

Фантастика и фэнтези: стилистические различия

Александр Анатольевич Манахов

Национальный институт искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

Аннотация: Эта статья о стилистических различиях между фантастикой и фэнтези, понимание которых необходимо при разработке проектов в жанре фантастики.

Ключевые слова: фантастика, фантастический, фантазия, фэнтези, жанр, кино, художник, стилистический.

Science fiction and fantasy: stylistic differences

Alexander Anatolievich Manakhov

National Institute of Arts and Design named after Kamoliddin Behzod

Abstract: This article is about the stylistic differences between science fiction and fantasy, the understanding of which is necessary when developing projects in the science fiction genre.

Keywords: science fiction, fantastic, fantasy, fantasy, genre, cinema, artist, stylistic.

Фантастика на сегодняшний день очень популярна в современном кинематографе. Она требует больших бюджетных вложений, но работа окупает себя. И главным оружием фантастики становится визуальная необычная картинка, для создания которой требуется участие художника кино. Но чтобы грамотно найти художественное решение и стиль, в котором должна быть решена работа, необходимо в первую очередь, проанализировать как можно больше жанров и стилей, относящихся к фантастике, с тем чтобы понять, к какому из них относится то или иное произведение.

В основе любого сценария лежит сюжет, и события, происходящие внутри него, детали, влияют на многие аспекты художественного решения. Будь то выбор локации или времени съемок, дизайн декораций, костюмов, разработка спецэффектов, вплоть до выбора цветов и текстур, в которых будет решен тот или иной кадр и которые придадут фильму необходимое состояние.

Поскольку фантастика, как жанр, является основным предметом данного исследования, то следует в первую очередь дать ей определение, однако сделать это на практике не так уж просто.

Например, словарь Ушакова дает определение фантастики очень просто, как «что-н. фантастическое»¹, при том, что тот же словарь трактует слово «фантастический», как «Сказочный, волшебный, причудливый, похожий на фантазию»².

Несколько более определенную трактовку этому слову дает Толковый словарь Ожегова, определяя фантастику, как «то, что основано на воображении, на фантазии, художественном вымысле». Да, разумеется, фантастика, будет основана на фантазии автора, впрочем, на фантазии автора могут быть основаны произведения в совершенно других жанрах, с фантастикой не связанных, и не всякий художественный вымысел, как и не всякое литературное произведение, на нем основанное, подойдет под определение «фантастики». В том же словаре Ожегова можно найти определение фантастики, как совокупности литературных произведений, а именно «описывающие вымышленные, сверхъестественные события», и определение научной фантастики в литературе и кинематографе, как «моделирующую события далекого будущего на основе достижений науки и техники»³.

Все эти определения дают лишь частичное понимание термина, не охватывая все его многообразие. Да и фантазия сама по себе слишком широкое понятие, чтобы оно могло быть применимо только к определению фантастики, хотя и невооруженным взглядом можно увидеть этимологическую связь корней обоих этих слов.

Писатель К.Мзареулов считает и вовсе некорректным отсыл определения «фантастика» к слову «фантазия» и дает замечание, что «строго научной и общепризнанной формулировки терминов фантастика и фантастическое до сих пор не существует»⁴, а раз так, то отсутствие четкого определения и строгих рамок дает возможность вполне широкой трактовки фантастики, как жанра в литературе и кинематографе.

Трудно также проследить историческое начало фантастики, как жанра в литературе. Как отмечает Козьмина Е.Ю. «Первые произведения фантастической литературы новых разновидностей стали массово появляться в конце XIX века, единичные - еще раньше»⁵. Здесь уместно вспомнить произведения Жюль Верна и Герберта Уэллса.

