(РГГУ, Москва)

Как жестокая сказка превращалась в добрую:

«Удивительный волшебник из страны Оз» Л.Ф. Баума

в раннем и позднем переложении А.М. Волкова

Светлана Игоревна Переверзева,

Российский государственный гуманитарный университет

1. Введение

1.1. «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.Ф. Баума

В предисловии к первому изданию «Удивительного волшебника из страны Оз» («The Wonderful Wizard of Oz») Л.Ф. Баум писал: «…Пришло время для новых “чудесных сказок”, в которых стереотип джинна, гнома и феи будет исключён, равно как и все ужасные события, придуманные авторами для демонстрации грозной морали. Современное образование уже включает в себя мораль; следовательно, современный ребёнок ищет в сказке лишь развлечения, и с радостью обойдётся без всех жутких подробностей.

В соответствии с этими мыслями история “Удивительного волшебника из Страны Оз” была написала исключительно в угоду нынешним детям. Она претендует на звание современной сказки, в которой сохранены чудеса и радость, в то время как страдания и кошмары исключены»[[1]](#footnote-1).

Тем не менее, если обратиться хотя бы к первым двум главам сказки Баума, заявление автора о том, что «ужасные события», «страдания и кошмары» совершенно из неё исключены, можно поставить под сомнение. Уже во втором абзаце появляется зловещая сила – солнце, выжигающее природу и душу человека, лишая его способности смеяться и радоваться жизни: «Солнце в этих краях было таким жарким, что вспаханная земля под его жгучими лучами моментально превращалась в серую запекшуюся массу. Трава тоже быстро делалась серой, как и все кругом. <…>

Когда тетя Эм только приехала в эти места, она была хорошенькой и жизнерадостной. Но палящее солнце и свирепые ураганы сделали свое дело: из ее глаз быстро исчезли задорные искорки, а со щек румянец».

Во второй главе домик Дороти, унесённый ураганом, опускается на голову злой волшебнице, и из-под брусьев выглядывают её ноги в серебряных башмачках. Как только ноги высыхают и исчезают под солнечными лучами, Дороти предлагают надеть эти башмачки.

Перечисление подобных эпизодов можно продолжать; очевидно, что сказка Баума, вопреки авторскому предисловию, помимо «чудес и радости», содержит ряд «жутких подробностей». Но что в таком случае означает заявление автора?

На наш взгляд, возможны два объяснения. Первое – Баум искренне считал, что его сказка расходится с традицией «демонстрации грозной морали» в детских произведениях. Эта традиция была широко распространена в Европе – достаточно вспомнить нравоучительные стихотворения, которые знала наизусть Алиса из сказки Кэррола, или стихотворный цикл немецкого психиатра Г. Гофмана «Struwwelpeter» (в русском переводе известный как «Стёпка-растрёпка»), включавший в себя, например, стихи о том, как один мальчик побил кнутом собаку – и она укусила его за ногу, другой мальчик не захотел есть суп – и умер от голода, третий сосал пальцы – и в наказание портной отрезал их ножницами. Возможно, говоря о грозной морали, Баум имел в виду именно ту степень жестокости и ужаса, которая представлена в подобных произведениях. В свете такого сравнения «Удивительный волшебник…», действительно, может показаться вполне безобидной и доброй сказкой.

Другое объяснение состоит в том, что Баум в предисловии намеренно делал ложное утверждение и намеренно демонстрировал его ложность в первых же абзацах своей сказки.[[2]](#footnote-2) Этот приём мог бы подсказать читателю, что сказка не так проста, как кажется, что она не состоит из одного лишь волшебства и что, возможно, в ней следует искать какие-то скрытые смыслы. Согласно многочисленным исследованиям (например, [6; 7; 8; 9]), сказка Баума действительно содержит политическую сатиру, и в некоторых персонажах угадываются портреты влиятельных людей США 1890-х. Возможно, утверждая, что его сказка написана «исключительно в угоду нынешним детям», автор одновременно старался оградить себя от нежелательных подозрений и навести вдумчивого читателя на сатирический подтекст.

1.2. «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова

В России читатели впервые познакомились со сказкой Л.Ф. Баума благодаря А.М. Волкову, переложившему её под названием «Волшебник Изумрудного города». Известны три авторские редакции «Волшебника…»: 1939 г. (далее – В-1), 1959 г. (В-2) и последняя (В-3), выходившая в 1980-х гг. Различий между В-3 и В-2 гораздо меньше, чем между В-2 и В-1, смысл многих правок В-3 в том, чтобы увязать «Волшебника…» с последующими сказками о Волшебной стране, поэтому мы не будем останавливаться на последней редакции и рассмотрим только В-1 и В-2.

