

УДК 940.2 (420)

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ АЛАНА ЛИ К «ХОББИТУ» ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНА

Кирюхина Елена Михайловна

Нижегородский государственный агротехнологический университет
(г. Нижний Новгород, Россия)

Аннотация

Цель статьи – анализ различных способов и вариантов трансформации образа Средневековья, представленных в книжных иллюстрациях художника А. Ли к книге Дж.Р.Р. Толкин «Хоббит». Ее актуальность определяется не только повышенным интересом общества к жанру фэнтези, романтизированному и мифологизированному образу Средневековья, но и спецификой взаимосвязи книжного текста и иллюстраций; недостаточная проработанность этой проблемы применительно к представленному материалу обуславливает научную новизну статьи. Для достижения обозначенной цели автор использует научные методы смежных гуманитарных дисциплин – истории, искусствоведения и литературоведения. Анализируя образы пространства, доспехов и вооружения, фантастических образов средневекового фольклора, автор приходит к выводу, что, несмотря на верность традициям классических мастеров, А. Ли создал свою мифологизированную вселенную Средневековья, продемонстрировал свой неповторимый художественный стиль, а неравноценность иллюстраций по качеству выполнения была, прежде всего, вызвана ориентацией не на детскую, а на подростковую аудиторию. Эти иллюстрации стали отправной точкой при дальнейшей работе А. Ли над киноверсиями Дж.Р.Р. Толкина, выполненных режиссером П. Джексоном.

Ключевые слова: Дж.Р.Р. Толкин; А. Ли; книжная иллюстрация; образ Средневековья.

TRANSFORMATION OF THE IMAGE OF THE MIDDLE AGES IN ALAN LEE'S ILLUSTRATIONS FOR THE "HOBBIT" BY J. R. R. TOLKIEN

Kiryukhina Elena Mihailovna

Nizhny Novgorod State Agrotechnological University (Nizhny Novgorod, Russia).

Abstract

The purpose of the article is to analyze various ways and options of transforming the image of the Middle Ages, presented in book illustrations by the artist A. Lee for the J.R.R. Tolkien's book "The Hobbit". Its relevance is determined not only by the increased interest of society in the fantasy genre, the romanticized and mythologized image of the Middle Ages, but also by the specifics of the relationship between the book text and illustrations; the insufficient elaboration of this problem in relation to the presented material determines the scientific novelty of the article. To achieve this goal the author uses the scientific methods of related humanitarian disciplines – history, history of art and literary criticism. Analyzing the images of space, armor and weapons, fantastic images of medieval folklore, the author comes to the conclusion that, despite being faithful to the traditions of the classical masters, A. Lee created his own mythologized universe of the Middle Ages, demonstrated his unique artistic style, and the unequal illustrations in terms of the quality of execution were, first of all, caused by the orientation not to the children's, but to the teenage audience. These illustrations became the starting point for A. Lee's further work on the films based on J.R.R. Tolkien's books, directed by P. Jackson

Key words: J.R.R. Tolkien; A. Lee; book illustration; image of the Middle Ages

Введение

Интерес к романтизированному образу Средневековья, жанру фэнтези характерен как для отечественного, так и зарубежного читателя и зрителя, отображается в литературе, живописи и графике, книжной иллюстрации, кинематографе, массовой культуре; героизация этого мифологизированного мира особенно востребована подростковой аудиторией. Социально-политическая нестабильность, обострившийся национальный радикализм и неонацизм, угрозы терроризма и ядерной войны вызывает желание погрузиться в понятный и относительно стабильный волшебный мир. Классическим примером является вселенная Дж.Р.Р. Толкина, в чьем творчестве переплелись сюжетно-образные начала «из средневекового фольклора, германо-скандинавской мифологии, героического эпоса, рыцарского романа, а также собственный творческий вымысел» [Кирюхина 2017]. Не меньший интерес вызвала кинематографическая интерпретация его произведений, хотя к книжным иллюстрациям к «Властелину колец» и, особенно, к «Хоббиту» обращаются гораздо реже. Между тем проблема соотношения литературного и визуального образа, текста книги и иллюстрации актуальна и требует особого рассмотрения. Целью статьи является рассмотрение вариантов трансформации образа Средневековья в иллюстрациях художника Алана Ли к «Хоббиту» Дж.Р.Р. Толкина. Предполагается не только поиск отдельных средневековых образов и сюжетов, но и анализ соотношения литературного и визуального образов, созданных в книге, – в этом видится научная новизна и актуальность представленного материала.

Методы

В статье использовались сравнительно-сопоставительный и проблемный и метод ретроспективно-перспективного анализа, которые используются в исторической культурологии и новой культурной истории, а также иконографический и культурно-исторический методы искусствоведения и литературоведения.

