

На правах рукописи

МЕЛИХОВ АЛЕКСЕЙ GERMAHOBИЧ

**РЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕКТИВНОЙ ФОРМУЛЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ**

Специальность: 10.01.03 – литература народов стран зарубежья
(англоязычная и немецкоязычная литературы)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Казань – 2021

Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Несмелова Ольга Олеговна

Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского»
Новикова Вера Григорьевна

кандидат филологических наук, доцент Школы иностранных языков НИУ «Высшая школа экономики»
Чернецова Екатерина Владимировна

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»**

Защита диссертации состоится «23» сентября 2021 г. в 12.00 на заседании диссертационного совета КФУ.10.01 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35. Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте Казанского (Приволжского) федерального университета (<http://kpfu.ru>).

Автореферат разослан « ____ » _____ 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор филологических наук, профессор

Л.Ф. Хабибуллина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

История детективного жанра насчитывает уже более двух столетий, и всё это время произведения о расследовании преступлений неизменно любимы миллионами читателей. Популярность детектива привела к активному развитию жанра, которое продолжается и по сей день. Появились десятки различных новых форм, которые не получили должного литературоведческого осмысления. Несмотря на то, что во второй половине XX века ситуация заметно изменилась к лучшему благодаря исчезновению негласного запрета на анализ произведений «низких» жанров, современные трансформации детектива освещаются в литературоведении недостаточно полно.

Актуальность настоящего исследования определяется следующими факторами: во-первых, востребованностью детективного жанра и его значимой ролью в литературном процессе XIX-XXI веков; во-вторых, необходимостью осмысления новых литературных явлений, расширяющих границы детективного жанра; в-третьих, потребностью в новых способах анализа подобных жанровых трансформаций.

Повсеместное смешение элементов различных жанров приводит к появлению произведений, анализ которых требует новых подходов. Одной из трудностей их литературоведческого освоения становится необходимость учитывать многообразные контексты, в которых реализует себя «исходная формула» детектива, заданная писателями «золотого века британского детектива» и циклом произведений А.К. Дойла о Шерлоке Холмсе. В этом случае анализируются не характерные черты детектива, а их трансформация, вызванная появлением нового контекста. Для того, чтобы подвергнуть осмыслению такого рода трансформации, стоит обратиться к понятию «реконтекстуализация», значение которого будет раскрыто в работе. Рассмотрение трансформации канона классического британского детектива в актуальных на сегодняшний день контекстах позволяет выявить некоторые тенденции, которые характеризуют современное состояние жанра в целом.

Новизна настоящей работы заключается в том, что в ней впервые осуществлен анализ трансформаций классического британского детектива в ракурсе понятия «реконтекстуализация». Мы исследуем «произведения-продолжения», произведения, в которых автор детективов выступает в роли детектива, фанфикшн, детективы с фантастическим допущением и графические романы. Многие из этих произведений впервые становятся

объектом литературоведческого анализа в контексте исследования детективного жанра (роман Б. Аароновича «Реки Лондона», графические романы Н. Дрнaso «Сабрина», Я. Эджинтона «Этюд в багровых тонах», К. Боллерса «Ватсон и Холмс», Н. Геймана и Р. Скавоне «Этюд в изумрудных тонах»).

Степень разработанности проблемы. Проблематика «золотого века британского детектива» исследуется в работах отечественных и зарубежных авторов: Л. Гамбурга, А. Борисенко, Н. Кириленко, С. Найта¹.

Одна из первых книг о детективе – «Убийство ради удовольствия» (*Murder for Pleasure*) Г. Хейкрафта² вышла в 1941 году и стала известна не только благодаря введению в оборот самого понятия «золотой век детективного жанра», но и оказалась одной из главных работ по истории жанра на тот момент. За прошедшие десятилетия определить своеобразие детективного жанра и его сущность стремились в своих работах Т.Н. Амирян, Н. Вольский, Е. Жаринов, П. Моисеев, А. Уракова, С. Найт, А.Э. Мёрч и др.³

Особо стоит выделить критические работы о жанре, написанные писателями – мастерами детектива: Г. К. Честертон, Д. Л. Сэйерс, Р. Нокс, Р. Чандлер, Ф. Д. Джеймс, Д. Клугер⁴. Работы Честертона, Чандлера и Нокса

¹ Гамбург Л. О. Этот лондонский туман... Приглашение в мир английского классического детектива. Киев, 2016; Борисенко А. Золотой век британского детектива // Только не дворецкий. Золотой век британского детектива. М., 2016. С.9-35; Кириленко Н.Н. Рецептивная компетенция и «правила» детективного клуба // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2018. Вып. 2. С. 231-238; Knight S. The Golden Age. Cambridge Companion to Crime Fiction. Cambridge, 2003. P.77-94.

² *Haycraft H. Murder for Pleasure.* [Electronic resource] URL: <http://www.classiccrimefiction.com/introduction-nicholasblake.htm> (Date of the application: 12.08.2020).

³ Амирян Т.Н. Три способа типологизации детективного жанра сегодня // Вестник Пермского университета. 2011. Вып. 3 (15). С. 146–154; Вольский Н.Н. Легкое чтение. Работы по теории и истории детективного жанра. Новосибирск, 2006. 278 с.; Жаринов В.Е. Фэнтези и детектив – жанры современной англо-американской беллетристики. М., 2018. 202 с.; Моисеев П. Поэтика детектива. М., 2017. 240 с.; Уракова А.П. Дар Эдгара По: детективный жанр и его границы // Известия РАН. Серия Литературы и языка, 2018. Том 77. С. 60-66; Murch A.E. The Development of the Detective Novel. Peter Owen, Limited, 1958. 272 p.

