

«Chapbook» Сары Уилкинсон «Призрак замка» в контексте развития английской массовой литературы

“Chapbook” Sarah Wilkinson “The Ghost of the Castle” in the context of the development of English mass literature

Будехин С.Ю.

Канд. филол. наук, старший преподаватель, РГУ им. А.Н. Косыгина, г. Москва

Budekhin S.Yu.

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer, Kosygin Russian State University, Moscow

Аннотация

В статье рассматривается литературный феномен «chapbooks», который получил широкое распространение в Англии на рубеже XVIII–XIX вв. Продукция такого рода, представляющая собой дешевые и доступные для приобретения людям практически любого достатка брошюры, поступала на многочисленные книжные прилавки и стала неотъемлемым символом своей эпохи.

Приводя в пример наиболее успешные книжные издательства того времени и их живой интерес к печати и реализации chapbooks и gothicbluebooks, оказавшиеся своеобразной эволюцией chapbooks, автор подтверждает важное место данного явления в литературной и книгоиздательской деятельности того времени. В качестве замечательного образца данного феномена автор рассматривает произведение С.С. Уилкинсон «Призрак замка», которое является прозаической адаптацией одноименной готической драмы М.Г. Льюиса.

Ключевые слова: Chapbook, gothicbluebooks, голубые книжки, литературная готика, массовая литература, Сара Уилкинсон, Мэтью Грегори Льюис.

Abstract

The article examines the literary phenomenon "chapbooks", which became widespread in England at the turn of the 18th-19th centuries. Products of this kind, which are cheap and affordable brochures for people of almost any income, entered numerous bookstores and became an integral symbol of their era.

Citing as an example the most successful book publishers of that time and their keen interest in printing and selling chapbooks and gothic bluebooks, which turned out to be a kind of evolution of chapbooks, the author confirms the important place of this phenomenon in the literary and publishing activities of that time. As a remarkable example of this phenomenon, the author considers the work of SS Wilkinson "The Ghost of the Castle", which is a prosaic adaptation of the Gothic drama of the same name by M.G. Lewis.

Keywords: chapbook, gothic bluebooks, blue books, literary gothic, mainstream literature, Sarah Wilkinson, Matthew Gregory Lewis.

Промышленная революция, начавшаяся в Англии в 80-х годах XVIII в., всего за несколько десятилетий перестроила экономику и позволила добиться выдающихся результатов не только во всех отраслях народного хозяйства, но и в социальной сфере. Развитие машиностроения привело к формированию нового индустриального общества. Процесс урбанизации превратил Великобританию в страну городов и фабричных поселений.

Неуклонный рост городского населения, более половины которого составляли рабочие, сформировал новые условия общественного взаимодействия.

Начало XIX в. ознаменовалось появлением значительного количества разнообразных общественных движений. Их идеи, декларации и манифесты успешно распространялись с помощью развивающихся впечатляющими темпами печатного дела и книготорговли. Однако широкие общественные массы нуждались не только в улучшении материального и гражданского положения, но и в разнообразном досуге, в возможности отдохнуть от тяжелых трудовых будней. Брошюры (так называемые chapbooks) и шестипенсовые «голубые книжки» (bluebooks) благодаря своей дешевизне стали для большей части городского населения прекрасной альтернативой полноразмерным романам.

Chapbooks и особенно bluebooks получили широкое распространение в эпоху расцвета литературной готики как наиболее сенсационной части предромантизма. С 1764 по 1820 г. спрос на книги данного формата был таким большим, что мало какой издатель или уличный торговец книгами мог бы позволить себе проигнорировать возможности реализации chapbooks. Наибольшую славу в распространении книг такого формата обрели издательства Энн Лемойн [2] и Томаса Тегга [1]. «Голубые книжки» явились результатом развития традиций массовой уличной литературы, одностраничных баллад и политических листовок, а также дешевых брошюр (они же chapbooks) и памфлетов. Среди названного, chapbooks были наиболее распространены, поскольку представляли собой занимательное чтение, рассказывающее о храбрости и приключениях, а также о мерзких преступлениях и отвратительных злодеях, в конце концов, получающих по заслугам. Истории в таких книжках подавались вперемежку с практическими бытовыми советами, касающимися ведения хозяйства. В течение последней декады XVIII в. «голубые книжки» выделились из общего русла традиционных chapbooks в своеобразное беллетристическое ответвление и стали представлять собой краткие версии готических романов, бывших тогда на пике своей популярности.

«Голубые книжки» обычно печатали на дешевой бумаге, объем таких книг составлял от 24 до 72 страниц, стоимость bluebooks варьировалась от 6 пенсов до 1 шиллинга, что было доступной ценой для среднестатистического представителя рабочего класса. Ранние издания «голубых книжек» были иллюстрированы примитивными ксилографическими изображениями и чем-то напоминали лубок. На обложке обычно была изображена кульминационная сюжетная сцена, в которой принимали участие злодей и главный герой или героиня. Доступная цена наряду с краткостью и прямолинейностью сюжета делали эти книги чрезвычайно популярными для людей рабочего класса, не обладавших достаточным образованием и не располагавших достаточным свободным временем для прочтения и понимания полноразмерных готических романов.