¹ Толковый словарь Ушакова/ Онлайн версия / Фантастика / <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=82091>

² Толковый словарь Ушакова / Онлайн версия / Фантастический / <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=82092>

³ Толковый словарь Ожегова / Онлайн версия / Фантастика / <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=33682>

⁴ Мзареулов К. Фантастика. Общий курс / Глава 1 Фантастика как жанр. Что такое фантастика? / https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/mzar/01.php

⁵ Козьмина. Е. Ю. Фантастика XX века в жанровом освещении / научный диалог. — 2017. — № 6. — С. 148—157. — DOI: 10.24224/2227-1295-2017-6-148157. <https://cyberleninka.ru/article/n/fantastika-nachala-hh-veka-v-zhanrovom-osveschenii>

Однако если брать более ранние проявления фантастики, то ее корни можно найти еще в античности, в мифах и легендах, в эпической литературе древнего мира, в сочинениях древнегреческих и древнеримских авторов. Например, в «Метаморфозах» Овидия есть описания различных превращений, которые невозможно представить в реальной жизни, в поэмах Древней Индии «Махабхарата» и «Рамаяна» порой встречаются описания летучих колесниц - виманов, которые современному взгляду более всего могут напомнить самолеты и космические корабли. И пусть само произведение не относится к жанру, рассматриваемому здесь, однако наличие фантастических элементов, говорит о том, что стремление фантазировать, приукрашивать действительность в литературе, зарождалось вместе с человечеством. Разумеется, для древних людей таково было проявление божественной силы, но если брать не глубинную, а лишь внешнюю сторону подобных преувеличений, то это и есть те самые фантастические элементы, которые составляют сущность любой фантастики.

Впрочем, если вернуться к разбору терминологии, то можно заметить, что не одна только фантастика, происходит от слова «фантазия». Есть еще фэнтези. Да, слово «фэнтези» само по себе происходит от английского слова «fantasy» – «фантазия»⁶, однако, как жанр, оно имеет не только ряд сходных моментов, с фантастикой, но и некоторые различия.

В своей статье «Фэнтези» доктор исторических наук С.В.Алексеев говорит, что «В узком смысле под фэнтези имеют в виду жанр сказочно-мифологической прозы приключенческого, как правило, характера, сложившийся в англоязычной литературе второй половины XIX - первой половины XX в. Более широкий смысл слова «фэнтези» охватывает все направления «ненаучной» фантастики, включая мощный поток мистической прозы и «ужасов» (horror), чья история восходит к эпохе романтизма.»⁷

Из этого тезиса ясно можно вывести, что любая фантастика, не связанная с «наукой» напрямую, относится к категории фэнтези. Но ведь кроме научной фантастики, есть и другие жанры, где действие вполне может происходить в далеком будущем, хотя во главу угла будут поставлено больше приключенческих моментов, нежели научных. Если тот же А.Азимов в своих произведениях часто затрагивал философские вопросы, связанные с техническим прогрессом, то, скажем, «Звездные войны», показывают больше космических сражений, военных игр, политических заговоров. Меж тем, и там есть космические корабли, хотя сам момент «изобретательства» играет в

⁶ Англо-русский Кембриджский словарь онлайн / fantasy /

<https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fantasy>

⁷ Алексеев С. В. / Фэнтези / Московский гуманитарный университет / <https://cyberleninka.ru/article/n/fentezi>

сюжете далеко не первую роль, да и все технологии вписаны лишь в антураж «мира будущего», принципиально не влияя на сюжет про одинокого воина, который пытается свергнуть своего отца диктатора. Если сюжет «Я, робот» невозможно реализовать без робота, так как чувства и мысли машины там составляют основу сюжета, то сюжет «Звездных войн» можно реализовать и в исторических декорациях с конями и катапультами, в то время как образы героев и злодеев останутся прежними. Значит, подвести «Звездные войны» под звание «научной» фантастики уже не получается. Но доказывает ли это, что есть какая-то другая фантастика, кроме научной, или все остальное это фэнтези?

