

Высокое фэнтези Рональда Толкина

Создатель Средиземья

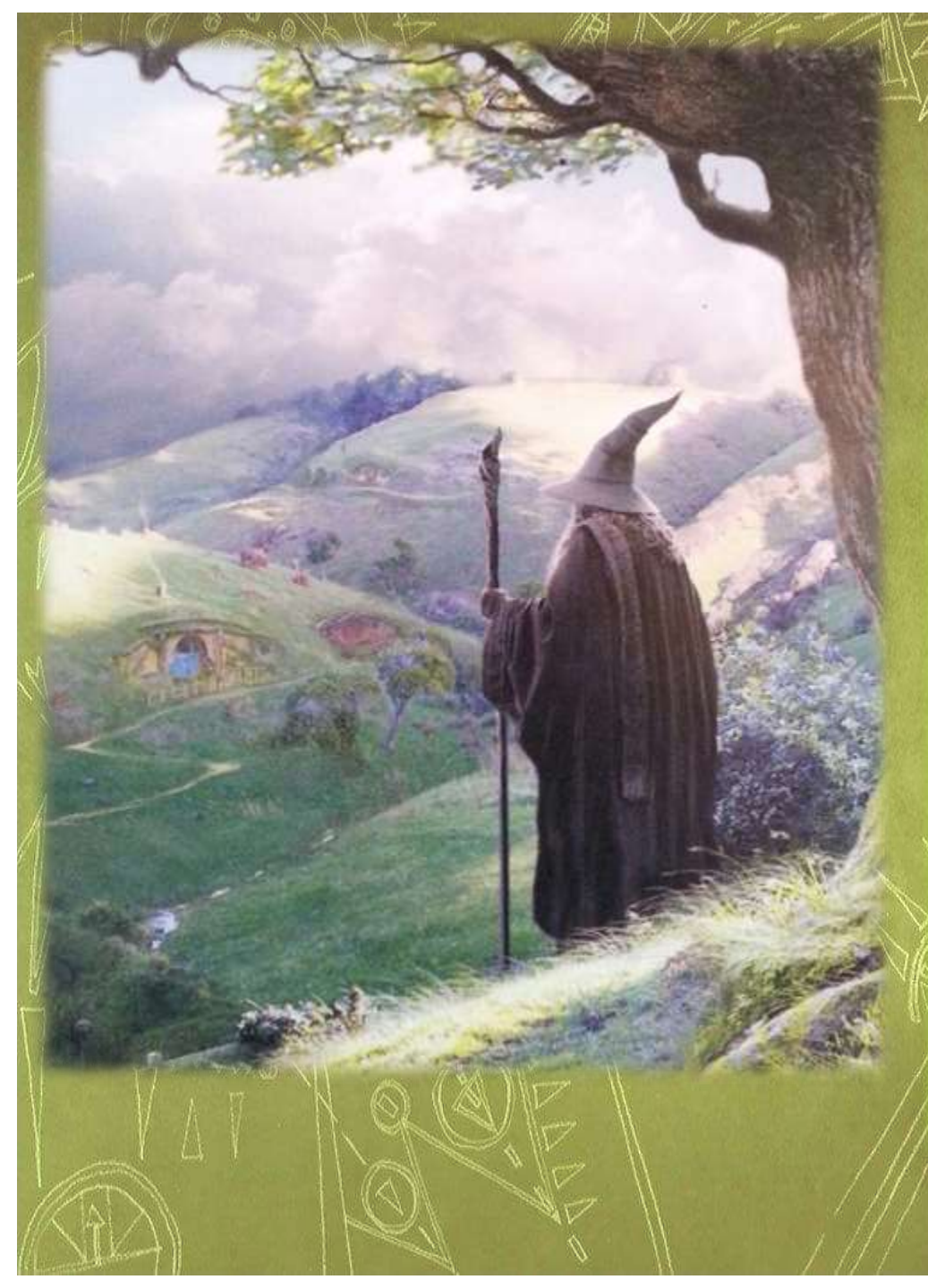

Он был грамматиком, а потому, без сомнения, мог заглядывать в будущее дальше, чем большинство людей.