⁴ Честертон Г.К. Как пишется детективный рассказ // Г.К. Честертон. Писатель в газете: Худож. публицистика. М., 1984. С. 301-306.; Бретт С. Введение // Кристи А., Сайерс Д. Л и др. Последние плавание адмирала. М., 2016. С.5-12; Knox R.A. The Ten Commandments of Detective Fiction. [Electronic resource] URL: <http://www.classiccrimefiction.com/commandments.htm> (Date of the application: 12.08.2020); Evans C. Raymond Chandler's Grudge Against British Mysteries, Reconsidered [Electronic resource] URL: <https://crimereads.com/raymond-chandlers-grudge-against-british-mysteries-reconsidered/> (Date of the application: 12.08.2020); Джеймс Ф.Д. Детектив на все времена. М.,

посвящены полемике с коллегами по жанру или практике создания детективных романов, в них обсуждается восприятие жанра самими писателями. Именно этот «взгляд изнутри» предоставляет дополнительные возможности для исследования классического детектива в англо-американской литературе. Работы некоторых других писателей (Ф.Д. Джеймс, Д. Клугера) носят скорее научно-популярный характер и рассказывают о жанре и его истории в целом, без углубленного литературоведческого анализа.

В современном литературоведении существует достаточно много научных исследований (в том числе диссертаций), посвященных жанровой специфике детектива, причинах его популярности, национальным особенностям, эволюции, связи с другими жанрами. Это работы М.Г. Агеевой, О.Ю. Ахманова, Н.Ю. Георгинова, Н.В. Киреевой, Н.Н. Кириленко, Е.Ю. Козьмина, Б. Невского, Д.В. Спиридонова, Е.В. Хорошева, З.Ф. Зиннатуллиной, Л.Ф. Хабибуллиной, Д.В. Еныгина⁵. Кроме того, детективу уделяется определенное внимание в работах по проблематике постмодернизма, так как авторы-постмодернисты нередко встраивали детективную игру в свои произведения. В этой связи упомянем работы У. Эко, Т. Храбан и Р. Кодолы, З.М. Чемодуровой⁶. В исследовании В.Г. Новиковой показано, что в постмодернистской литературе происходит смещение установки с деконструкции, ярко проявившей себя в раннем постмодернизме, на проблематику «исповедального Я», особого эмоционального опыта

2011. 221 с.; *Клугер Д.* Баскервильская мистерия: История классического детектива. М., 2005. 189 с.

⁵ *Агеева М.Г.* Эволюция детективного романа в американской литературе XX века: АКД. Казань, 2014. – 155 с.; *Ахманов О.Ю.* Жанровая стратегия детектива в творчестве Питера Акройда: АКД. Казань, 2011. 21 с.; *Георгинова Н. Ю.* Детективный жанр: причины популярности // Научный диалог. 2013. № 5 (17). С. 173–186; *Киреева Н.В.* Трансформация жанровых конвенций автобиографии и детектива в прозе американского постмодернизма: АДД. Москва, 2011. 50 с.; *Кириленко Н.Н.* Классический детектив как жанр криминальной литературы (инвариант и генезис). Москва-Екатеринбург, 2020. 246 с.; *Козьмина Е.Ю.* Классический и фантастический детектив // Новый филологический вестник. 2012. № 2 (21). С. 96-108; *Невский Б.* Служба дни и ночи: Детективная фантастика // Мир фантастики. 2006. № 10. Т. 38; *Спиридонов Д.В., Хорошев Е.В.* Национальные варианты детектива в современном зарубежном литературоведении: проблема внутрижанровой типологии детективного нарратива // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2014. №1. С.69-73; *Zinnatullina Z., Khabibullina L., Enygin D., Oldie's Sherlock Holmes vs. The Martians: Influence of Western Literature and Cinema // Utopia y Praxis Latinoamericana.* 2020. Vol.25, Is.Extra12. – P.318-324.

⁶ *Эко У.* Заметки на полях «Имени розы». СПб: Астрель, Corpus, 2011.160 с.; *Храбан Т., Кодола Р.* Жанровая специфика постмодернистского детектива (на примере романа J. Harris «Джентльмены и игроки») // Humanities Science. Current Issues 2(26), 2020. P. 117-126; *Чемодурова З.М.* Игра в постмодернистском детективе // Грамота. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 8 (38). Часть 2. С. 184-188;

субъекта, что позже найдет отражение в «метамодернизме»⁷. В монографии Е.В. Чернецовой рассматривается творчество американского писателя Н. Мейлера, для которого характерно экспериментирование с жанровой формой романа, что имеет определенную значимость для нашего исследования, связанного с проблематикой трансформации жанра⁸.

Поскольку в современной литературе детектив проникает в такие жанры, как комиксы и графический роман, мы обращались к таким программным работам по теории данных жанров, как труды У. Айснера, С. Макклауда, А. Мура⁹.

Особенности фанфикшн как современного вида литературного творчества раскрываются в работах Д. М. Фатхаллах и В. Ван Стинхейз¹⁰, но в целом фанфикшн является крайне малоисследованным направлением в мировом литературоведении, и практически игнорируемым российскими учеными («фанфикшн – неавторизированная адаптация или “переписывание” медийных текстов, наиболее быстро распространяющаяся форма литературного творчества в мире»¹¹). Данное определение позволяет включать в фанфикшн не только сетературу, но и вообще любые неавторизированные адаптации чужого творчества, и мы будем придерживаться его в своем исследовании.

Объект данного исследования – современный англоязычный детектив.

Предмет – трансформация жанровой формулы классического детектива.

Материал настоящего исследования – произведения современных англоязычных авторов: Нила Геймана, Софи Ханна, Джаспера Ффорде, Джулиана Барнса, Ника Дрнaso, Бена Аароновича и других.

Цель исследования: выявить направления и формы трансформации классической детективной формулы в современной литературе Англии и США.

⁷ Новикова В. Г. Британский социальный роман в эпоху постмодернизма. Н. Новгород, 2013. 369 с.

⁸ Чернецова Е. В. После нового журнализма: история, миф, фантазия в романах Нормана Мейлера 1980-х - 2000-х гг. СПб. 2018. 196 с.

