

КТО ПЕРВЫМ НАПИСАЛ СКАЗКУ "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"?

Любимую многими сказку «Аленький цветочек» русские читатели впервые смогли прочесть в 1858 году в приложении к книге Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Сказка о заколдованном юноше, обращённом в чудовище и девушке, которая силой самоотверженной любви спасает его и возвращает ему человеческий облик, встречается практически у всех народов. Основная мысль этих сказок: на пути настоящей любви — множество препятствий, а настоящее счастье можно обрести только проявив верность, самоотверженность и доброту.

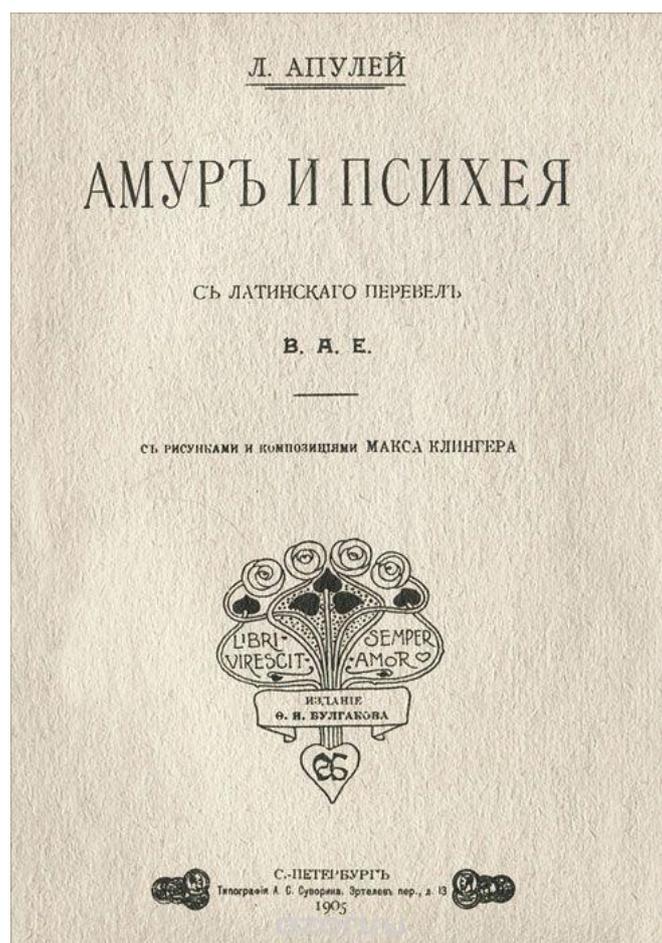
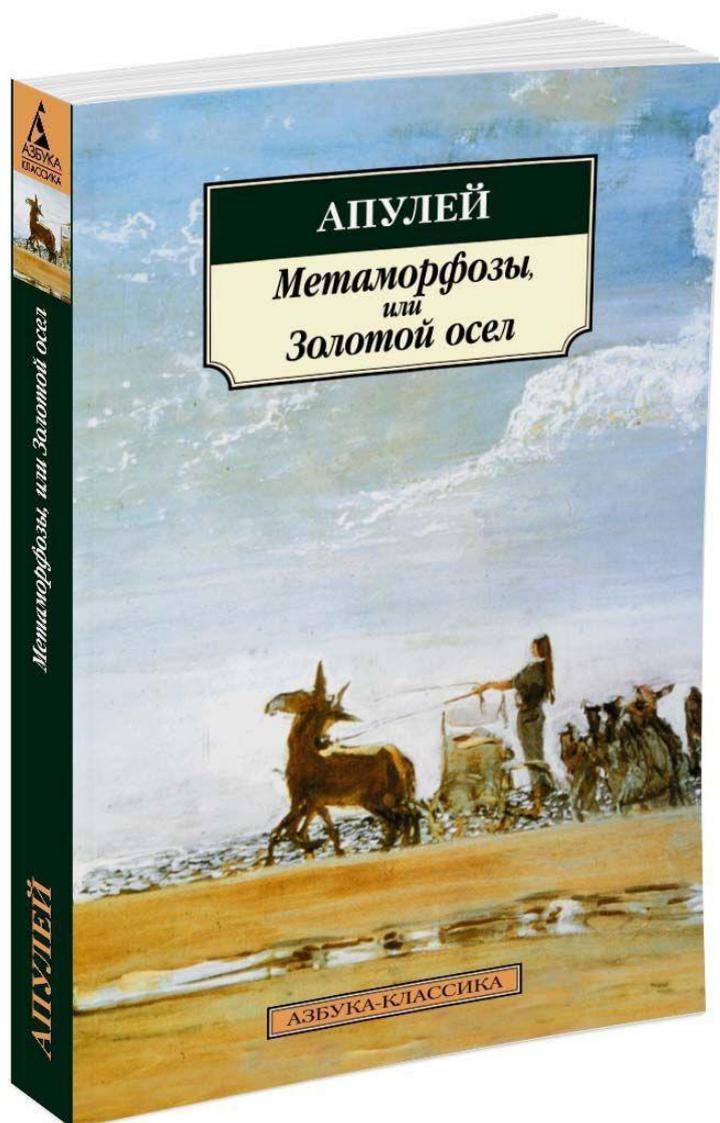