Обзор литературы

Большое количество научной литературы рассматривают различные грани эпохи Средневековья и образа Средневековья. Это классические исследования Э.Э. Виоле-ле-Дюк [Виоле-ле-Дюк 1997] и М. и Ч.Г.Б. Квенеллов [Квенеллы 2002], работы других зарубежных ученых М. Пастуро [Пастуро 2001], Ж. Брюнель-Лабришона и К. Дюамель-Амадо [Брюнель-Лабришона и Дюамель-Амадо 2003], Ж. Флори [Флори 2006], Л.Ф. Зальцмана [Зальцман 2014], Р. Фоссье [Фоссье 2014], Я. Мортимера [Мортимер 2015]. Отдельным граням эпохи Средневековья и культуры Средневековья посвящены книги отечественных авторов Л. М. Горбачевой [Горбачева 2000] и В. Шпаковского [2013].

Средневековый сказочный фольклор и средневековая мифология рассматривается в работах М.К. Бриггс [Бриггс 1967], Т.Х. Уайта [Уайт 2013], В. Сах [Сах 2013]. Е.М. Кирюхиной [Кирюхина 2013], энциклопедии Мифология Британских островов [Мифология Британских островов 2004].

Вопросы мифологизации Средневековья в центре внимания М. Пастуро [Пастуро 2012]), проблемой мифа и мифотворчества как в целом, так и в отношении конкретных исторических эпох занимается журнал «Мифологос» [Мифологос 2022].

Творчество Дж.Р.Р. Толкина в центре внимания как зарубежных, – М. Уайт [Уайт 2002], J. Chance [Chance 2003], Ph. Zaleski, C. Zaleski [Zaleski, Zaleski 2016], так

и отечественных исследователей – Е.М. Кирюхиной [Кирюхина 2017], А.А. Бедарева [Бедарев 2022], А.А. Осьмушиной [Осьмушина 2023].

К творчеству Алана Ли обращаются как за рубежом, – J. Vadeboncoeur [Vadeboncoeur 2012], Т. Уидлинг [Уидлинг 2022], так и в нашей стране, – Е.М. Кирюхина [Кирюхина 2016], В. Шумилов [Шумилов 2021], В. Муллагалеев [Муллагалеев 2023].

Взаимосвязь литературного и вербального образов анализируют Е.М. Кузнецова [Кузнецова 2014] и С.Н. Оводова [Оводова 2015], однако, лишь в одном фундаментальном исследовании Д.Л. Лебедева [Лебедев 2017] косвенно рассматриваются иллюстрации А. Ли к «Хоббиту». Поэтому данная статья продолжает и расширяет обозначенную проблему.

Основная часть

Биография Алана Ли (род. 1947) сейчас достаточно хорошо известна не только за рубежом, но и в нашей стране, прежде всего, благодаря работе над киноверсиями Питера Джексона «Властелин колец» (2001–2003) и «Хоббит» (2012–2014). Созданная Дж.Р.Р. Толкином мифологизированная вселенная как нельзя лучше соответствует мироощущению художника, о чем говорит А. Ли: ««Сила как мифа, так и искусства <...> заключается в этой волшебной способности открывать двери и устанавливать связи – не только между нами и миром природы, но и между нами и остальным человечеством. Мифы показывают нам то, что мы имеют что-то общее с каждым другим человеком, независимо от того, из какой культуры мы приходим, в каком веке мы живем. <...> Миф дал мне ощущение преемственности и общности с людьми разных времен и культур, а также улучшенные и более творческие отношения с миром природы» [Уидлинг 2022]. Прийти к такому умозаключению А. Ли помогли несколько обстоятельств. Прежде всего, это знакомство с древнегреческими мифами в детстве, вызвавшие у него чувство восторга и узнавания, а в возрасте 18 лет – встреча с книгами Дж.Р.Р. Толкина: «Мне казалось, что Толкин взял все элементы, которые я когда-либо хотел видеть в истории, и сплел их в одно огромное, цельное повествование. И, что еще важнее для меня, он создал место – огромный, красивый, удивительный пейзаж – который оставался в памяти еще долго после того, как главные герои закончили свои битвы и разошлись» [Уидлинг 2022]. Эти удивительные мифологизированные и загадочные пейзажи он нашел и в реальности – на богатой историей земле Дартмута, где поселилась его семья, а ради встречи с загадочным он даже устроился после колледжа на работу в качестве садовника на кладбище в ночную смену [Шумилов 2021]. Мечты А. Ли нашли свое воплощение в иллюстрациях к знаменитым «Феям» (1978), сборнику кельтских мифов «Мабиногиону» (1982), «Замкам» (1984) и «Мечтам Мерлина» (1988) [Кирюхина 2013]. Сам мастер называет мастерами, вдохновлявшими его на создание творческих работ, А. Рэхема, Э. Дюлака, Рембрандта, И. Босха, П. Брейгеля, Э. К. Бёрн-Джонса, а также мастеров итальянского Возрождения С. Боттичелли, Дж. Беллини и Леонардо да Винчи. Постепенно сложился и его оригинальный художественный стиль. А. Ли любит работать в технике акварели и карандаша, причем, часто карандашные рисунки по качеству превосходили большие акварели. Также характерной особенностью является четкость деталей, особый интерес к пейзажам, показ местности с высоты птичьего полета, мелкие стаффажные фигурки людей, – все это подчеркивает необъятность и загадочность изображаемых им мест действия [Кирюхина 2016].

