літературних образів книги Л. Керролла «Аліса в країні Чудес». Виявлено ряд прийомів формування архітектурного середовища, створеного за мотивами цієї книги.

Ключові слова: Л. Керролл, «Аліса в країні Чудес», символика, архітектурне середовище.

Summary. Kadurina A.O., Grinchenko E.Yu. The world of symbols of the novel «Alice in Wonderland» in literature and architectural environment. The article is devoted to the study and interpretation of the characterization symbolism in «Alice in Wonderland» by L. Carroll. A number of techniques of the architectural environment formation has been discovered.

Key words: L. Carroll, «Alice in Wonderland», symbolism, architectural environment.

«Видала я такую чепуху, по сравнению с котской эта чепуха — толковый словарь!»

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»

Постановка проблемы. Архитекторы, проектирующие современную пространственную среду, выросли на книгах разных писателей, оказавших влияние на формирование их вкусов и мировосприятия. Одним из выдающихся писателей, пробудивших фантазию ни одного поколения архитекторов, стал Л. Кэрролл. Мир его произведений полон тайн, символов и головоломок, которые со временем обрели материальные очертания, воплотившись в средовом проектировании.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением символов, знаков, эмблем занимались такие ученые, как: В.Э. Багдасарян, Е.Я. Шейнина, В.В. Похлебкин, В.М. Рошаль и др. Мифопоэтический взгляд на архитектуру и искусство присутствует в работах: Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, С.А. Шубович, Г.И. Ревзина и др.

Формулирование целей статьи. Целью настоящей работы является изучение символики в произведении Л. Кэрролла «Алиса в стране Чудес» и анализ «цитат» этой книги в архитектурной среде.

Результаты исследования. День 4 июля почитается в Великобритании, как памятный и необыкновенный, ведь именно в этот день преподаватель математики Оксфордского университета **Чарльз Лютвидж Доджсон** (рис. 1, 3) совершил лодочную прогулку по реке Айсис с коллегой Р. Даквортом и тремя сестрами Лидделл. По просьбе 10-летней Алисы он сочинил по дороге сказку, в которой было бы «побольше чепухи»... Несколько позже, оформив рукопись «Приключения Алисы под землей» с надписью «Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне» Чарльз подарил ее Алисе и переслал своему другу, издателю Дж. Мак-Дональду (рис. 2) [1, 2].

С его легкой руки дополненная книга, увидела свет уже под новым названием «Алиса в стране чудес» и позже была переведена на 125 языков (рис. 4). Псевдоним Чарльз Лютвидж Доджсон, любивший головоломки, изобрел, переведя имя на латынь, поменяв имена местами и снова переведя на английский язык – получилось «**Льюис Кэрролл**». Персонажи книги были выбраны автором неслучайно и имели ряд прототипов или были заимствованы из английских поговорок кон. XIX в. Так, **Шляпник** и **Мартовский Заяц** пришли из поговорок: «сумасшедший, как шляпник» – в старину при изготовлении фетра для шляп использовалась ртуть, отравление которой вызывало психические расстройства; и «сумасшедший, как мартовский заяц» – весной у них наступал брачный период. Оба персонажа – олицетворение карнавала прошлых эпох, их реплики и поведение создают «смеховой мир», нелепость, чепуху, которые составляют основу английского нонсенса. «Вон там, – сказал Кот и махнул правой лапой, – живет Болванщик. А там, – и он махнул левой, – Мартовский Заяц. Все равно, к кому ты пойдешь. Оба не в своем уме». **Птица Додо** – ни что иное, как карикатурный автопортрет Л. Кэрролла, так как произносил свое имя на первых слогах, он иногда заикался (До-до-Доджсон).

Надійшла до редакції 21.12.2012

Оксфорд. Центральная Хай-стрит

Оксфордский дом

Льюис Кэрролл

Рис. 1. Льюис Кэрролл в Оксфорде

Один из самых необычных и ярких персонажей – **Чеширский Кот** получил разные трактовки. Согласно одной из теорий в графстве Чешир, на родине писателя маляр рисовал ухмыляющихся котов над дверями таверн, по второй – вид улыбающихся котов придавали знаменитым чеширским сырам, а по третьей – ходило мнение, что «над высоким званием небольшого графства Чешир смеялись даже коты»... [3, 4]. «Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается? – спросила Алиса робко. – Это чеширский кот – вот почему! – Я и не знала, что чеширские коты всегда улыбаются. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться». Есть множество трактовок образов из книги Л. Кэрролла, в том числе связанных с персонажами английской литературы, его коллегами и конкретными историческими личностями. Это неслучайно, так как маститый преподаватель математики оксфордского университета очень любил придумывать разные розыгрыши, шарady и головоломки [5]. Не составит труда увидеть сходство между образом белой Королевы и миссис Рэгг, героини романа «Без имени» У. Коллинза. Как отмечал Л. Кэрролл: «... миссис Рэгг и Белая Королева могли бы быть сестрами-близнецами». Читателям параллели между Львом и премьер-министром У. Гладстоном, Единорогом и политиком Б. Дизраэли. Прототипом Мыши и Черной королевы считается мисс Прикетт, гувернантка дочерей декана Лидделла, в образах Белого Кролика и Белого Рыцаря писателем выведены дружеские шаржи на самого себя, внешний облик этих двух героев представляет собой шарж на Тенниела, художника-иллюстратора «Алисы».