Например, О.Яковенко, изучив этот вопрос, заметила, что «многие исследователи не проводят четкой границы между фэнтези и фантастикой...», и что «исследователи стремятся отнести всю литературу необычного к единой категории фантастического «The fantastic»...»⁸

Отсюда вытекает логический вопрос, что является главным, а что второстепенным? Фантастика является подразделом фэнтези или наоборот? О.Яковенко отмечает, также, что фэнтези считается сравнительно молодым жанром, сформировавшимся лишь в середине XX века, и даже произведения Дж. Р.Р.Толкина изначально причислялись к волшебным сказкам. Исходя из этого, можно сделать вывод, что именно фэнтези является частью фантастики, а не наоборот.

Рассуждать об этом, все равно, что рассуждать над пресловутым вопросом о «курице и яйце», и чтобы разобраться в этом, нужно сначала определить между ними разность.

Если вспомнить определения, то фантастика, как правило, выстраивает сюжеты на основе научных достижений, в то время как произведения жанра фэнтези основаны на мифологических и сказочных мотивах, переосмысленных и переработанных авторами. То есть, изъясняясь совсем просто, взгляд фэнтези устремлен в прошлое, взгляд фантастики - в будущее, хотя смешение жанров происходит довольно часто. Это смешение можно наблюдать, например, в творчестве американского фантаста Роджера Желязны, в таких его рассказах, как «Знаки дороги» или «Подмененный», где древняя магия очень умело сочетается с технологиями будущего, или в мультипликационном сериале «Аргай», сюжет которого основан на классической истории о спящей красавице, но усовершенствован путешествиями во времени и космическими битвами в духе «Звездных войн». Границы условны, но они все же есть.

⁸ О. К. Яковенко. / Жанровые особенности фэнтези (на основе словарных дефиниций фэнтези и научной фантастики) / Вестник иркутского государственного лингвистического университета / <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovye-osobennosti-fentezi-na-osnove-analiza-slovarnyh-definitiy-fentezi-i-nauchnoy-fantastiki>

Выражаясь, простым языком, фэнтези ближе к сказке, в то время как фантастика ближе к научному исследованию.

И это очень важное разделение, так как оно влияет на стилистическую структуру художественного решения в кинематографе.

Отсюда вытекает вполне логический вывод. Если художник кино стремится реализовать сюжет категории фэнтези, ему необходимо отталкиваться от исторического антуража, перерабатывать его особым образом, вводя некоторую стилизацию. Если художнику кино необходимо разработать проект фантастического содержания, следует пользоваться материалами, связанными с новыми технологиями, переводя уже их в более стилизованный, фантастический вид.

Использованная литература

1. Толковый словарь Ушакова/ Онлайн версия / Фантастика / <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=82091>
2. Толковый словарь Ушакова / Онлайн версия / Фантастический / <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=82092>
3. Толковый словарь Ожегова / Онлайн версия / Фантастика / <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=33682>
4. Мзареулов К. Фантастика. Общий курс / Глава 1 Фантастика как жанр. Что такое фантастика? / https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/mzar/01.php
5. Козьмина. Е. Ю. Фантастика XX века в жанровом освещении / научный диалог. — 2017. — № 6. — С. 148—157. — DOI: 10.24224/2227-1295-2017-6-148157.<https://cyberleninka.ru/article/n/fantastika-nachala-hh-veka-v-zhanrovom-osveschenii>
6. Англо-русский Кембриджский словарь онлайн / fantasy / <https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fantasy>
7. Алексеев С. В. / Фэнтези / Московский гуманитарный университет / <https://cyberleninka.ru/article/n/fentezi>
8. О. К. Яковенко. / Жанровые особенности фэнтези (на основе словарных дефиниций фэнтези и научной фантастики) / Вестник иркутского государственного лингвистического университета / <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovye-osobennosti-fentezi-na-osnove-analiza-slovarnyh-definitiy-fentezi-i-nauchnoy-fantastiki>