⁹ Eisner W. Comics and Sequential Art: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist, W. W. Norton & Company, 2008. 164 p.; Макклауд С. Понимание комикса. М., 2016. 216 с.; Мур А. Как писать комиксы [Электронный ресурс] URL: <http://mangalectory.ru/library/ml443> (Дата обращения: 13.08.2020).

¹⁰ Fathallah J.M. Fanfiction and the Author: How Fanfic Changes Popular Cultural Texts Amsterdam University Press, 2017. 232 p.; Veerle V.S. The Writing and Reading of Fan Fiction and Transformation Theory // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. Vol. 13. Iss. 4.

¹¹ Fathallah J.M. Op. cit. P. 9.

Данная цель исследования предполагает решение следующих **задач**:

- 1) ввести представление о реконтекстуализации как основной форме трансформации жанра на основе концепции Р. Рорти;
- 2) выделить «канонические черты» произведений, характерных для периода «золотого века британского детектива», а также основные особенности образов Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро;
- 3) рассмотреть направления реконтекстуализации образов великих сыщиков классических детективов в современной литературе на материале «произведений-продолжений»; проанализировать взаимодействия литературы по мотивам чужого творчества с феноменом «фанфикшн»;
- 4) определить жанровый статус произведений, в которых авторы классических детективов выступают в качестве персонажей;
- 5) выделить особенности реконтекстуализации детективного жанра в современной фантастике;
- 6) дать определение жанра графического романа, выделить его основные черты и обозначить его отношение к комиксу; выявить связь данной формы с детективом.

Методология исследования. Трансформация детективного жанра рассматривается нами в фокусе понятия «реконтекстуализация». Смысл данного термина и связанных с ним понятий обсуждают в основном зарубежные авторы-лингвисты и отечественные теоретики культуры и философы: П. Линелл, Д.Г. Коннолли, С. Зенкин, Н. Юлина¹².

Реконтекстуализация детективного жанра понимается нами как трансформация «литературной формулы», и здесь мы опирались на известную работу Дж. Г. Кавелти «Изучение литературных формул»¹³, что позволило нам конкретизировать представления о детективном жанре и выделить в нем

¹² *Linell P.* Discourse Across Boundaries: On Recontextualizations and the Blending of Voices in Professional Discourse, 1996. Text 18(2). P. 143-57; *Connolly J.H.* Recontextualisation, resemiotisation and their analysis in terms of an FDG-based framework. [Electronic resource] URL: <https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/rag.24.2.09con> (Date of the application: 12.08.2020); *Зенкин С.* Неприятие теории и современные герменевтические дискуссии [Электронный ресурс] URL: <http://viperson.ru/articles/sergey-zenkin-nepriyatie-teorii-i-sovremennye-germenevticheskie-diskussii> (Дата обращения: 13.08.2020); *Юлина Н.С.* Ричард Рорти: разговор «через эпохи», «в эпохе» и историография философии [Электронный ресурс] URL: <https://iphras.ru/page52721015.htm> (Дата обращения: 12.08.2020).

¹³ *Кавелти Дж. Г.* Изучение литературных формул [Электронный ресурс] URL: <https://www.metodolog.ru/00438/00438.html> (Дата обращения: 31.03.2021).

устоявшиеся, универсальные повествовательные формы и его отдельные элементы как «жанровые стратегии» детектива.

Понятие «реконтекстуализация» акцентирует внимание на подвижном, культурно обусловленном изменчивом контексте, который в художественном тексте проявляет себя в конкретных «жанровых стратегиях», определенных интерпретациях, приемах и т.д., по ним и можно судить о происходящих трансформациях жанра. Особенностью предлагаемого подхода является его дескриптивный (описательный) характер, что в методологии научного познания соответствует теориям нижнего уровня, в которых понятия максимально нагружены эмпирическим материалом.

При анализе взаимодействия детективного жанра и комикса мы обращались к статье видного представителя русской формальной школы В. Шкловского «Искусство как прием»¹⁴, в которой обсуждалось «остранение» – прием, позволяющий приостановить автоматизмы восприятия.

Методологической основой для нас выступила работа Р. Рорти «Историография философии: четыре жанра»¹⁵, в которой он вводит понятие «реконтекстуализация».

В ходе проводимого анализа трансформаций канона британского детектива мы использовали сравнительно-исторический и историко-литературный методы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Базовой характеристикой детективной формулы мы считаем расследование преступления сыщиком (неважно, профессионалом или любителем) как основополагающий сюжетный элемент. Термин «реконтекстуализация» помогает изучать то, как именно меняется детективная формула в зависимости от контекста.

2. Многие рассматриваемые нами художественные тексты созданы в эпоху постмодерна, но не вписываются в постмодернизм как направление. В них представлены примеры постмодернистской игры при одновременном отказе от использования иронии/самоиронии и отстраненности, что позволяет говорить о движении в сторону метамодернизма («новой искренности»).

3. Синтез фантастики и детектива – одна из тенденций развития детективного жанра. Часто авторы выстраивают подобные произведения вокруг игры с культурным контекстом, известным читателю. В этом случае

¹⁴ Шкловский В. Искусство как прием // Формальный метод. Антология русского модернизма. Под ред. С. Ушакина. Т. 1. Системы. Екатеринбург; Москва, 2016. С. 131-146.

¹⁵ Рорти Р. Историография философии: четыре жанра. М., 2017. 282 с.

происходит трансформация – переход на рефлексивный уровень: авторы обыгрывают стереотипы и клише, присущие жанру.

4. При анализе графического романа реконтекстуализация детективной формулы характеризуется с помощью термина «остранение». Данный процесс происходит в том числе и на визуальном уровне – стиль рисунка играет функцию «отстраняющего» и/или «погружающего» в детективную «игру» приема.