С другой, не менее интересной, интерпретацией знакомит нас Ш. Лесли, связавший «Алису» с историей оксфордского движения. По его мнению, Алиса – первокурсник, окунувшийся в атмосферу богословских споров того времени, Белый Кролик – англиканский священник, боявшийся епископа (Герцогиня), двери в зале – Высокая и Низкая церковь, золотой ключик – ключ Священного писания, Белая Королева – доктор Ньюмен, Черная Королева – архиепископ Мэннинг, а Черный и Белый Рыцари – давние непримиримые враги, епископ Уилберфорс и Гексли; шахматная партия, на которой они одновременно достигают одной клетки на доске, – аллюзия на известное столкновение упомянутых личностей на заседании Британской Ассоциации в 1866 г.

Л. Кэрролл – один из наиболее выдающихся и удивительных выдумщиков, мастер аллегории, языковых парадоксов, загадок и пародий. Как утверждает Х. Блум, он «вовсе не автор нонсенов, загадка – это не нонсенс». В главе «Безумное чаепитие» Алиса задает вопросы, один из которых звучит так: «Чем ворон похож на письменный стол?» «Болванщик широко открыл глаза, но не нашелся, что ответить. – Чем ворон похож на конторку? – спросил он, наконец. – Так-то лучше, – подумала Алиса. Загадки – это гораздо веселее...»). Кэрролл никакого ответа на вопрос не предусматривал, пока интерес читателей не заставил его предложить несколько вариантов разгадок. Первый из них таков: «Because it can produce a few notes, though they are very flat» («Потому что они оба способны создавать (ноты/заметки), хотя и очень плоские»), flat notes – отсылка к sing flat, «петь фальшиво». Второй

ссылается на стихотворение «Ворон» Э. По: «Poe wrote on both» («По писал о них обоих» и «По писал на них обоих»), игра слов основана на предлоге on, который употребляется и как русский предлог «на», и как русский предлог «о»). Книга изобилует и различного рода

каламбурами, полноценный, соответствующий авторскому замыслу перевод которых считается большой удачей для переводчика, – на них основываются реплики, ситуации, даже целые эпизоды «Алисы». Имена персонажей также нередко связаны с игрой слов,

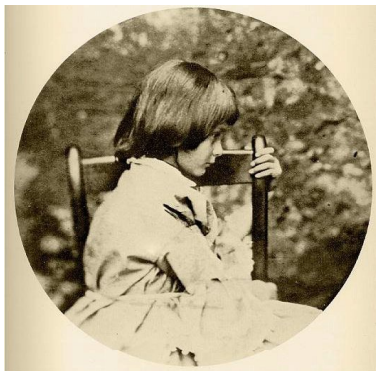
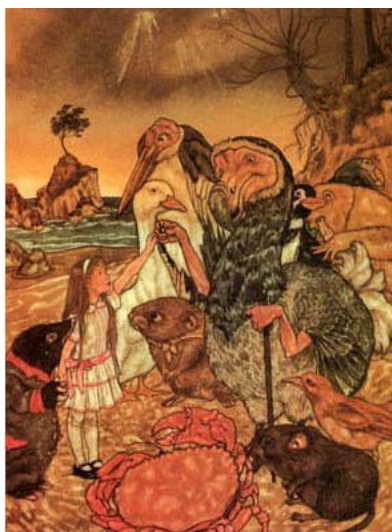

Рис. 2. Алиса Плезенс Лидделл – прототип Алисы («Алиса в стране чудес»)

Рис. 3. Дворик Оксфордского университета – прототип сада в «стране чудес»

Птица Додо – карикатурный автопортрет Л. Кэрролла

Сумасшедшие Шляпник (отравленный парами ртути) и Мартовский Заяц

Чеширский кот (рисунок над дверями таверн, сыр)

Рис. 4. Иллюстрации разных авторов из изданий книги «Алиса в стране Чудес»

метафорами. Любопытен в этом смысле персонаж Mock Turtle (в русском переводе утративший ассоциативное соответствие – Рыбный деликатес), который при знакомстве с Алисой говорит: «Once, I was a real Turtle.» Здесь обыгрывается слово «mock» – фальшивый, поддельный и устойчивое выражение Mock turtle soup (суп из телятины, суррогат черепашого супа). Сказочная диалогия богата и бурлесками, травестиями.