Многие существенные отличия между сказкой Баума и В-1, а также между В-1 и В-2 – устранение и добавление сюжетных линий, особенности именования персонажей, расположения областей Волшебной страны и др. –отмечались неоднократно, в том числе научно-популярных источниках[[3]](#footnote-3). Нас далее будут интересовать лишь те отличия, которые связаны с переработкой фрагментов оригинала, способных вызвать у читателя эмоциональное неприятие (условимся называть их *негативными*), и которым, как кажется, ранее не уделялось специального внимания.

Примечание.

Можно поставить вопросы: с чем связано последовательное смягчение негативных эпизодов у Волкова при переводе сказки Баума и почему в В-2 оно продолжается, при том что уже есть «смягчённая» редакция В-1?

Отвечая на первый вопрос, заметим, что причин здесь может быть несколько. Во-первых, представляется, что сам А.М. Волков не очень любил эпизоды такого рода. Примечательно, что из шести книг о Волшебной стране «Волшебник Изумрудного города», наиболее близкая по содержанию к сказке Баума, занимает едва ли не первое место по числу смертей, показываемых читателю (в других книгах злодеи, как правило, или перевоспитываются, или усыпляются на тысячи лет[[4]](#footnote-4)). Вторая возможная причина – общекультурная установка детских писателей (а также издателей детской литературы, родителей и самих детей), предписывающая смягчать различные проявления жестокости в произведениях (подробнее об этом см. [2]).

Что касается вопроса о продолжении смягчающей редактуры в В-2, то одна из причин может заключаться в простом желании автора улучшать свой текст по мере того, как он снова и снова к нему возвращается. Как пишет Т.В. Галкина в монографии, посвящённой литературному творчеству А.М. Волкова, намерение существенно отредактировать В-1 возникло у автора после работы над одноимённой пьесой, написания новых сцен и новых диалогов ещё в 1940–1941 гг., однако осуществить свой замысел он смог только почти 20 лет спустя [1]. Яркий пример такого рода являет собой Лазарь Лагин, вносивший как значительную, так и очень мелкую правку практически в каждое новое издание «Старика Хоттабыча», причём в ряде случаев эта правка так же служит для смягчения негативных эпизодов: «При столкновении с милиционером… Волька… угрожает представителю власти порвать его на куски, что представляется достаточно жестоким для детской книги, поэтому во второй редакции Волька собирается учинить абстрактное “нечто страшное”» [4, с. 24]. «В первой редакции Волька мог позволить себе плюнуть или заплакать, а в более поздней редакции это для него недопустимо» [4, с. 28].

Своё влияние на тексты В-1 и В-2 могли оказать и идеологические установки советской детской литературы, для которой особую значимость имели такие темы, как дружба и любовь к родине [5]. Неслучайно сам А. М. Волков в письме 1937 г. к С. Я. Маршаку, посылая на его суд В-1, подчёркивал «идеологическую сторону» своей сказки: «Я старался провести через всю книгу идею дружбы, настоящей, самоотверженной, бескорыстной дружбы, идею любви к родине» (цит. по [1]). Ещё одна важная тема – любовь родителей и детей – могла проявиться в том, что в В-2 Элли перестаёт быть сиротой (дядя и тётка превращаются в папу и маму), и сцены, в которых присутствуют её родные, становятся более эмоционально насыщенными.

Ниже мы выделим основные типы негативных фрагментов, основные приёмы, которые А. М. Волков использовал при их обработке, и проанализируем соотношение первых со вторыми.

2.1. Основные типы негативных эпизодов сказки, переработанных А.М. Волковым

А. то, что может напугать юного читателя или вызвать у него неприятные переживания (смерть, увечья, побои, болезни, духовное опустошение и под.) – обозначим их как «страшные»;

Б. то, что демонстрирует невнимательность, холодность, равнодушие друг к другу и прочие неприятные свойства характеров персонажей – назовём их «холодными».

2.2. Основные приёмы, используемые для переработки негативных эпизодов

1. умолчание (эпизод представлен у Баума и отсутствует в сказке Волкова);

2. добавление (Волков сохраняет основную идею Баума, но добавляет новые подробности);

3. утверждение противоположного (текст Баума передаёт смысл ‘А’, текст Волкова – смысл ‘не А’, и наоборот);

4. переосмысление (Волков в целом сохраняет идею Баума, но по-другому расставляет акценты).