5. Мы проводим параллель между пограничным явлением «фанфикшн» и определенной частью современных детективных произведений на основании отношения авторов к классическому детективу и в заключении приходим к выводу: в некоторых произведениях детективного жанра воспроизводятся черты фанфикшн, что выражается в интерактивности и художественно-рефлексивной игре, подчеркивающих позитивное эмоциональное отношение к жанру.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней исследуются новейшие тенденции в современной литературе и трансформации жанровых формул в историческом контексте, ведется поиск новой терминологии для анализа современных литературных явлений.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы при разработке и чтении курсов по теории и истории детективного жанра и по современной англо-американской литературе.

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на конференциях различного уровня: Всероссийской научно-практической конференции «Литературоведение и эстетика в XXI веке (Татьянин день)» (Казань, 2018, 2020); VII Международной научной конференции «Синтез документального и художественного в литературе и искусстве» (Казань, 2018); Итоговой научной конференции сотрудников КФУ (Казань, 2019, 2020); Всероссийской научной конференции молодых ученых «Фантастика научная и ненаучная» (Казань, 2019); VI-я Международная конференция «Мир комиксов» (Москва, 2021).

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** показана актуальность исследования, степень разработанности проблемы и научная новизна. Определены объект, предмет, цели и задачи работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе **«Реконтекстуализация классических образов в современной детективной литературе»**, состоящей из пяти параграфов, вводится понятия «реконтекстуализация» и «классическая детективная формула», анализируется трансформация образов Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро в «произведениях-продолжениях», исследуется художественный образ А.К. Дойла в текстах, посвященных создателю знаменитого персонажа, осмысливается понятие «фанфикшн» в контексте современного развития детективной прозы.

В первом параграфе **«Реконтекстуализация: особенности проблематики и ключевые понятия»** обозначаются теоретические рамки исследования и формулируются основные понятия. Данная работа посвящена трансформации детективного жанра, и мы в определенной степени обратились к истории данной литературной формы. При анализе понятия «детективный жанр» мы использовали теорию Дж. Г. Кавелти о формульной литературе. Он понимал под «формулой» синтез конкретных культурных тем, стереотипов и более универсальных повествовательных форм. Одной из форм трансформации жанра вообще и детектива в частности становится реконтекстуализация: помещение определенных элементов формулы или образов в новый контекст, что приводит к их значительным изменениям. Лингвист Пер Линелл определяет реконтекстуализацию как «...динамический перенос-и-трансформация чего-либо из одного дискурса/текста в контексте... в другой»¹⁶. Данный смысл термина «реконтекстуализация» нам представляется наиболее подходящим для реализации целей нашего исследования. П. Линелл подчеркивает аспект трансформации в повторяющемся действии контекстуализации. Новая контекстуализация, реконтекстуализация, привносит и новые смыслы, что, собственно, и приводит к трансформации.

Во втором параграфе первой главы **«Проблема “общественного достояния” и понимание формулы “цикл произведений о Шерлоке Холмсе” и “золотой век британского детектива”»** мы выделили ряд черт понимания формул «цикл произведений о Шерлоке Холмсе» и «золотой век

¹⁶ Linell, P. Discourse Across Boundaries: On Recontextualizations and the Blending of Voices in Professional Discourse, 1996. Text 18(2). P. 144-145.

британского детектива», а также затронули проблему перехода в «общественное достояние» культовых произведений и образов.

Произведения о Шерлоке Холмсе сейчас могут выходить относительно свободно. Сложнее обстоит дело с произведениями об Эркюле Пуаро – его образ еще не перешел в общественное достояние в Великобритании, но выходит новый книжный сериал о бельгийском сыщике, одобренный наследниками. Эта серия относится к так называемым «произведениям-продолжениям».

Мы останавливаемся на анализе произведений о Шерлоке Холмсе, созданных современными авторами (не А.К. Дойлем) по нескольким причинам. Во-первых, данная ветвь детективного жанра – самая плодovitая и обширная внутри «неканонических» работ о знаменитых литературных сыщиках (и, возможно, самая обширная из написанного по мотивам конкретного цикла художественных произведений). Во-вторых, многие процессы, происходящие в ней, актуальны и для других «произведений по мотивам», а некоторые установленные понятия можно использовать для анализа произведений подобного жанра.

«Золотой век детективного жанра» – следующая веха в развитии детектива после цикла о Шерлоке Холмсе. Формально считается, что в «золотой век» входят произведения, написанные в период между двумя мировыми войнами, но созданные по канонам «золотого века» работы выходили и значительно позже. С. Найт в своей статье «Золотой век» (*Golden Age*), посвященной изучению истории данного понятия, отмечает, что термин впервые использовал литературный критик Г. Хэйкрафт. Были выделены характерные черты детективной прозы «золотого века»: основным элементом сюжета является расследование; в центре расследования всегда убийство; у гениального сыщика есть менее талантливый помощник; читатель может отгадать убийцу по предоставленным данным до «разоблачения», что превращает произведение в своего рода интеллектуальную игру («правила честной игры»); все сюжетные линии произведения должны быть связаны с расследованием; уютная атмосфера создается за счет антуража и юмора.

Представители направления Р. Нокс и Ван Дайн сформулировали правила «честной игры», согласно которым читателю предоставлялась возможность разгадать загадку самостоятельно, вступая в состязание с «великим сыщиком», а помощник сыщика становится посредником между ними.

Эта основа детективной формулы – детектив расследует убийство, пока читатель пытается угадать, кто является убийцей – и подвергается реконтекстуализации. Авторы романов «золотого века британского детектива» берут из цикла Дойла ряд элементов (великий частный сыщик и его помощник, «дедуктивный метод», идея справедливости и т.д.) и «очищают» формулу от всего «лишнего», возводя в абсолют детективную игру. При таком подходе образ сыщика приобретает условный, гротескный и игровой характер – он не меняется, сведения о нем и его прошлом скудны, оставляют простор для воображения читателя.

В третьем параграфе **«Трансформация образов Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро в контексте современных “произведений-продолжений”»** рассматриваются «произведения-продолжения» о Шерлоке Холмсе и Эркюле Пуаро, которые выступают примером концептуальных трансформаций и реконтекстуализации, и иллюстрируют важные тенденции внутри данного направления. Согласно универсальному индексу Шерлока Холмса (*The Universal Sherlock Holmes*)¹⁷, в 2017 году о Шерлоке Холмсе насчитывалось двадцать пять тысяч произведений, что говорит о популярности и востребованности образа великого сыщика.