Отличительной чертой стиля автора стали пародии на популярные песни и стихотворения: оригинал простукает через текст Кэрролла, деля с ним ритмический рисунок, лексику, структуру.

Путем подобного поэтического синтеза и снижения слога стихотворения до шуточного достигается выразительная демонстрация отношения к взятому в качестве образца произведению. Например, «Лупите

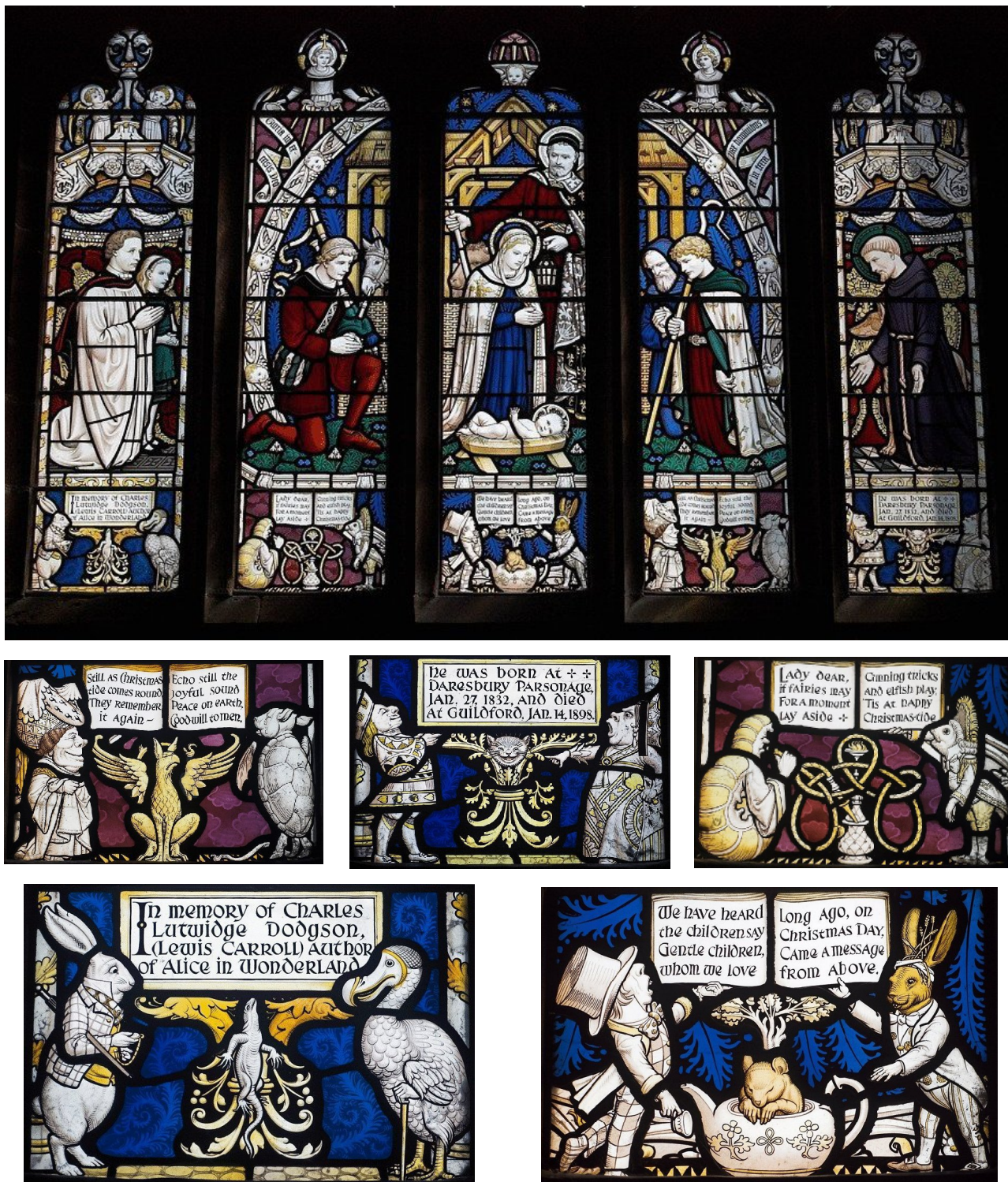

Рис. 5. Витражи Церкви Всех Святых в деревне Дэрсбери в графстве Чешир.
Художник – Жофрей Веб. 1935 г.