Книга «Хоббит» Дж.Р.Р. Толкина с иллюстрациями А. Ли вышла в трех известных идентичных изданиях: на английском языке – в 1997 г., на французском – в 2012 г., на русском – в 2014 г. в издательстве АСТ в переводе Кирилла Королева со стихами в переводе Владимира Тихомирова [Толкин 2014]. На передней суперобложке красочное изображение дракона на груди золота, а на обратной стороне – монохромное изображение волшебника Гэндальфа и гномов в лесной чаще. Как и в других книгах, для иллюстраций были сделаны цветные акварельные рисунки и черно-белые рисунки карандашом, подобные небольшие карандашные заставки открывают каждую главу книги, а в некоторых случаях дополняются такими же концовками. Перед началом книги и в ее конце на разворотах изображены две, стилизованные под Средневековые образцы, карты Средиземья. На первой заставке мы видим хоббита Бильбо, сидящего в одиночестве в своей норе, а на последней концовке – его же в компании волшебника Гэндальфа и гнома Балина, и обретение этой дружбы представляется одним из итогов непростого путешествия хоббита.

Прежде всего, обратимся к удачным иллюстрациям книги. Очень светлая иллюстрация на к 1 главе [Толкин 2014: 17] изображает Бильбо, выходящего из своего жилища. Окно и дверь норы приветливо открыты, перед норой – скамейка и два деревца в горшках, из труб поднимается дым, маленький хоббит широко расставил ноги и покуривает длинную голландскую трубку. Преобладающий охристо-зеленый цвет расстилающихся холмов перебивается яркими зелеными пятнами – такого цвета жилетка Бильбо и приоткрытая главная дверь. Прекрасная интерпретация средневекового пространства вызывает чувство покоя и умиротворения.

Иллюстрация к 7 главе [Толкин 2014: 120] представляет пример чисто авторского художественного стиля. Бильбо, Гэндальф и гномы находятся на вершине огромной скалы Каррок, с которой открываются бескрайние дали: поля, леса, река. Тишину нарушают лишь парящие гигантские орлы, волшебные существа из средневекового фольклора [Уайт 2013], которые принесли героев на скалу. Фигурки героев маленькие, стаффажные, что усиливает впечатление великолепия и грандиозности происходящего. Цветовая гамма та же, что и на иллюстрации с Бильбо, выходящим из родного дома, воздух светел и прозрачен.

Динамичная иллюстрация к главе 14 [Толкин 2014: 249], изображающая нападение дракона на город, сюжет средневековых легенд и хроник [Мифология британских островов: 2004], предвосхищает кадр кинематографа: передний план – изображенные со спины люди на лодках, спасающиеся от смерти; средний план – кольца и крылья дракона в пылу огня; задний план – поднимающееся зарево пожара: «Никакой фейерверк не мог сравниться с этим ночным зрелищем» [Толкин 1989: 204].

В отличие от более ранних иллюстрированных книг, в «Хоббите» не так много деталей исторической реальности. Так, иллюстрация к главе 10 [Толкин 2014: 195] изображает Озёрный город, оживленный и известный в прежние славные времена: «Близ устья Лесной стоял странный город, о котором упоминали эльфы в королевских погребках. Его выстроили не на суше (хотя и на берегу виднелись кое-какие строения), а прямо на озере. От сильного течения впадавшей здесь реки его защищал скалистый мыс. Широкий деревянный мост вел с берега к высоким прочным сваям, на которых расположился деревянный город. Оживленный, деловой, этот город все еще преуспевал, занимаясь торговлей...» [Толкин 1989: 159]. На иллюстрации средневековые дома на сваях напоминают изображение города в стиле

эпохи Тюдоров из книги «Мечь Луны». Маленькие фигурки горожан гуляют по улочкам на сваях. Светлые воды шлюзов, водная гладь и горы в синеватой дымке на заднем плане закрепляют ощущение мира и покоя.

Вооружение и средневековые доспехи впервые изображены на иллюстрации к 5 главе [Толкин 2014: 95], где Бильбо неожиданно обнаруживает сторожащих выход из туннеля вооруженных гоблинов. Художник умело использован принцип контраста – испугавшегося хоббита и угрожающих ему врагов. Хотя Бильбо изображен спиной к нам, его поза и жесты весьма красноречивы, в то же время, каждый из гоблинов выражает собственную эмоцию.