Концептуально важными для решения поставленной задачи диссертационного исследования выступают следующие произведения-продолжения: «Дело о смерти и меде» Н. Геймана (2011), «О детальном знании Лондона» Т. Броудбента (2011), «Пчелы мистера Холмса» М. Каллен (2005), «Признания Холмса» Л. Р. Кинг (1995), «Этюд в изумрудных тонах» Н. Геймана (2003), «Шерлок Холмс против Ктулху» Л. Г. Греш (2018), «Дело о волнистом черном кинжале» С. Перри (2003), «Убийства под монограммой» С. Ханна (2014).

Согласно классификации произведений по мотивам цикла П. Уотта и Д. Грина¹⁸, работы можно разделить на три основные группы: 1) тексты, написанные по сюжетам, упомянутым в оригинальном цикле, но не раскрытым; 2) новые истории о Шерлоке Холмсе, которые варьируются от тщательно воссоздающих оригинальные произведения до крайне вольных фантастико-приключенческих работ; 3) пародии, высмеивающие какие-либо составляющие оригинальных произведений.

¹⁷ The Universal Sherlock Holmes. [Electronic resource] URL: <https://www.lib.umn.edu/scrbm/ush/intro> (Date of the application: 12.08.2020).

¹⁸ Watt P.W, Green J. The Alternative Sherlock Holmes: Pastiche, Parodies and Copies Ashgate, 2003. 359 p.

В рамках данной работы мы акцентируем свое внимание исключительно на произведениях второго типа, не обсуждая воссоздания сюжетов Конан Дойла другими авторами и пародии. Пародии в первую очередь высмеивают оригинальный цикл и/или стереотипы о нем, а не высказываются о жанре, в то время как работы первого типа имеют своей задачей завершить задумки А.К. Дойла с минимальным привнесением своего для того, чтобы у читателей появились еще истории про Холмса в духе оригинального цикла.

Произведения-представители «золотого века детективного жанра» заметно отличаются от цикла А.К. Дойла о Шерлоке Холмсе по множеству характеристик. В них атмосфера становится более уютной, делается больший акцент на разгадывании загадки, в центре сюжета находится исключительно убийство, возрастает «схематичность» историй с увеличением количества канонов и ограничений.

Особого внимания заслуживают варианты необычных контекстуальных сочетаний. Наиболее показателен в этом смысле «Этюд в изумрудных тонах» Н. Геймана, где в «перевернутом» мире победивших древних богов в роли сыщика и его помощника оказываются Мориарти и доктор Моран, которые не устанавливают справедливость, а ей препятствуют, – в то время, как Холмс и Ватсон оказываются изгнанниками-бунтарями. Интересно, что в данном случае реконтекстуализация не затрагивает мировоззренческой функции детектива. В мире, где победила несправедливость, Холмс и Ватсон, символы детективного жанра, все еще остаются главным знаком надежды человечества, что приводит к появлению нового контекста, совмещающего изначально противоположные позиции: «рационального» детективного жанра и фантастики, допускающей вовлечение иррационального. В случае с «кроссоверами» миров Г.Ф. Лавкрафта и А.К. Дойла детектив часто выступает как символ рационального, сталкивающегося с иррациональным.

В 2014 вышла книга «Убийства под монограммой» Софи Ханна (S. Hannah, *Monogram Murders*, 2014). Она стала первой книгой про Пуаро, не принадлежащей перу королевы детектива, но одобренной Ассоциацией наследников Агаты Кристи, и положила начало новому книжному сериалу. «Убийства под монограммой» является показательным примером продолжения старого цикла, автор которого пытается балансировать между приверженностью классике и стремлением к новому. В произведении отчетливо видны как попытки остаться верной оригиналу (характерные черты образа Пуаро, убийство в закрытой комнате, детектив-помощник), так и стремление адаптировать материал под «запросы современности» и внести

новые элементы (например, изменения образа помощника, новые темы). Образ Пуаро становится более гипертрофированным, и отчасти, как ни парадоксально, благодаря «излишним» усилиям воссоздать образ узнаваемого персонажа.

Мы приходим к выводу, что детектив за XX век и начало XXI стал чем-то большим, чем набором жанровых признаков и схем. Он стал частью культуры, наполненной образами знаменитых сыщиков, которые переросли оригинальные произведения. Шерлок Холмс в оригинальном цикле никогда не говорил: «Элементарно, Ватсон!», а его знаменитый головной убор придумал иллюстратор С. Пэджет. Новые интерпретации образов, даже в произведениях, которые наиболее близки к прецедентным текстам, заметно отличаются. Как правило, получают развитие наиболее яркие и эксцентричные черты – это интерес Шерлока Холмса к разведению пчел и французская речь Пуаро. В свою очередь менее известные характеристики формульных персонажей либо и вовсе не упоминаются, либо уходят на второй план.

В четвертом параграфе первой главы **«Образ А.К. Дойла в художественных произведениях о нем»** анализируются два романа, в которых одним из центральных персонажей является Артур Конан Дойл. «Список семи» М. Фроста (*The List of Seven*, 1993) и «Артур и Джордж» Д. Барнса (*Arthur and George*, 2005) отражают два подхода к художественной интерпретации реальной личности – создание развлекательной фантастико-приключенческой книги на основе ряда реальных биографических фактов и современного историко-психологического романа, играющего с документом и вымыслом. Это очень разные произведения, но авторы высказываются на одну и ту же тему – о соотношении творчества писателя и его реальной жизни. Детективный сюжет помещается в контекст биографии самого писателя, и характерные детективные формулы применяются для описания жизни писателя, ставшего персонажем романа.