«Цитата» из «Алисы в стране чудес» на архитектурно-художественном уровне

Рис. 6. Диснейленд в Париже

Рис. 7. «Цитаты» на уровне ландшафтного дизайна и дизайна малых форм

Рис. 8. «Цитаты» на уровне дизайна интерьера, оборудования и аксессуаров

своего сына...» («Колыбельная Герцогини») пародирует стихотворение Д. Бейтса «Любите! Истина вела любовью, а не страхом», песня Белого Рыцаря сопоставима с «Решительностью и независимостью» и «Шипами» Уильяма Вордсворта, а стихок, читаемый Шляпником Алисе в 7-й главе обыгрывает известное детское стихотворение «Звезда» (Twinkle, twinkle, little star») Джейн Тейлор. Благодарные потомки на родине Л. Кэрролла, в деревне Дэрсбери построили церковь, в которой художником Жофреем Вебом в 1935 г. были созданы уникальные по красоте витражи с изображением персонажей из произведения «Алиса в стране Чудес» (рис. 5). Их установку приурочили к столетию со дня рождения писателя. Верхние секции изображают сцену Рождества Христова, увенчанную восемью ангелами, крайняя слева часть являет нам самого Кэрролла в компании Алисы Лидделл. Окна включают и символические витражи, отражающие ключевые моменты жизни писателя, в том числе, математические приборы и герб Школы регби и Крайст-Черч, одного из крупных аристократических колледжей Оксфордского университета. У основания окна располагаются пять секций, изображающие героев «Алисы» (использованы иллюстрации Тенниела) и рождественские стихи из поэмы Л. Кэрролла «Привет» (Ребенку от Феи). Ниже представлены главные персонажи и сцены из книги. Не обошла ее слава и «город-сказку» Оксфорд, лучший и старейший из университетов в мире, которому довелось стать прототипом «страны чудес».

На сегодняшний день изданы сотни версий книги «Алиса в стране чудес», даны тысячи художественных интерпретаций образов. Взрослые, читавшие в детстве эту книгу, передают ее своим детям, из поколения в поколение. Произведение Л. Кэрролла давно уже вышло за рамки печатного издания. Сегодня «цитаты» из «Алисы в стране чудес» можно встретить на всех уровнях дизайна архитектурной среды. Лабиринты из головоломок Л. Кэрролла перешли из плоскости листа в объемы вечнозеленых лабиринтов, имитирующих сады Красной королевы. Героев книги можно встретить в самых крупных детских развлекательных центрах мира. Например, в Диснейленде Лос-Анджелеса установили аттракцион дарк-райд: гости имеют возможность прокатиться на поезде-гусенице по кроличьей норе, встречая по дороге Турляля и Траляля и Белого Кролика, как обычно куда-то спешащего. Далее поезд проходит через сад цветов, напевающих «Июльский полдень золотой», где справа от зрителей стоит сама Алиса, спрятавшись за большим листом.

За этим следуют декорации дремучего леса, где посетители встречаются с Чеширским Котом, и живой изгородью, поющих карт, которые перекрашивают белую розу в красную, пока Кролик объявляет о приходе Дамы Червей. Поезд покидает второй этаж здания аттракциона и спускается по извилистой тропе по направлению к заключительной сцене – Безумному чаепитию. Проходя под арками из «живых» карт, поднимаясь по винтовой лестнице в замок королевы, наблюдая за водными «попрыгунчиками» и дымом из трубки синей гусеницы, прокатившись в гигантских чашках – начинаешь снова чувствовать себя ребенком. В Парижском Диснейленде в лабиринтах с топиариями в виде картежных мастей можно встретить загадочные указатели, вечно спешащего кролика и улыбающегося Чеширского кота (рис. 6).

Идея увеличения и уменьшения в размерах, благодаря которой Алиса оказалась в стране Чудес, нашла свое отражение и в интерьерах. Огромные стулья в кафе, на которых взрослые могут сидеть, свесив ножки или маленькие стульчики для взрослых; причудливые, изогнутые будто «растущие» формы мебели напоминают об интерьерах «норы», в которой оказалась Алиса (рис. 7, 8).

Вывод. Времена меняются, а вместе с ними и тенденции в дизайне. Но произведение «Алиса в стране чудес» остается, будто бы, вне времени и пространства и хранит в себе еще немало тайн для будущих поколений...

Литература:

1. Демурова Н.М. Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества. – М., 1979
2. Урнов Д.М. Как возникла «страна чудес». – М., 1969
3. Борисенко А., Демурова Н. Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы // Иностранная литература, 2003, №7.
4. <http://www.wonderland-alice.ru>
5. <http://www.newsreaders.ru/showthead.php>
6. Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес. В Стране чудес Алисы. Из истории книги. — М.: Студия 4+4, 2010. – 272 с.