Д.Р. Толкин
«Фермер Джайлс из Хэма»

Хорошая литература начинается с правильных слов.

Т. Шиппи
«Дорога в Средиземье»

3 января 2022 г.
исполняется 130 лет со дня
рождения Джона Рональда Руэла
Толкина. Его произведения,
прежде всего сага «Властелин
колец», стали одними из самых
известных и значительных
произведений XXв. Речь идет не
только о пиражах и переводах,
но о влиянии на культуру,
литературу и искусство.

Формально биография академического ученого кажется бедной внешними событиями. Он с детства начал интересоваться германской мифологией и лингвистикой. Закончил с отличием Эксетер-колледж Оксфордского университета. С небольшими перерывами на Первую мировую войну (чуть более года служил связистом) и преподаванием в Университете Лидса, всю жизнь проработал в Оксфорде профессором англосаксонской литературы. Был женат, прожил в браке 56 лет, воспитал трех сыновей. Скончался на 72 году жизни от болезни желудка.

И тем, не менее его жизнь, научные достижения, и (в первую очередь!) литературное творчество продолжают интересовать огромное количество людей даже спустя многие годы после его смерти.

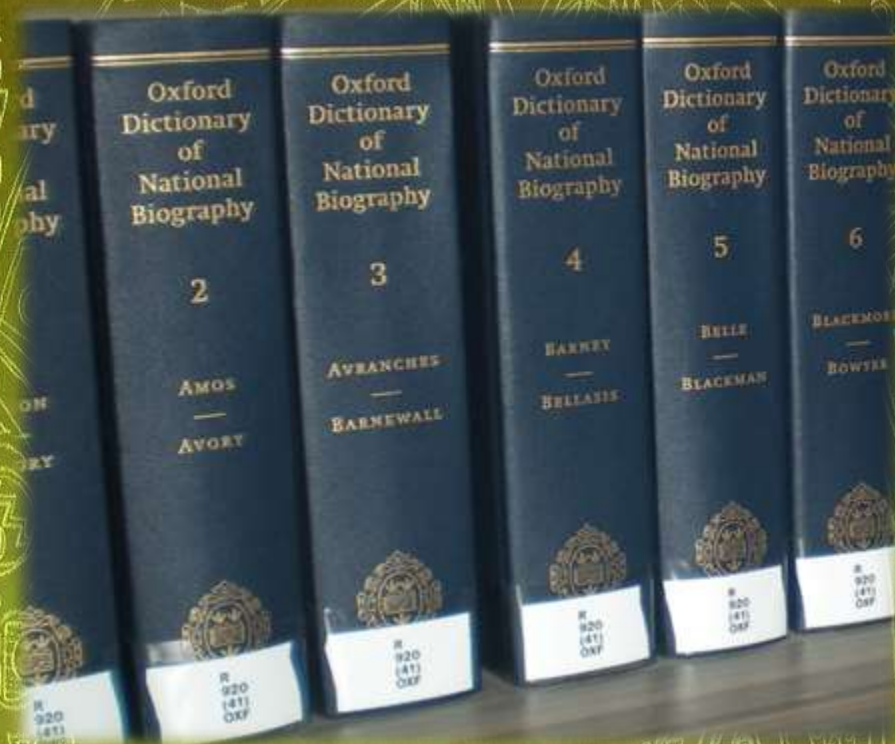

Лингвистическая одаренность проявилась рано и определила всю его дальнейшую жизнь. Уже к пяти годам мать научила его основам латыни и французского. В школе он бегло говорил на греческом, готском и древнеанглийском. За всю свою жизнь он овладел 17 языками. В 14 лет увлекся изобретением собственных языков. За всю свою жизнь разработал более 20 языков, каждый из которых имеет грамматику и лексический корпус.