В данном случае происходит иной вид реконтекстуализации, чем те варианты, с которыми мы уже встречались в этой главе: контекстом для детективного жанра становится история личной жизни автора. Сама детективная формула в исследуемых произведениях не является основополагающим элементом в плане построения сюжета – приключенческая или психологическая составляющая доминируют над ней, но она тем не менее остается важной в смысловом плане. Сплетение образов авторов детективов с созданными ими персонажами прежде всего выводит на размышления о соотношении искусства и жизни, человека и его творчества,

одновременно выступая примером единства живого литературного процесса и его рефлексии. Жизнь автора детектива выстраивается по схеме детективной формулы.

В пятом параграфе «**Феномен фанфикшн: к постановке проблемы**» раскрывается смысл понятия «фанфикшн» в контексте цели нашего исследования, обсуждается ряд вопросов, связанных с различными его трактовками, трудности отнесения определенных произведений к нему. На сегодняшний день осмысление феномена фанфикшн находится в самом начале – мало работ, посвященных изучению данной проблемы в западной и отечественной литературе. Поскольку фанфикшн не является главным предметом нашего исследования, мы не останавливаемся на обзоре всех вышедших публикаций, считая, что именно подход Фатхаллах наиболее продуктивен для решения тех задач, которые стоят перед нами при анализе процесса реконтекстуализации детективной формулы.

Любое произведение, созданное одним человеком по мотивам произведения другого человека с использованием тех же образов и имен персонажей, и не являющееся адаптацией для другого формата (сценарий, сокращенная версия для детей и так далее) выступает по сути фанфиком, то есть фанатским творчеством, созданным на основе чужой интеллектуальной собственности. Эту точку зрения подтверждают, например, слова Геймана, который в ответ на вопрос, как он относится к фанфикшн, сказал: «Хорошо, ведь я получил премию Хьюго за фанфик про Шерлока Холмса»¹⁹. Таким образом, Гейман – автор рассказа «Этюд в изумрудных тонах» (Neil Gaiman, *A Study in Emerald*, 2003) – сам относит свое произведение к «фанфикшн».

Существует мнение, согласно которому фанфикшн и пастиш тождественные понятия. На наш взгляд, понятие «пастиш» в его постмодернистском понимании, связанном с самоиронией, не стоит применять к такого рода произведениям. Создатели фанфиков не пытаются дистанцироваться от исходного материала при помощи постмодернистской иронии, они относятся к оригиналу открыто, ясно понимая, что хотят написать. Ими движет любовь к избранному произведению и жанру литературы в целом. В этом смысле, несмотря на ряд общих черт с текстами постмодернизма (например, культурный диалог), фанфики больше соотносятся с направлением «новая искренность» («метамодернизм»),

¹⁹ Твиттер Нила Геймана [Электронный ресурс] URL: <https://twitter.com/neilh himself/status/936059562863550471?s=19> (Дата обращения: 12.08.2020).

представители которого отказываются от «защитного слоя» постмодернистской иронии в угоду «искренности»²⁰.

Мы приходим к выводу, что фанфикшн – одна из форм реконтекстуализации: мир и персонажи одного автора берутся другим автором и переносятся в контекст его творчества. Удачное воспроизведение оригинала в фанфике другим человеком позволяет лучше понять первоисточник, открыть в нем новые смыслы.

Вторая глава данного исследования **«Реконтекстуализация элементов детективного жанра в сочетании с фантастикой»** состоит из двух параграфов, посвященных осмыслению взаимосвязи детективного жанра и фантастики, выявлению особенностей данной формы реконтекстуализации.

В преамбуле к главе дается толкование понятий «speculative fiction» и «фантастика» в современной литературе. Термин «speculative fiction» близок по содержанию к привычному для России понятию «фантастика». Мы используем термины «фантастика» и «speculative fiction» как синонимы.

В первом параграфе **«"Тайна выеденного яйца" Д. Ффорде: постмодернистская игра с детективным и сказочным контекстами»** анализируется роман британского писателя-фантаста Д. Ффорде «Тайна выеденного яйца» (Jasper Fforde, *The Big Over Easy*, 2005), в котором персонажи сказок живут вместе с людьми в современном мире. Д. Ффорде ставит в один ряд детектив и сказку. Автор дает новую интерпретацию, в ходе которой он работает не только со стереотипами и клише, присущими жанру, но и с классическим детективом как частью художественного наследия. Концепция игры, характерная для детектива «золотого века» усложняется, превращаясь в постмодернистскую игру с нарративом. Читатель не только гадает, кто есть убийца (и, скорей всего, не сможет угадать), но и улавливает бесконечные отсылки, аллюзии и пародии. «Постмодернистская игра» с культурным контекстом накладывается на «детективную игру»: читатель при попытках разгадать детективную загадку основывается на своем знании сказочных сюжетов и жанровых клише детектива. Однако, пародийно-юмористическая и фантастико-сказочная составляющая не нивелируют детективную часть романа. Книга является постмодернистски-ироничным высказыванием о жанре в целом. Несмотря на свою пародийность и юмористическую интертекстуальность, она остается в основе своей детективом и свидетельствует о любви и уважении автора к популярному жанру.

²⁰ Vermeulen T., Akker R. Notes on metamodernism, *Journal of Aesthetics & Culture*, 2010.

В данном произведении процесс реконтекстуализации приобретает следующий характер: детективная формула в контексте фантастики, с одной стороны, упрощается, расследование меньше воспринимается как загадка, требующая разгадки; с другой – одновременно усложняется, фантастическое допущение позволяет выйти на новый уровень выстраивания загадки на основе правил выдуманного мира.

Во втором параграфе **«“Реки Лондона” Б. Аароновича: детектив в британском культурном контексте»** анализируется роман «Реки Лондона» (Ben Aaronovitch, *Rivers of London*, 2011), который сочетает в себе городское фэнтези и процессуальный детектив про работу лондонской полиции. Во-первых, английский классический детектив здесь воспринимается как часть британской культурной традиции наряду с творчеством Диккенса, архитектурой Лондона и фольклорными преданиями. Во-вторых, классическая детективная схема персонажей «великий сыщик и его помощник» накладывается на распространенную схему фэнтези «чародей и его ученик», следовательно, жанровый синтез происходит и на уровне системы образов. Как и в случае с «Тайной выеденного яйца» Д. Ффорде, для разгадывания криминальной тайны читатель должен призвать на помощь знания сюжетных схем классического детектива.