К началу XIX в. выпуск прозаических произведений, так или иначе эксплуатировавших готическую эстетику, разделился на три направления: полноразмерные готические романы (обычно издавались в 2-4-х томах, их могли себе позволить только обеспеченные люди среднего и высшего класса); отрывки готических историй, которые публиковали в периодических изданиях; недорогие «голубые книжки», которые могли купить обеспеченные представители рабочего класса.

Известно, что в то время многие частные библиотеки обзавелись достаточным количеством «голубых книжек». Стоит отметить, что, несмотря на вышеизложенное разделение книжного рынка того времени, многие читатели из среднего и высшего класса также не избегали знакомства с «голубыми книжками». Известно, что такие именитые литераторы, как Перси Шелли, Роберт Саути, Шеридан Ле Фаню в детстве и юношеском возрасте жадно зачитывались историями из «голубых книжек».

Большая часть сюжетов книг формата bluebooks представляла собой беззастенчивый плагиат полноразмерных готических романов. Для того чтобы избежать проблем, связанных с авторскими правами, издатели переименовывали названия и давали новые имена и фамилии персонажам. Например, в книге «Демон Венеции», вышедшей в издательстве Тегга

в 1810 г. и являвшейся кратким переложением известного готического романа Шарлотты Дэйкр «Зофлая» (1806), многие имена героев были переделаны (Виктория ди Лоредины стала Арабеллой ди Ленарди, ее брат Леонардо получил имя Орландо и т.д.).

И хотя жанр bluebooks отмечался в литературной критике как не заслуживающий внимания, важно отметить, что «голубые книжки» предоставляли авторам некоторые возможности для реализации их предпринимательских способностей и творческого потенциала. Так, кроме кратких переложений известных готических романов, в «голубых книжках» время от времени появлялись оригинальные произведения. Издатели Лемойн и Тег, благодаря колоссальному интересу публики к «голубым книжкам», сумели поднять книгопечатание на новую высоту – скорость выпуска книжной продукции составляла 2 новые книги в неделю. Со временем, благодаря спросу, издатели позволили себе нанимать известных художников для иллюстрирования обложек. Так, «голубые книжки» стали привлекать потенциальных покупателей не только своими броскими названиями («Таинственный монах, или пещера крови»; «Замок гостеприимства, или Призрак»), но и качественными красочными иллюстрациями.

Зачастую на страницах «голубых книжек» появлялись имена авторов из мира большой литературы. Сара Скуджел Уилкинсон (Sarah Scudgell Wilkinson, 1779–1831) – успешная и продуктивная писательница, более половины произведений которой относятся к готическому направлению в литературе – наглядный тому пример. Библиографию Уилкинсон составляют как оригинальные художественные произведения, так и адаптации популярных (в основном готических) романов А. Рэдклиф, К. Рив и М.Г. Льюиса. Её адаптированная новелизация [5] готической драмы Льюиса «Призрак замка», получившая название «Призрак замка: Древний баронский роман», была опубликована в формате chapbook в 1829 г. Тонко чувствуя особенности эстетического вкуса, жажду чтения и эскапистские потребности своей читательской аудитории, Сара Уилкинсон сумела этим и прочими работами не только добиться признания у широкой публики, но и стать для них проводником прогрессивных социальных идей.

Сара Уилкинсон долгое время работала автором и редактором в издательстве Энн Лемойн «Tell-tale Magazine» [3]. В этом издательстве, а до того в издательстве Хьюза в 1807 г. Уилкинсон опубликовала книги, основанные на сюжете готической драмы Льюиса «Призрак замка». Вышедшая в издательстве Хьюза книга получила название «Призрак замка, или семейные ужасы. Готическая история». Это была ее вторая попытка сыграть на популярности произведений М.Г. Льюиса. До этого уже была издана книга «Альберт Вердендорфский, или полночные объятия», базирующаяся на сюжете готической баллады Льюиса «Алонсо Храбрый и прекрасная Имоджена».

Обе вышедшие книги Уилкинсон, эксплуатирующие сюжет драмы Льюиса, были практически идентичны (за исключением названия), что доказывает спокойное отношение издателей и самих авторов к заимствованию литературных текстов.

Действие в готической брошюре С. Уилкинсон разворачивается в условно средневековом Замке Конвэй, который находится на границе с Уэльсом. В основной и единственной сюжетной линии мы увидим братоубийство из ревности, узурпацию титула, попытку изнасилования и убийства, и призрака матери главной героини, который появится в нужный момент для обличения злодея и защиты ее невинной дочери.