И даже, когда будущий писатель участвовал в Первой мировой войне, он находил время для своего главного увлечения в жизни - филологии. Толкин решил, что ему интереснее быть связистом. Работа со словами, сообщениями и кодами больше соответствовала его страсти к языкам и привлекла куда сильнее перспективы командования взводом и ответственности за жизни солдат.

Служил он около года, затем подхватил окопную лихорадку. За время пребывания на больничной койке (а излечение заняло почти 2 года) он выучил еще два - три новых языка и много работал над разработкой нового языка. Перед самым уходом на фронт он решил, что на этом придуманном языке должны говорить эльфы. И у эльфов должны быть свои мифология и история. Начало было положено!

После войны Толкин с семьей поселились в Оксфорде, где Рональд вошёл в состав группы, работавшей над составлением «Нового словаря английского языка» и постепенно начал преподавать. Затем последовали около 5 лет работы преподавателем английского языка в университете Лидса. В 1925 году в Оксфорде освободилась должность профессора англосаксонского языка. Толкин вернулся в свою «альма матер» и проработал там вплоть до выхода на пенсию.

Толкин обожал свою работу. Университетскому профессору полагалось проводить не меньше тридцати шести лекций или семинаров в год. Толкин проводил минимум в два раза больше необходимого минимума, а в один год он и вовсе прочёл сто тридцать шесть лекций.

В этом доме семья писателя прожила 17 лет. Толкин преподавал, готовился к урокам и лекциям, трудился над переводами, встречался с друзьями, занимался домашней рутинной... и на досуге написал книги, ставшие мировыми бестселлерами. Здесь был написан роман «Хоббит», который он сочинил как сказку на ночь для своих детей. В 1937 году "Хоббит" был опубликован Стэнли Ануином.

Бильбо Бэггинс Толкин словно списал с себя. «Я и в самом деле хоббит во всем кроме роста, — говорил он, — я люблю сады, деревья и немеханизированные фермы, курю птрубку и предпочитаю хорошую простую пищу. Люблю узорчатые жилеты и обожаю грибы. Путешествую я тоже нечасто».

Толкин даже не считал «Хоббита» представляющим интерес с точки зрения издания. Книга же оказалась успешной, и издатели обратились к Толкину с просьбой о продолжении. Но, писать еще одну детскую сказку профессору было не интересно и он стал сочинять эпическую историю, масштабы которой очень расширились по мере работы.

Мир, мельком описанный в «Хоббите», приобрел отчетливые черты того мира, который Толкин создавал с юности, а детская сказка с незамысловатым сюжетом оказывалась ключевым эпизодом, предшествующим самой масштабной войне добрых и злых сил в истории Средиземья.

Создавая новые языки, Толкин задумался о том, в каком мире на них говорили бы. Как писал о нем Льюис, «он побывал внутри языка, и его изобретение не было законченным, пока он не понял, что каждый язык предполагает собственную мифологию». Это было невероятно сложная игра с самим собой, в которую всю свою жизнь играл автор, складывая из осколков языков исчезнувших народов и полностью выдуманных языков, яркий, живой мир. И вдруг! В эту игру включается огромное количество людей сначала в Англии, а потом и по всему миру!

«Никто не верит мне, когда я говорю, что моя длинная книга — это попытка создать мир, в котором язык, соответствующий моей личной эстетике, мог бы оказаться естественным. Тем не менее, это правда. Скорее „истории“ сочинялись для того, чтобы создать мир для языков, нежели наоборот. В моем случае сперва возникает имя, а затем уж — история. Я бы вообще предпочел писать на эльфийском».

Из письма Д.Р. Толкин

На создание «Властелина колец» ушло около 10 лет. История Средиземья писалась, переписывалась, менялись герои, сюжетные линии, уточнялись детали — профессор подошел к работе с академической допознностью и основательностью.