Вооружение средневековых воинов [Шпаковский 2013] мы видим и на иллюстрациях к главам 15 и 17. Это 15 шлемы в главе (на командире – шлем, украшенный фигуркой дракона), луки, копья и мечи защитников стены [Толкин 2014: 262]. Карандашный рисунок к главе 17 [Толкин 2014: 276] изображает гнома с секирой в руках и мечом у пояса, чья борода по средневековой моде заплетена в две пышные косы [Горбачева 2000]. В той же 17 главе [Толкин 2014: 281] представлена битва эльфов, людей и гномов с враждебными им варгами (битва пяти воинств) [Толкин 1989: 234–237]. Нужно отдать должное художнику, иллюстрация весьма впечатляюще: изображение светлых воинов – по диагонали сверху вниз, нападающие на них враги – темными волнами снизу вверх. Светящееся оружие, искаженные злобными лица – все здесь вполне уместно.

Однако в том случае, когда фигуры героев изображаются крупным планом, иллюстрации, на наш взгляд, не такого высокого качества. В той же 1 главе это изображения вломившихся в нору и упавших гномов [Толкин 2014: 23], а также гномов, Бильбо и Гэндальфа, сидящих перед картой Средиземья [Толкин 2014: 31]. Образы героев статичны, выражения лиц похожи друг на друга, вытаращенные глаза Бильбо и гримаса на его лице, якобы изображающая внимание, вызывает ощущение недоумения. В отличие от предшествующих книг, в которых карандашные рисунки чаще всего превосходили по качеству акварели, здесь этот принцип не соблюдается: заставка к главе 13 [Толкин 2014: 233], – коллективный портрет гномов и хоббита, – повторяет неудачи больших иллюстраций: лица однообразны, статичны, с одинаковым выражением невыразительных взглядов.

Не слишком удачно использован и принцип контраста в 6 главе [Толкин 2014: 109] в изображении Бильбо, Гэндальфа и гномов, сидящих на дереве, под которым собралась стая кровожадных волков – сюжет средневековых легенд и сказок [Уайт 2013]. Но герои опять статичны (лишь двое из них действительно заинтересованы тем, что творится внизу под деревьями, взгляды остальных двоих устремлены куда-то вдаль), а также нарушена перспектива, в результате чего волки никак не похожи на угрозу, – скорее, на каких-то козляков с горящими глазами. С таким же отсутствующим взглядом вытаращенных глаз смотрит куда-то Бильбо, сидя на верхушке дерева, на иллюстрации к главе 8 [Толкин 2014: 151].

Подлинной удачей Дж.Р.Р. Толкина являются не только образ хоббита Бильбо, но и Горлума, – критики до сих пор гадают, в какой мере в их создании сыграла роль средневековая мифология [Chance 2003]. Как же представляет драматический момент знакомства и беседы Бильбо и Горлума А. Ли? На иллюстрации к 5 главе [Толкин 2014: 86] Горлум отвратителен, он напоминает оживший труп, однако Бильбо со светящимся средневековым мечом в руках и широко раскрытыми глазами находится в каком-то ступоре, взгляды героев не пересекаются, и если Горлума действительно интересует его собеседник, то куда всматривается хоббит – неизвестно.

Оправданным подобный способ изображения становится при показе отрицательных фантастических персонажей [Sax 2013]. Например, в главе 2 сначала внизу страницы мы видим рисунок трех троллей, с удивленными гримасами разглядывающих кость [Толкин 2014: 47], а затем – тех же троллей на целой странице: они разговаривают между собой, в то время как у их ног лежат плененные герои [Толкин 2014: 52]. Согласно средневековым сказкам и тексту книги, с рассветом тролли превращаются в каменные глыбы. На дальнем плане показана рассветная полоска, а головы двух троллей выписаны более прозрачно, как будто процесс превращения вот-вот произойдет.

Насколько творчески использовал Аланом Ли традиции предшествующих художников? Обратимся к конкретным примерам.

Большая иллюстрация к главе 4 [Толкин 2014: 73], выполненная в монохромной манере, изображает огромное количество фантастических средневековых тварей различных размеров. И здесь, конечно, прослеживаются четкие связи с иллюстрациями к книге «Феи». Что же касается аллюзий на И. Босха или П. Брейгеля, на которые ссылаются критики [Лебедев 2017], то в этом случае они весьма опосредованные: все же облик этих фантастических чудовищ явно придуман самим А. Ли.

Иллюстрация к 7 главе [Толкин 2014: 141] построена на контрасте: стаффажные фигурки Гэндельфа на коне и пеших гномов, слушающих его, изображены на светлой поляне в лесной чаще. Согласно тексту книги, их разговор должен был произойти на опушке Черного Леса, где Гэндальф попрощался с гномами. Несомненно, змеящиеся ветви вызывают ассоциации с деревьями Артура Рэкхема, однако вместо четкой графичности линейного контура Алан Ли представляет зеленовато-черные, болотного цвета сучья и ветви, более напоминающие отвратительных удавов. Но иллюстрация вызывает более тревожные чувства: змеящиеся огромные ветви темного мрачного леса должны подчеркнуть сложность пути по этой загадочной чаще, ведь в средневековом фольклоре и литературе Дикий Лес – место, где героев могут поджидать опасности и испытания [Пастуро 2001], [Флори 2006].