3. Примеры

Далее мы покажем, как четыре приёма используются для смягчения «страшных» и «холодных» эпизодов. В каждом примере сначала приводится эпизод фрагмент из Баума (в переводе С. Белова), потом из В-1 и В-2. Ключевые фрагменты всех текстов выделены полужирным шрифтом; прочие фрагменты, представляющие интерес, подчёркнуты.

3.1. Эпизоды типа А («страшные»)

Приём 1 (умолчание)

Один из наиболее распространённых приёмов для данного типа негативных эпизодов – ср. описание палящего солнца и упоминание торчащих из-под брусьев ног убитой волшебницы (см. Введение), а также

ПРИЗЕМЛЕНИЕ ДОМИКА В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ

Дороти **проснулась от** **толчка столь сильного и внезапного, что, не лежи она на мягкой постели, сильно ушиблась бы**. Девочка быстро взяла себя в руки и стала думать, что же произошло. Тотошка уткнулся ей в лицо холодным носиком и заскулил.

В-1: Элли **проснулась от сильного толчка** и вспомнила, что случилось. Тотошка лизал горячим мокрым язычком лицо Элли и скулил.

В-2: (**нет**) Элли проснулась от того, что пёсик лизал её лицо горячим мокрым язычком и скулил.

Последний пример интересен в двух отношениях: (1) от редакции к редакции сила толчка ослабевает: в В-1 исчезает идея возможного сильного ушиба, в В-2 приземление совершенно мягкое и безопасное; (2) холодный носик Тотошки в сказке Волкова (обе редакции) превращается в горячий язычок (возможно потому, что просыпаться от прикосновения чего-то тёплого приятнее).

Приём 2 (добавление)

Для правки эпизодов типа А в чистом виде этот приём практически не встречается. Ср., например, развёрнутое описание родины Дороти, процитированное во Введении, три лаконичные фразы В-1 (демонстрирующие сами по себе, в силу своей лаконичности, скорее приём умолчания):

Вокруг до самого горизонта расстилалась скучная, серая степь. Под стать унылой степи была хозяйка домика. Тетка Анна никогда не улыбалась…

– а также совершенно другой текст В-2, в которой степь уже не кажется такой унылой, её населяют соседи и товарищи Элли:

Вокруг до самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Кое-где виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона (ср. Баум: «ни деревца, ни домика»). Вокруг них были пашни, где фермеры сеяли пшеницу и кукурузу.

Элли хорошо знала всех соседей на три мили кругом. На западе проживал дядя Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф, который делал детям чудесные ветряные мельницы.

Приём 3 (утверждение противоположного)

Этот приём встречается чаще, чем предыдущий. Так, у Баума тётя Эм, приехав в Канзас, «разучилась улыбаться», и если В-1 сохраняет эту идею («Тётка Анна никогда не улыбалась»), то в В-2 уже присутствует новый диалог, в котором мать Анна улыбается, разговаривая с дочерью о волшебниках. У Баума Оз предупреждает Дороти о том, что путешествие на воздушном шаре опасно, поскольку горячий воздух в шаре может остыть на полпути и шар упадёт в пустыне, а водорода, который был бы надёжнее горячего воздуха, в Волшебной стране не достать. У Волкова (обе редакции) Гудвин ограничивается фразой: «Водород добыть я сумею».

Приём 4 (переосмысление)

Один из наиболее выдающихся в данном отношении негативных эпизодов у Баума – приказ убить злую волшебницу Запада, который Оз даёт Дороти. Приведём комментарий А. М. Волкова: «Какая жестокость в этих словах! Девочка должна убить, совершить самое тяжкое преступление. И надо с грустью признать, что в современной Америке детская преступность очень велика <…>. Надо отметить и другую сторону дела. Оз прекрасно понимал, что посылает маленькую, робкую девочку на смерть. Однако его это ничуть не смущало, ему не жаль ребенка, он думает лишь о себе. В моей переработке Оз, превращенный в Гудвина, <…> посылает Элли и ее друзей освободить бедных Мигунов, изнывающих под властью злой Бастинды. <…> Гудвин надеется, что Элли освободит Мигунов при помощи волшебной силы башмачков и без убийства» (Послесловие к В-2, цит. по [1]). Отметим, что в В-1 приказ убить волшебницу ещё сохраняется.

Сообщение о том, что съестные припасы у героини заканчиваются, Волков перерабатывает по известной схеме «Стакан наполовину пуст / полон», ср. Баум: «В корзинке оставалось совсем немного хлеба (there was not much bread left in the basket)… запасов было еле-еле на день» vs. В-1, 2: «В корзинке оставалось ещё немного хлеба».