Автор отличался неуёмным перфекционизмом. Не доведя какой-то проект до конца, он постоянно брался за его редактирование, которое в половине случаев превращалось в переделывание с нуля — Толкин внезапно приходил к выводу, что написанное не выдерживает никакой критики. Толкин по несколько раз переписывал каждую главу, каждую строчку, каждое слово, и всё равно итоговый вариант при каждом следующем рассмотрении казался ему далёким от идеала.

Так, в творческих муках и исканиях, родился не только мир Средиземья, но и новый литературный жанр – фэнтези. В этом новом жанре, за прошедшие с момента публикации «Властелина колец», работали и работают тысячи авторов. Ими были созданы множество произведений, множество миров. Каждый автор, работающий в жанре фэнтези, творит абсолютно новый, уникальный мир, который, будучи отличен от нашей реальности, тем не менее логически выстроен и имеет свои причинно-следственные связи.

Не все творения в жанре фэнтези одинаково хороши, но много и по-настоящему талантливых произведений. Одна из причин этого в том, что прародитель жанра задал очень высокий уровень нового направления в литературе.

Вселенная, которую создал Толкин – одна из самых проработанных и тщательно продуманных, а потому самых глубоких и интересных литературных вселенных. Мир Средиземья заселили множество народов, рас, магических существ. Некоторые из них были заимствованы из мифологии скандинавских и европейских народов практически без изменений. Как, например, драконы их внешний вид, характер, любовь к золоту и загадкам остались практически неизменными.

Другие были значительно переработаны. Например, как эльфы, гномы, орки или энты. Их прототипов можно найти в мифологии разных народов, но у Толкина они стали совсем другими. И только хоббиты были от начала до конца придуманы создателем Средиземья.

Многие сюжеты, повороты сюжета, детали, характеры и мотивы для поступках были почерпнуты Толкином из величайших произведений человечества. От «Младшей Эды» и «Песни о Нибилунгах» до Библии. Это совсем не удивительно. С одной стороны автор был чрезвычайно образованным человеком, видным ученым в области мифологии и истории языков. С другой стороны – он был очень верующим человеком, убежденным католиком. И конечно!, прекрасно знал Библию.

Толкинисты
СССР, 60-е гг.

В начале 1960-х годов мир узнал историю про хоббитов и произошел «толкиновский бум». Во многом популярность романа была вызвана тем, что человечество, пережившее в 20 в. две мировые войны стремилось к миру и свободе. Все эти идеи автору удалось воплотить в тексте.

На немолодого уже создателя Средиземья неожиданно свалились всемирная слава и богатство. Если первое очень порадовало Рональда и он с удовольствием ушел на пенсию, то второе... Профессора посреди ночи будили звонки людей, не знающих о существовании разных часовых поясов, постоянно досаждали гости, возле дома то и дело маячили посторонние. В большинстве своём фанаты были довольно безобидны, но встречались и буйные. Все это мучило не только Рональда с женой, но и других жителей университетского городка в тихом Оксфорде. Супруги решили переехать.