При сравнении двух мастеров А. Ли, на наш взгляд, уступает А. Рэкхему. А. Рэкхем более разнообразен: четко представляя себе, на какую конкретно аудиторию он рассчитывал, мастер использовал как черно-белые, так и яркие цветные изображения, в данном случае цветовая гамма А. Ли более однообразна, хотя в некоторых случаях вполне оправдана. Так, один из драматичных моментов изображен на иллюстрации к 9 главе [Толкин 2014: 186]: сбежавшие из плена эльфов (согласно средневековому фольклору эльфы и гномы находились в весьма сложных отношениях друг с другом) [Бриггс 1967] спрятавшиеся в бочках гномы плывут по бурной воде среди нависающих лесных ветвей. В данном случае мрачная гамма вполне соответствует загадочности и тревожности эпизода.

На наш взгляд, Алан Ли ориентирует свою книгу не на детей, как предусматривал Дж. Р. Р. Толкин, а на подростковую аудиторию (что позже повторится в кинематографической версии режиссера П. Джексона). Классическое подтверждение этому тезису представляет иллюстрация к главе 12 [Толкин 2014: 215], взятая для обложки книги. Текст книги: «Исполинский золотисто-красный дракон лежал и крепко спал. Из пасти и из ноздрей вырывался дребезжащий звук и струйки дыма, но пламени он сейчас не извергал. Под его туловищем, под всеми лапами и толстым свернутым хвостом, со всех сторон от него, скрывая пол, высились

груды драгоценностей: золото в слитках, золотые изделия, самоцветы, драгоценные камни в оправе, жемчуг и серебро, отливающее красным в этом багровом свете. Смог спал на боку, сложив крылья, подобно громадной летучей мыши; хоббит видел снизу его длинный живот, в который вдавились драгоценные камни и золото от долгого лежания на богатом ложе» [Толкин 1989: 178]. На иллюстрации темные извивающиеся кольца дракона контрастируют с его маленькой головой и прозрачным, как будто стрекозиным крылом. Если дракон в тексте книги вызывает смешанное чувство страха и восхищения [Бедарев 2022], как и положено в средневековой мифологии [Уайт 2013], то существо на иллюстрации страшно и отвратительно. Это впечатление усиливают светящиеся и переливающиеся груды золота, в которых тонет чудовище. Иллюстрация восхитит подростковую аудиторию, но не впечатлит детей.

В заключении хотелось бы отметить и иллюстрации, удачно дополняющие краткий текст книги. Так, иллюстрация к 18 главе [Толкин 2014: 289] изображает похороны короля гномов Торина в чертогах Мории – города-государства гномов в подземельях Мглистых гор. Этот момент не описывается в книге подробно, так что иллюстрация зримо передает не только церемонию похорон [Виоле-ле-Дюк 1997: 129–147], но и глубокую печаль, охватившую прощавшихся с доблестным воином. Впечатляют огромные просторы каменной подземной крепости гномов, колонны, подобные колоннам средневековых соборов, извилистая лестница, по которой к месту последнего приюта движется похоронная процессия с факелами.

Обратимся и к иллюстрации к главе 19 [Толкин 2014: 297], на которой изображены Гэндальф и Бильбо, откапывающие на обратном пути домой золото троллей, о чем в книге говорится очень кратко. Золото, как и положено, светится ярким светом, зримо воплощая средневековую символику этого драгоценного металла [Пастуро 2012], фигурку хоббита почти не видно, Гэндальф изображен со спины. Впечатляет пейзаж на среднем и заднем плане – с мостом в королевство эльфов на среднем плане, с горными кряжами, подернутыми туманом, на заднем плане. Опасный мост по дороге *Туда* [Толкин 2014: 61] превратился в нестрашный мостик по дороге *Обратно*, чувствуется, что волшебным приключениям и путешествию скоро придет конец.

Логически завершает наш обзор иллюстраций уже упомянутая карандашная концовка последней главы [Толкин 2014: 301]: гном Балин, Гэндальф с трубочкой и Бильбо мирно беседуют, при этом, фигура Гэндальфа, помещенного в вершину пирамидальной композиции, его выражение лица с мудрой улыбкой, символизирует гармонию и умиротворение долгожданного возвращения в родные пенаты.