«Реки Лондона» Б. Аароновича значительно менее интертекстуальны, чем «Тайна выеденного яйца» Д. Ффорде. Здесь интертекстуальность служит прежде всего для встраивания истории в национальный культурный контекст и создания нужной атмосферы и ассоциаций. Постмодернистская игра с жанрами и культурными аллюзиями является важной частью романа, но служит скорее для создания яркого, развлекательного произведения, чем обретает форму сложного высказывания о природе жанра.

Здесь мы видим реконтекстуализацию детективных элементов, представленных в том числе «полицейским процедуралом» в контексте городского фэнтези, встраивание этих элементов в контекст британской культуры в целом. Важно, что сама по себе детективная часть, не только иронично обыгрывает взаимодействие с традициями жанра (например, герои вынуждены скрываться под обычной полицейской работой), но и выстраивается так, что знакомый с жанром читатель может предугадать финал на основе своих знаний о детективной формуле.

В третьей главе **«Реконтекстуализация детектива в формате графического романа»**, состоящей из трех параграфов, обсуждается вопрос жанровой дефиниции графического романа и его отношения к комиксу, а

также дается аналитический обзор различных походов к изучению комиксов с учетом их основной специфики – сочетания визуальной и текстуальной составляющих. Детективы тесно сопряжены с историей комиксов – название одной из двух наиболее влиятельных корпораций, занимающихся комиксами, DC расшифровывается как Detective Comics, а Бэтмена, одного из наиболее иконических персонажей массовой культуры, среди прочего называют «великим детективом».

В первом параграфе главы «**“Сабрина” Н. Дрнaso как “анти-детектив”**» анализируется знаменитый графический роман Ника Дрнaso (Nick Drnaso, *Sabrina*, 2018). Сюжет комикса на первый взгляд кажется детективным: происходит жестокое убийство девушки, полиция ведет расследование, в котором не сходятся некоторые детали. В произведении используются элементы детектива, но цель автора «Сабрины» иная: знакомые с жанром читатели оказываются «в ловушке», пытаются узнать, кто является убийцей. Ответ на этот вопрос автором не предусмотрен. Более того, визуальный контекст графического романа играет, по терминологии Шкловского, «остраняющую» роль: неприятная с традиционной точки зрения рисовка и раскадровка отталкивает, мешает читателю погрузиться в «детективную игру». Контекст отталкивающей визуальной составляющей, связанный с непривычным для произведений о расследовании содержанием, игра с ожиданиями читателя, превращает «Сабрину» в своего рода «анти-детектив».

В отличие от большинства детективных произведений, здесь проводится идея о том, что поиск истины не так важен, как чувства людей и их состояния – читателю предлагается *не* пытаться разгадывать тайну. Поиск истины иногда превращается в погоню за истиной. В своих поисках человек рискует стать одержимым, ничего не видящим вокруг, уйти в выдуманный мир, фальшивую реальность из слов. Эта идея выражается и визуально, через контраст страниц без текста и нагромождений текста. «Сабрина» – драма с детективными элементами, но произведение взаимодействует с традициями детективного и смежных жанров, утверждая на привычном для жанров материале (жестокое убийство девушки, вокруг которого сохраняется тайна) непривычную идею (чувства и жизни людей важнее поисков истины, которые могут ослепить, иногда важно принять жестокость жизни и двигаться дальше).

В целом и данное произведение можно отнести не столько к постмодернизму, сколько к «новой искренности» (и/или метамодернизму). Произведение не просто отторгает идею «большого единого нарратива», оно

отрицает важность какого-либо нарратива вообще, утверждая прежде всего ценность человеческой жизни. Оно отрицает и восприятие реальности как текста, считая его уводящим от истины, и выступает против «защитной иронии» и «самоиронии».

Во втором параграфе третьей главы **«Рецепция образа Агаты Кристи: на примере французского графического нон-фикшн романа»** рассматривается графический роман «Агата Кристи: история жизни королевы детектива» Анны Мартинетти, Гийома Лебо и Александры Франк (A. Martinetti, G. Lebeau, A. Franc, *Agatha: The Real Life of Agatha Christie*, 2014). Несмотря на то, что наше исследование посвящено англоязычным работам, в данном параграфе мы сделаем исключение и обратимся к графическому роману, который выходил на английском языке и посвящен британскому автору и ее творчеству, но был изначально издан на французском языке. Данное произведение представляет интерес как франкоязычная рецепция образа культовой английской писательницы и служит для обсуждения проблемы реконтекстуализации, связанной с национальным культурным контекстом.

На основе проведенного анализа делается вывод о том, что вербальная составляющая графического романа не устанавливает прямой связи с франкоязычной литературой. Что касается рисовки, здесь можно наблюдать сходство визуального ряда с французской традицией комиксов, но это не столько мешает, сколько способствует погружению в «атмосферу» «золотого века британского детектива». Таким образом, французская визуальная традиция становится органичной для проявления аутентичного духа классического детектива. Это говорит о том, что рамки детективного жанра становятся все более размытыми. Выдающиеся представители жанра, чье творчество выступает культурным символом Великобритании, оказываются в центре внимания авторов из других стран, которые отдают им дань уважения, не лишая национальной идентичности. Помимо воссоздания исторического антуража и обращения к творчеству А. Кристи и британской детективной традиции, мы здесь можем найти и нотки классического английского юмора.