3.2. Эпизоды типа Б («холодные»)

Многие эпизоды такого рода связаны с главной героиней. Поведение и эмоции Дороти из сказки Баума иногда кажутся весьма странными: она не приходит в ужас, когда её Тотошка падает в открытый люк в летящем домике, не думает, что дядя и тётя горюют от разлуки с ней, а только переживает, что они разорятся на трауре. При этом она радуется, что Страшила по своей природе не может её объесть, и от души смеётся, глядя, как маленький Жевун дёргает Тотошку за хвост и как неуклюже Страшила собирает для неё орехи. Ничего из сказанного не относится к Элли ни в В-1, ни тем более в В-2.

В центре негативных эпизодов типа Б может оказываться не только Дороти, но и другие персонажи. Приведём некоторые примеры, соотнося их с четырьмя приёмами переработки:

Приём 1 (умолчание)

НОВОЕ ПЛАТЬЕ

– А я никогда не увижу дядю Генри и тетю Эм, – заплакала Дороти.

– **Осторожно! – испуганно крикнула Служанка. – Слёзы испортят твое новое шёлковое платье.**

В-1: – А я никогда не увижу дядю Джона и тётку Анну, – закончила Элли и заплакала.

***–* Осторожней! – вскричала зелёная девушка, которая была тут же. – Слёзы капают на новое платье, и на нем будут пятна!**

В-2: (**нет**) – А я никогда не вернусь домой, – молвила Элли и заплакала.

Приём 2 (добавление)

БЕГСТВО В УРАГАННЫЙ ПОГРЕБ:

Перепуганная тётя Эм отворила люк и быстро стала спускаться по лесенке в убежище.

В-1: Тетка Анна откинула дверцу погреба и спустилась в темную яму.

Это последнее упоминание тёти маленькой героини в начале сказки: она скрывается в убежище, не дождавшись девочки. Что она сделала или почувствовала, обнаружив, что та за ней не последовала, мы не знаем. Вероятно, Волков счёл такое поведение неестественным для матери, и в В-2 добавляется драматичный эпизод расставания:

Ветер трепал волосы Анны, которая стояла возле погреба, протягивала вверх руки и отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер Джон и в отчаяньи бросился к тому месту, где стоял фургон. Осиротевшие отец и мать долго смотрели в тёмное небо, поминутно освещаемое блеском молний…

Приём 3 (утверждение противоположного)

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ: УДИВЛЯТЬСЯ ИЛИ НЕТ?

Но **Дороти не удивилась ни капельки**. Она знала, что волшебницы и должны так исчезать.

У Волкова Элли то ли менее привычна к чудесам, то ли просто более эмоциональна:

В-1: Добрая северная волшебница повернулась три раза на левой пятке, крикнула непонятные слова и исчезла, **к изумлению Элли**.

В-2: …волшебница исчезла. **Элли и Жевуны задрожали от страха**…

Приём 4 (переосмысление)

Железный Дровосек рассказывает своим друзьям, что когда-то у него была любимая невеста, но, лишившись сердца, он её покинул. Согласно Бауму, причина простая: «Моя любовь к девушке исчезла». Так же и в В-1, однако в В-2 мотивировка усложняется, и поступок Дровосека уже не выглядит настолько эгоистичным: «Мне подумалось, что я, человек без сердца, не имею права любить девушку».

4. Подсчёты и выводы

1. Всего в сказке Баума мы выделили 34 негативных эпизода разной длины, которые Волков подверг литературной обработке. Из них к типу А («страшные») относятся 23, а к типу Б («холодные») – 11. В В-1 изменениям подвергаются 23 эпизода (типа А – 17, типа Б – 6), в В-2 – 14 (А – 8, Б – 6)[[5]](#footnote-5). Отсюда видно, что большая часть «страшных» эпизодов была смягчена уже в В-1; «холодные» же одинаково распределены между двумя редакциями, и их в два раза меньше; возможно, это связано с тем, что на фоне «страшных» эпизодов «холодные» оказываются менее заметны.

2. Покажем, сколько раз применяется тот или иной приём при обработке эпизодов типа А и Б:

А («страшные»): **умолчание – 16**, добавление – 2, утверждение противоположного – 2, переосмысление – 7.

Б («холодные»): умолчание –4, добавление – 3, утверждение противоположного – 1, переосмысление – 4.