Заключение

Итак, иллюстрации Алана Ли к «Хоббиту» Дж.Р.Р. Толкина демонстрируют устойчивый интерес автора и читателей к созданной писателем мифологизированной вселенной, представляя созданную художником трансформацию средневековых образов. Это и интерпретация образов реального средневекового пространства (Озерный город, чертоги Мории), доспехов и оружия воюющих, одежды гномов и хоббита, и фольклорных средневековых образов – гномов, волшебника Гэндальфа, гоблинов, троллей, дракона, – а также изображение хоббита. Несомненно, при создании иллюстраций А. Ли вдохновлялся художниками-предшественниками, особенно, И. Босхом, П. Брейгелем и А. Рэкхемом, однако, его работы ни в коей мере не являются копией творений известных мастеров. А. Ли использует характерную для него художественную технику сочетания акварели и карандаша, любит показывать

пространство с высоты, прибегая к штаффажным фигуркам героев и любясь прекрасными пейзажами. Что касается проблемы взаимосвязи литературного текста и иллюстрации, то книга выглядит неровной. Наряду с удачными иллюстрациями есть и работы не слишком высокого качества. Прежде всего, это связано с тем, что А. Ли отдает предпочтение именно изображению пространства, пейзажа, давая возможность домыслить образы героев (маленького размера или вдалеке) читателю. Крупный план персонажей не везде удачен, кроме изображения отвратительных фантастических чудовищ. Несколько монотонна и излишне темна гамма части больших иллюстраций. В то же время, ряд иллюстраций превосходит по качеству литературный текст – это касается кратких фрагментов, которые художник «расшифровывает» по своему вкусу (похороны Торина, Гэндальф и Бильбо, откапывающие золото по пути домой). На наш взгляд, причины столь неравноценных по качеству иллюстраций в том, что, в отличие от Дж.Р.Р. Толкина, ориентировавшего свою книгу на детей, А. Ли создал книгу для востребованной подростковой аудитории, и именно так он продолжил свою работу над киноверсией «Хоббита».

Литература

Бедарев А.А. Роль образа дракона в сюжете повести Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит» // Филология, иностранные языки и медиа коммуникации. Материалы симпозиума в рамках XVII (XLIX) Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, КГУ. Кемерово: КГУ, 2022. Том (Выпуск) 23. С. 127–130.

Бриггс М.К. Эльфы в традиции и литературе. 1967. [Электронный ресурс]. URL: http://pechkin.rinet.ru/x/smp/xlat/Briggs_KM/FITAL/ (дата обращения: 15.08.2022).

Брюнель-Лабришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII – XIII веков. Москва: Молодая гвардия, 2003. 414 с.

Виоле-ле-Дюк Э.Э. Жизнь и развлечения в средние века. Санкт-Петербург: Евразия, 1997. 384 с.

Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада: От натальной рубахи до королевской мантии. Москва: ГИТИС, 2000. 232 с.

Зальцман Л.Ф. Жизнь Англии в Средние века. Санкт-Петербург: Евразия, 2014. 320 с.

Квенеллы М. и Ч.Г.Б. Повседневная жизнь в Англии во времена англосаксов, викингов и норманнов. Санкт-Петербург: Евразия, 2002. 384 с.

Кирюхина Е.М. Образы и сюжеты средневекового сказочного фольклора в творчестве современных англо-американских художников // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2013. Выпуск 45. С. 271–292.

Кирюхина Е.М. Повседневная жизнь средневековья в работах современных англо-американских художников // Преподаватель XXI век. 2016. № 3. С. 249–260

Кирюхина Е.М. Проблема поисков нравственных идеалов западноевропейского Средневековья и их отображение в творчестве Дж.Р.Р. Толкина. // Актуальные проблемы обучения дисциплинам гуманитарного цикла в высшей школе: сборник статей и тезисов докладов X Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию аграрного образования в г. Нижнем Новгороде. / Ответственные редакторы Л.Р. Биктеева, Д.В. Кирюхин. [Электронный ресурс]. Нижний Новгород: Нижегородская ГСХА, 2017. С. 96–102.

Кузнецова Е.М. Проблема восприятия визуального образа // Наука. Искусство. Культура. 2014. № 3. С. 190–194.

Лебедев Д.Л. Взаимовлияние: литература – иллюстрация – экранизация на примере произведений Джона Р. Р. Толкиэна // Медийные процессы в современном гуманитарном пространстве: подходы к изучению, эволюция, перспективы. Материалы II научно-практической конференции, МПГУ. Москва: МПГУ, 2017. С. 126–139.

Мифология Британских островов: энциклопедия. Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2004. 640 с.

Мифологос. Серия: «Миф в культуре: литература, язык, поэтика, искусство, фольклор». 2022. № 3. 206 с.

Мортимер Я. Средневековая Англия. Гид путешественника во времени. Москва: Эксмо, 2015. 336 с.

Муллагалеев В. Две твердыни: Алан Ли и Джон Хоу. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mirf.ru/fun/art/kak-illyustrirovali-vlastelina-kolec-luchshie-hudozhniki/> (дата обращения: 01.08.2023).

Оводова С.Н. Вербальная и визуально-образная репрезентация культуры // Человек в мире культуры. 2015. № 1. С. 23–26.

Осьмушина А.А. Природа добра и зла в творчестве Дж. Р. Р. Толкина // Миф в истории, политике, культуре [Электронный ресурс]. Сборник материалов VI Международной научной междисциплинарной конференции (июнь 2022 года, г. Севастополь) / Под редакцией А.В. Ставицкого. Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 2023. С. 75–84.

Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого стола. Москва: Молодая гвардия, 2001. 239 с.

Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. Санкт-Петербург: Александрия, 2012. 448 с.

Толкин Дж.Р.Р. Хоббит. Пер. с англ. К. Королев, В. Тихомиров; Рис. А. Ли. Москва: АСТ, 2014. 304 с.

Толкин Дж.Р.Р. Хоббит, или Туда и Обратно. Пер. с англ. Н. Рахмановой; Рис. М. Беломлинского. 2-е изд., испр. Ленинград: Детская литература. 1989. 254 с.

Уайт М. Толкиен: Биография. Москва: Эксмо, 2002. 320 с.

Уайт Т.Х. Средневековый bestiary. Что думали наши предки об окружающем мире. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2013. 287 с.

Уидлинг Т. Средиземье и вересковые пустоши: Алан Ли // Эльфийский лес. 2022. 14 июля. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/@elf_forest-sredizeme-i-vereskovyue-pustoshi-alan-li (дата обращения: 01.08.2023).

Флори Ж. Повседневная жизнь рыцарей в средние века. Москва: Молодая гвардия, 2006. 356 с.

Фоссье Р. Люди средневековья. Санкт-Петербург: Евразия, 2014. 352 с.

Шпаковский В. История рыцарского вооружения. Москва: Ломоносов, ЛомоносовЪ, 2013. 208 с.

Шумилов В. Алан Ли: от садовника на кладбище до архитектора Средиземья. 2021. 29 июля. [Электронный ресурс]. URL: <https://dtf.ru/life/806675-alan-li-ot-sadovnika-na-kladbishche-do-arhitektora-sredizemya> (дата обращения: 01.08.2023).

Chance J. Tolkien the Medievalist. London: Routledge, 2003. 312 p.

Sax B. Imaginary Animals: The Monstrous, the Wondrous and the Human. London: Reaktion Books, 2013. 272 p.

Zaleski Ph., Zaleski C. The Fellowship: The Literary Lives of the Inklings: J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Owen Barfield, Charles Williams. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016. 656 p

Vadeboncoeur J. Alan Lee. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bpiib.com/illustrat/lee.htm> (дата обращения: 22.7.2022).

References

Bedarev A.A. The Role of the Image of the Dragon in the Plot of the Story by J.R.R. Tolkien "The Hobbit" // Philology, Foreign Languages and Media Communications. Materials of the Symposium Within the Framework of the XVII (XLIX) International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, KSU. Kemerovo: KGU Publ. 2022. Volume (Issue) 23. S. 127–130. (In Russian).

Briggs M.K. Elves in Tradition and Literature. 1967 [Electronic resource]. URL: http://pechkin.rinet.ru/x/smp/xlat/Briggs_KM/FITAL/ (date of accessed: 15.08.2022).

Brunel-Labrichon J., Duhamel-Amado K. Everyday Life in the Time of the Troubadours of the XII-XIII Centuries. Moscow: Young Guard Publ. 2003. 414 p.

Viollet-le-Duc E.E. Life and Entertainment in the Middle Ages. St. Petersburg: Eurasia Publ. 1997. 384 p.

Gorbacheva L.M. Costume of the Medieval West: From Undershirt to Royal Mantle. Moscow: GITIS Publ. 2000. 232 p. (In Russian).

Zaltsman L.F. Life in England in the Middle Ages. St. Petersburg: Eurasia Publ. 2014. 320 p.

Quennell M. and Ch.G.B. Daily Life in England During the Time of the Anglo-Saxons, Vikings and Normans. St. Petersburg: Eurasia Publ. 2002. 384 p.

Kiryukhina E.M. Images and Plots of Medieval Fairy-Tale Folklore in the Works of Contemporary Anglo-American Artists // Dialogue with Time. Almanac of Intellectual History. 2013. Issue 45. Pp. 271–292 (In Russian).

Kiryukhina E.M. Everyday Life of the Middle Ages in the Works of Contemporary Anglo-American Artists // Lecturer of XXI Century. 2016. No. 3. Pp. 249–260. (In Russian).

Kiryukhina E.M. The Problem of Searching for the Moral Ideals of the Western European Middle Ages and Their Reflection in the Works of J.R.R. Tolkien. // Actual Problems of Teaching the Disciplines of the Humanities Cycle in Higher Education: a Collection of Articles and Abstracts of the X International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 100th Anniversary of Agricultural Education in Nizhny Novgorod. / Managing Editors L.R. Bikteeva, D.V. Kiryukhin. [Electronic resource]. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 2017. Pp. 96–102. (In Russian).

Kuznetsova E.M. The Problem of Visual Image Perception // Science. Art. Culture. 2014. No. 3. Pp. 190–194. (In Russian).

Lebedev D.L. Mutual Influence: Literature – Illustration – Film Adaptation on the Example of the Works of John R. R. Tolkien // Media Processes in the Modern Humanitarian Space: Approaches to Study, Evolution, Prospects. Materials of the II Scientific-practical Conference, Moscow State Pedagogical University. Moscow: MPGU, 2017. Pp. 126–139. (In Russian).