Особенность композиции данного произведения заключается в отсутствии какой-либо экспозиции (в отличие, например, от льюисовского оригинала). Действие начинается in medias res. Автор знакомит нас с двумя молодыми крестьянами – Анжелой и Эдви, – жизнь которых, изначально похожая на пасторальную идиллию, подвергается жестоким испытаниям. Анжелу похищает таинственный граф Осмонд, а Эдви оказывается не крестьянином, а благородным лордом Перси, надевшим на себя личину крестьянина Эдви для проверки истинности чувств своей возлюбленной.

Далее сюжет складывается таким образом, что все усилия Перси по освобождению своей возлюбленной из рук жестокого тирана Осмонда оказываются бесплодными. Лишь

вмешательство мистических и сверхъестественных сил (а именно духа убитой Осмондом матери главной героини) способно оказать реальное сопротивление злу.

Для широкой читательской аудитории готических «синих книжек» наиболее примечательными и долгожданнами, без сомнения, были эпизоды с активным участием призраков. Однако восторг от таких сцен у читателей разных социальных классов был обусловлен разными причинами. В своей полноразмерной драме Льюис апеллирует к бессмертному христианскому образу Девы Марии – защитнице невинных, с помощью введения в сюжет призрака Эвелины, являющейся матерью главной героини. Она играет решающую роль в победе над злодеем Осмондом, что очевидно для искушенного читателя, улавливающего переключки с библейским образом. Читателям из низшего класса идеализация средневековья и эскапистская эстетика были мало знакомы. Кроме того, краткость bluebooks не позволила бы так детально и красочно передать пугающее и возвышенное, как это могли сделать Рэдклиф и Льюис в своих больших готических произведениях.

Несколько раз в ходе развития истории в самой напряженной и, казалось бы, безвыходной ситуации Анжелу и ее отца, заточенного Осмондом в темницу на долгие 16 лет, от верной смерти спасает мистическое вмешательство природных сил (гроза и землетрясение, обрушение башни в результате землетрясения). В таких сценах мы можем наблюдать попытку автора играть с массовым сознанием, полным суеверных страхов о природных силах, которые якобы способны моментально реагировать на противоестественные и преступные деяния или желания человека.

Другой не менее важной частью игры с массовым читателем из низших классов являются отсылки к пасторальной культуре. В отличие от оригинальной книги Льюиса, Уилкинсон уделяет большее внимание фигурам приемных родителей Анжелы – представителям крестьянской среды. В финале им предоставляется возможность забросить свой деревенский коттедж и перебраться в более роскошную и комфортную среду, однако они отказываются от предложения. Такой их выбор обусловлен задачей автора продемонстрировать моральное превосходство людей невысокого происхождения над аристократами вроде Осмонда, власть и богатство которых развращают душу и подталкивают к различным искушениям и, в конечном счете, к преступлениям.

Резюмируя рассмотрение феномена готических «голубых книжек», следует сказать, что они в значительной степени расширили рынок готической литературы, причем не только как вторичный продукт, эксплуатирующий сюжеты и некоторые художественные особенности большой готики (обращение к мотивам тайны, мести, безумия, специфическому готическому хронотопу, мистике и сверхъестественному, образам пугающим и возвышенным), но и как в известной степени оригинальное явление со своим набором идей и средств для их литературного воплощения.

В заключение еще раз отметим, что chapbooks и, в особенности, gothicbluebooks зачастую представляли собой не что иное, как краткий адаптированный пересказ сюжета оригинальных романов. Практически все готические «голубые книжки» публиковались без изменения названия оригинального готического романа, даже имена героев сохранялись. Неудивительно, что серьезная критика видела произведения такого рода на литературной обочине. И все же доступность «голубых книжек» дала возможность широкой аудитории, людям самого разного социального происхождения приобщиться к чтению художественной литературы. Распространение данного типа бульварной литературы можно считать очередным шагом на пути к современной массовой литературе.

Литература

1. Barnes, J., Barnes P. Reassessing the Reputation of Thomas Tegg, London Publisher, 1776-1846 // Book History, Vol. 3. – The John Hopkins University Press, 2000. – Pp. 45-60.

2. Bearden-White, R. A History of Guilty Pleasure: Chapbooks and The Lemoines // Papers of the Bibliographic Society of America, Vol. 103. – 2009. – № 3. – Pp. 283-218.
3. Hoeveler, D. Gothic Chapbooks and the Urban Reader // The Wordsworth Circle, Vol. 42. – 2010. – № 3. – Pp. 155-158.
4. Killick, T. British Short Fiction in the Early Nineteenth Century. The rise of the Tale. – NY.: Roulledge, 2008. – 193 p.
5. Potter, F.J. The History of Gothic Publishing, 1800-1835. Exhuming the Trade. – Macmillan Publishers Ltd, 2005. – 213 p.
6. Varma, D.P. The Gothic Flame: Being a History of the Gothic Novel in England: Its Origins, Efflorescence, Disintegration, and Residuary Influences. – L.: Arthur Barker Ltd, 1957. – 264 p.