В третьем параграфе **«Шерлок Холмс в формате комикса: трансформация образа»** анализу подвергается ряд графических романов о Шерлоке Холмсе, как вольных интерпретаций оригинального цикла, так и близкую к первоисточнику адаптацию «Этюда в багровых тонах» (Ian Edginton, I.N.J. Culbard, Arthur Conan Doyle, *A Study in Scarlet*, 2010). Графический роман – показательный пример того, как происходит

реконтекстуализация детектива в формате комикса: при переносе оригинальной истории А.К. Дойла в формат графического романа авторы активно используют средства визуального языка, подчеркивая определенные стороны оригинала и принося новое понимание. Это видно и по контрасту дизайнов Шерлока и Ватсона, и по сценам расследования, которые либо экономно и эффектно показывают течение времени, либо визуализируют мыслительный процесс Холмса. Показания свидетеля о событиях прошлого отделяются от «настоящего» при помощи контраста цветовых палитр. Особые приемы построения визуального ряда упрощают восприятие читателем содержания. Подобные удачные адаптации классического материала раскрывают потенциал формата графического романа для детективного жанра.

Также показателен для реконтекстуализации классических образов детективов «Этюд в черных тонах» К. Боллерса, Р. Леонарди и Л. Стромана (K. Bollers, R. Leonardi, L. Stroman, *Watson and Holmes - A Study in Black*, 2016), в котором Шерлок Холмс и Ватсон оказываются темнокожими частным сыщиком и врачом в современном Гарлеме. Здесь реконтекстуализация затрагивает столь актуальную сейчас расовую тему: Холмс и Ватсон становятся воплощением идеи о возможности правосудия и для афроамериканцев. Реализации этой идеи способствует и усиление мотива противопоставления полиции и «частного сыщика». Остается открытым вопрос, можно ли вписать данное произведение в постмодернистскую традицию – с одной стороны, это на самом уровне концепции уже игра с оригиналом, соединяющая в одном произведении нескольких вариантов культурных текстов (расовая тема, детектив, боевик), с другой – оно лишено постмодернистской иронии и других элементов данной парадигмы. Отказ от иронии можно и в этом случае рассматривать как движение в сторону «новой искренности» (метамодернизм).

В Заключении представлены итоги исследования и сформулированы перспективы изучения.

Детектив сегодня вбирает в себя «набор ожиданий» читателей, который вынуждены учитывать авторы детективных произведений. Реконтекстуализация проявляет «читательские ожидания» в форме широко распространенных культурно обусловленных стереотипов и настроений, в которых выражается отношение к миру. Детектив воплощает определенный взгляд на мир, становится совокупностью рациональных приемов и решений,

а часто и вовсе символом поиска истины, разумного порядка, справедливости. В этом смысле можно говорить о философской составляющей детектива.

Постоянная смена контекста приводит к тому, что сам детективный жанр становится всё более абстрактным, как и классические образы сыщиков, собирает все больше смыслов и ассоциаций, превращаясь скорее в набор культурных тем, в которых выражаются актуальные контексты. В целом детективный жанр всё дальше отдаляется от своих классических прототипов (несмотря на отдельные попытки ряда авторов «вернуться к истокам») – но продолжает эволюционировать, оказываясь открытым для новых интерпретаций, бесчисленных контекстов, от реалистических до фантастических. Именно поэтому детектив по-прежнему столь популярен и востребован как у читателей, так и у авторов.

Перспективы данного исследования мы видим в применении данного подхода в исследовании массовой литературы других жанров и их синтеза, а также в изучении комикс-адаптаций литературных произведений вне детективного жанра.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

I. Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, и индексируемых в базах Scopus и Web of Science:

1. Melikhov A.G. The Image of Sir Arthur Conan Doyle in J. Barnes Novel Arthur and George / A.G. Melikhov, O.O. Nesmeliva, O.E. Osovsky // Herald National Academy of Managerial Staff of Cultural and Arts Herald. – 2018. – Issue 3. – P.769-771.

2. Melikhov A.G. The Image of Sherlock Holmes in Contemporary British-American Fiction / A.G. Melikhov, O.O. Nesmeliva, J.V. Stulov // Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. – Vol. 7, Iss. 6. – P.276-280.

3. Melikhov A.G. History of the Detective Genre: The A.C. Doyle's Series about Sherlock Holmes / A.G. Melikhov, O.O. Nesmeliva, M.K. Bronich // Utopia y Praxis Latinoamericana. – 2020. – Vol.25, Is.Extra 7. – P.355-361.

4. Мелихов А.Г. Интертекстуальные взаимодействия в рассказе Н. Геймана «Дело о смерти и меде» / А.Г. Мелихов // Филология и культура. – 2021. – №1 (63). – С.190-194.

5. Мелихов А.Г. Реконтекстуализация детектива: трансформация образа Э. Пуаро в романе С. Ханны «Убийства под монограммой» / А.Г. Мелихов //

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – № 5. – С.1430-1434.

II. Публикации в прочих научных изданиях:

6. Мелихов А.Г. Сознание, человек и его «исчезающее место» в мире: особенности жанра dark fiction на примере творчества П. Уоттса и Г.Ф. Лавкрафта / А.Г. Мелихов // Студенческий научный журнал «Грани науки». 2017. – Т.5. – №3. – С.28-32.

7. Мелихов А.Г. Трансформация классической схемы детективного жанра (на примере произведений «Тайна выеденного яйца» Д. Ффорте и «Последний детектив» П. Лауси) / А.Г. Мелихов // Сборник научных статей Казанского федерального университета 2017 года: по результатам Конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского федерального университета 2017 года. – Казань, 2017. – С.104-108.

8. Мелихов А.Г. Трансформации образа Эркюля Пуаро в романе Софи Ханны по мотивам цикла Агаты Кристи // Сборник статей и материалов XV Всероссийской научно-практической конференции Литературоведение и эстетика в XXI веке (Татьянин День). – 2019. – С. 16-19.

9. Мелихов А.Г. Холмс против Ктулху: к проблеме соотношения миров А.К. Дойла и Г.Ф. Лавкрафта / А.Г. Мелихов // Студенческий научный журнал «Грани науки». – 2019. – Т.7. – №2. – С.15-18.