Mythology of the British Isles: an Encyclopedia. Moscow: Eksmo Publ; St. Petersburg: Terra Fantastica Publ. 2004. 640 p. (In Russian).

Mythologos. Series: "Myth in Culture: Literature, Language, Poetics, Art, Folklore". 2022. No. 3. 206 p. (In Russian).

Mortimer J. Medieval England. Time Traveler's Guide. Moscow: Eksmo Publ. 2015. 336 p.

Mullagaleev V. Two Strongholds: Alan Lee and John Howe. [Electronic resource]. URL: <https://www.mirf.ru/fun/art/kak-illyustrirovali-vlastelina-kolec-luchshie-hudozhniki/> (date of accessed: 01.08.2023). (In Russian).

Ovodova S.N. Verbal and Visual-Figurative Representation of Culture // Man in the World of Culture. 2015. No. 1. Pp. 23–26. (In Russian).

Osmushina A.A. The Nature of Good and Evil in the Works of JRR Tolkien // Myth in History, Politics, Culture [Electronic resource]. Collection of Materials of the VI International Scientific Interdisciplinary Conference (June 2022, Sevastopol) / Edited by A.V. Stavitskiy. Sevastopol: Branch of Moscow State University Named after M.V. Lomonosov in Sevastopol, 2023. Pp. 75–84. (In Russian).

Pasturo M. Everyday Life in France and England During the Time of the Knights of the Round Table. Moscow: Young Guard Publ. 2001. 239 p.

Pasturo M. Symbolic History of the European Middle Ages. St. Petersburg: Alexandria Publ. 2012. 448 p.

Tolkien J.R.R. Hobbit. Trans. from English K. Korolev, V. Tikhomirov; Ill. by A. Lee. Moscow: AST Publ. 2014. 304 p.

Tolkien J.R.R. The Hobbit, or There and Back Again. Trans. from English N. Rakhmanova; Ill. by M. Belomlinsky. 2nd Ed., Rev. Leningrad: Children's Literature Publ. 1989. 254 p.

White M. Tolkien: A Biography. Moscow: Eksmo Publ. 2002. 320 p.

White T.H. Medieval Bestiary. What Did Our Ancestors Think about the World Around Us. Moscow: ZAO Tsentrpoligraf Publ. 2013. 287 p.

Widling T. Middle-Earth and Moorlands: Alan Lee // Elven Forest. 2022. July 14. [Electronic resource]. URL: https://vk.com/@elf_forest-sredizeme-i-vereskoye-pustoshi-alan-li (date of accessed: 01.08.2023).

Flory J. The Daily Life of Knights in the Middle Ages. Moscow: Young Guard Publ. 2006. 356 p.

Fossier R. People of the Middle Ages. St. Petersburg: Eurasia Publ. 2014. 352 p.

Shpakovsky V. The History of Knightly Weapons. Moscow: Lomonosov, Lomonosov Publ. 2013. 208 p. (In Russian).

Shumilov V. Alan Lee: from a Cemetery Gardener to an Architect of Middle-Earth. 2021. July 29. [Electronic resource]. URL: <https://dtf.ru/life/806675-alan-li-ot-sadovnikana-kladbishche-do-arhitektora-sredizemya> (date of accessed: 01.08.2023). (In Russian).

Chance J. Tolkien the Medievalist. London: Routledge, 2003. 312 p.

Sax B. Imaginary Animals: The Monstrous, the Wondrous and the Human. London: Reaktion Books, 2013. 272 p.

Zaleski Ph., Zaleski C. The Fellowship: The Literary Lives of the Inklings: J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Owen Barfield, Charles Williams. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016. 656 p.

Vadeboncoeur J. Alan Lee. [Electronic resource.] URL: <http://www.bpiib.com/illustrat/lee.htm> (date of accessed: 22.7.2022).

Сведения об авторе

Кiryukhina Elena Mikhailovna

профессор кафедры «История, философия и социология» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственная агротехнологический университет», доктор культурологии, доцент (г. Нижний Новгород, Россия).

E-mail: elenakiruhina@gmail.com

Bionotes:

Kiryukhina Elena Mihailovna

Professor, Department of History, Philosophy and Sociology, Nizhny Novgorod State Agrotechnological University, Doctor of Culturology, Associate Professor (Nizhny Novgorod, Russia).

Для цитирования:

Кiryukhina E.M. Трансформация образа Средневековья в иллюстрациях Алана Ли к «Хоббиту» Дж. Р. Р. Толкина // МИФОЛОГОС. Серия «Миф и общество: история, политика, социология». № 4 (8), 2023. С. 145–156.

For citation:

Kiryukhina E.M. Transformation of the Image of the Middle Ages in Alan Lee's Illustrations to "The Hobbit" by J.R.R. Tolkien // MYTHOLOGOS. Series "Myth and Society: History, Politics, Sociology". № 4 (8), 2023. Pp. 145–156.