Обращают на себя внимание две вещи: 1) умолчание – заметно более частотный приём для переработки именно «страшных» эпизодов; 2) добавление используется для эпизодов Б чуть чаще, чем для А – при том что каждый из трёх оставшихся приёмов, наоборот, чаще используется для А, чем для Б (что легко объясняется бо́льшим количеством эпизодов типа А). Причина может быть следующей: о чём-то страшном или неприятном обычно проще промолчать, чем сказать и объяснять, почему это на самом деле не так уж страшно или неприятно (читатель уже успеет испугаться). Что же касается поведения персонажей, то оно нередко определяется не каким-то отдельным поступком, а их последовательностью (мать Элли убежала в погреб – но бросилась наверх, когда поняла, что Элли в опасности), и поэтому его проще редактировать с помощью добавлений, чем «страшные» эпизоды.

3. В В-2 (в отличие и от В-1, и от сказки Баума) существенно реже (примерно на треть) употребляются слова, прямо обозначающие смерть:

Баум (61): *kill*- 36, *dead* 16, *die*- 6, *death* 3.

В-1 (60): *уби*- 31, *убь*- 6, *умер*- 1, *умр*- 5, *смерт*- 7, *гибел*- 10.

В-2 (39): *уби*- 15, *убь*- 1, *умер*- 3, *умр*- 5, *смерт*- 7, *гибел*- 8.

Очевидно, при работе над В-2 автор более тщательно избегал прямого называния насильственной смерти (ср. *уби*- 15 в В-2 vs. *уби*- 31 в В-1), при том что количество смертей как таковое в тексте сказки не изменилось.

Литература

1. Галкина Т. В. Незнакомый Александр Волков в воспоминаниях, письмах и документах. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2006.

2. Круглякова Т. А. Модификации стихотворений в детской книге и материнском прочтении // Детский сборник: Статьи по детской литературе и антропологии детства / Сост.: Е. В. Кулешов, И. А. Антипова. М.: ОГИ, 2003. С. 181–198.

3. Лахути Д. Г. Как С. М. Эйзенштейн предупредил зрителей своего фильма «Иван Грозный», что этому фильму верить нельзя. Открытая лекция в Российском государственном гуманитарном университете, 31.03.2014.

4. Литвинская К. О. Отношение к деньгам и статусу в советском обществе на примере повести-сказки Л. Лагина «Старик Хоттабыч» (в редакции 1938 и 1956 гг.) Дипломная работа. ВШЭ. Москва, 2013.

5. Фатеев А. В. Сталинизм и детская литература в политике номенклатуры СССР. М.: МАКС Пресс, 2007.

6. Hansen B. A. The Fable of the Allegory: The Wizard of Oz in Economics // Journal of Economic Education. 2002. № 33 (3). С. 254–264.

7. Parker D. B. The Rise and Fall of the Wonderful Wizard of Oz as a ‘Parable on Populism’ // Journal of the Georgia Association of Historians. 1994. № 15. С. 49–63.

8. Ritter G. Silver slippers and a golden cap: L. Frank Baum’s “The Wonderful Wizard of Oz” and historical memory in American politics // Journal of American Studies. 1997. № 31 (2). С. 171–203.

9. Taylor Q. P. Money and Politics in the Land of Oz // The Independent Review. 2005. Vol. 9. № 3. С. 413–426.

1. Здесь и далее перевод с английского С. Белова. В тех случаях, когда русский перевод достаточно точно соответствует оригиналу, мы позволим себе ограничиваться только переводом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Нечто похожее, согласно предположению Д.Г. Лахути, сделал режиссёр С.М. Эйзенштейн в фильме «Иван Грозный»: получив требование выставить бояр в невыгодном свете, Эйзенштейн искал возможности намекнуть проницательному и эрудированному зрителю, что в действительности он так не считает. С этой целью он заставил персонажа Малюту Скуратова, перечисляя царю имена перебежчиков, называть тех (и только тех!) бояр, которые заведомо не могли ими быть (главным образом, потому, что просто не дожили до времени создания опричнины) [3]. [↑](#footnote-ref-2)
3. См., в частности, статью «Волшебник Изумрудного города» в Википедии. [↑](#footnote-ref-3)
4. Тем не менее, пробудившаяся после 5000 лет сна колдунья Арахна, действующая в книге «Жёлтый туман», в конце срывается в пропасть с Утёса Гибели. При этом некоторые дети отказываются верить, что она умерла, – об этом нам сообщила участница конференции «Перевод – мост между мирами» (РГГУ, 2018), приведя в пример свою дочь. [↑](#footnote-ref-4)
5. Три эпизода меняются в обеих редакциях. [↑](#footnote-ref-5)