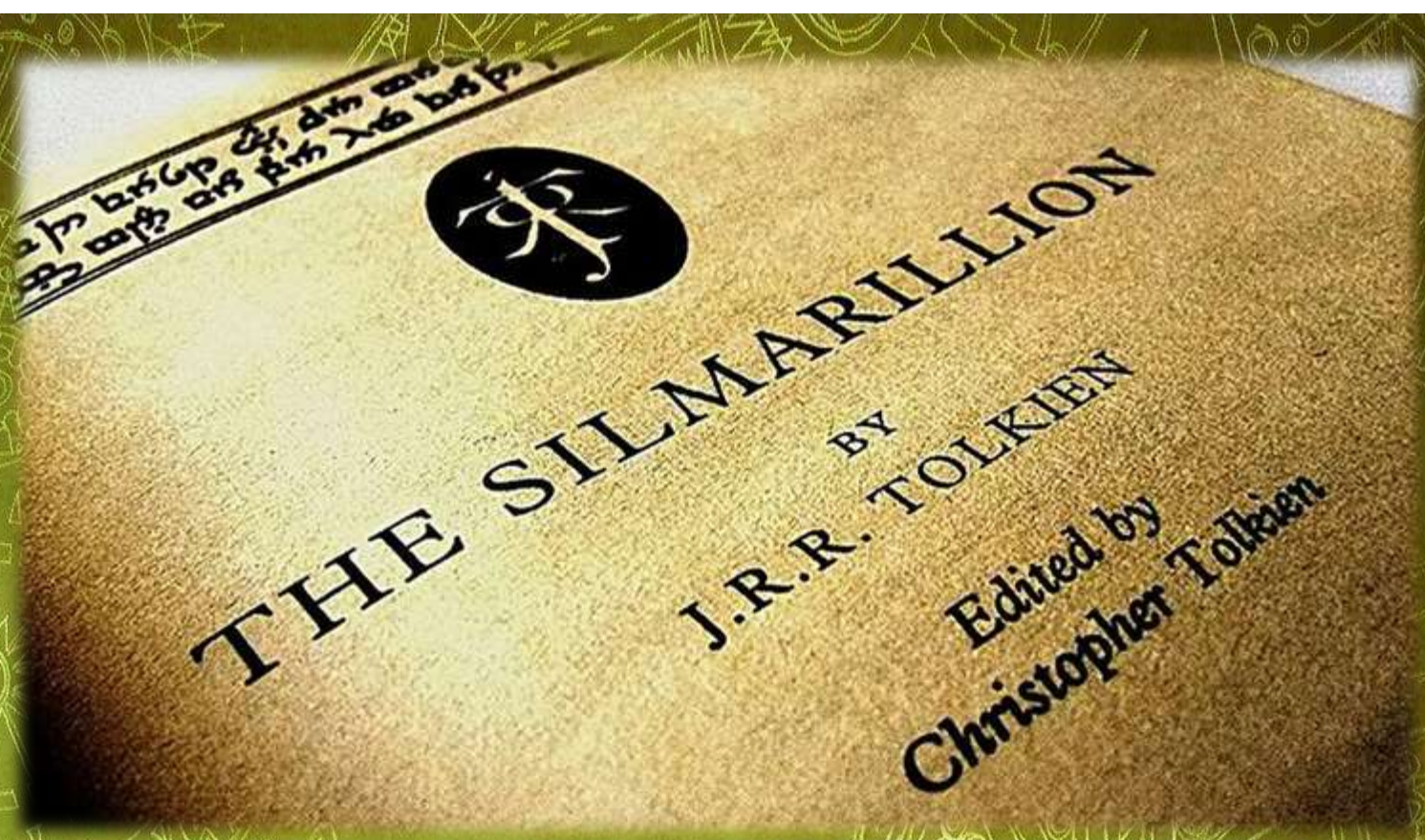

Толкины переехали к морю, в Борнмут. Они прожили там при счастливых годах, а затем Эдит умерла. Убитый горем Рональд вернулся в Оксфорд. И, спустя примерно год, умер.

2 сентября 1973 года Джон Рональд скончался.

Его похоронили в одной могиле с супругой. После смерти Джона Толкина публикацией его произведений занимался сын Кристофер, посвятивший этому практически всю жизнь.

Кристофер Толкин, младший сын Рональда, взял на себя ответственность воплотить в жизнь грандиозные замыслы отца. Он проделал гигантскую работу собрав воедино, отредактировав, логически выстроив огромное количество рукописей, набросков, вариантов недописанных книг своего отца. В частности были изданы Сильмариллион (сборник мифов и преданий об истории Средиземья), 12 томов рукописей.

Фантазия остается правом человека: мы творим по нашим меркам и по нашим производным образцам, поскольку сами сотворены и не просто сотворены, а сотворены по образу и подобию Творца.

Д. Р. Толкин

Памятная доска на доме в Оксфорде, где были написаны самые известные произведения Д.Р.Р. Толкина.

Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила сотрудник научной
библиотеки ЧГМА

И.В. Губанова