Иллюстрации к поэме Чарльза Лэма «Красавица и чудовище». Художник неизвестен. 1887

В Италии сказка с таким сюжетом называется «Зелинда и страшилище», в Швейцарии — «Сказка про принца-медведя», в Англии — «Большая собака с мелкими зубами». В Германии — «Летний и зимний сад», в России — «Зачарованный царевич», на Украине — «Уж-царевич и верная жена».

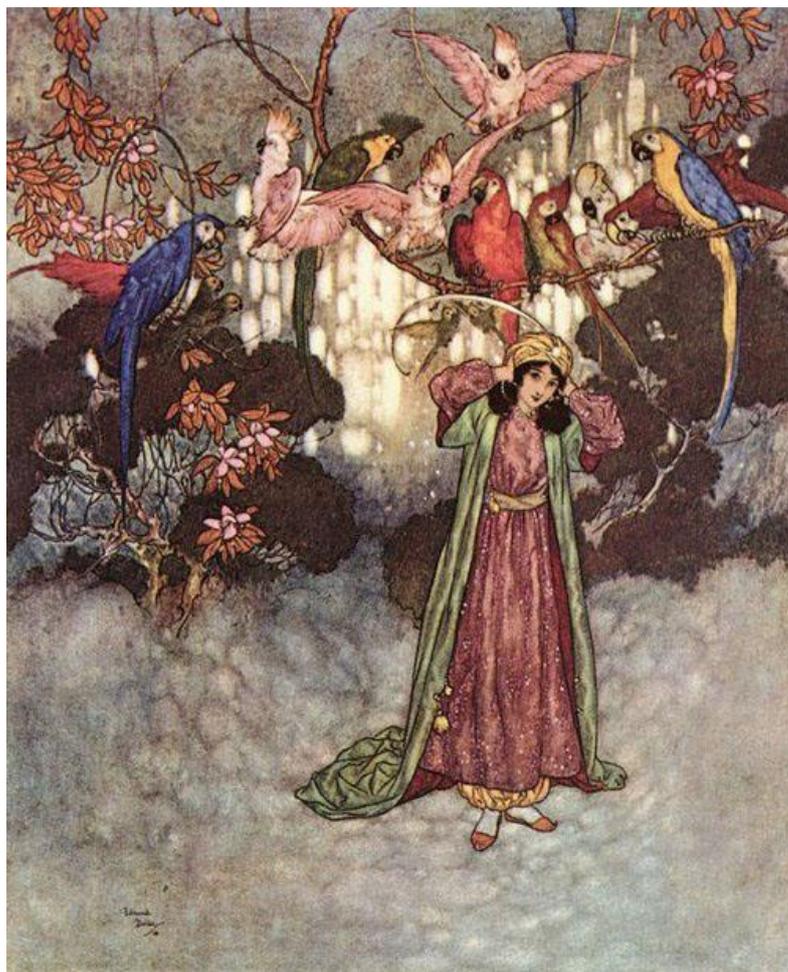
В Турции есть сказание о дочери падишаха и свинье, в Китае — о волшебной змее, в Индонезии — о муже-ящерице. Названия различны, но в каждой из этих сказок главные герои – Чудовище и самоотверженная Красавица.

Сложно точно определить, когда впервые создан сюжет этой сказки, но исследователи сказочных архетипов находят его элементы ещё в «Метаморфозах» Овидия (1 век н.э.) или в «Амуре и Психее» древнеримского писателя и поэта, философа Апулея (2 век н.э.).

Художник Уолтер Крейн. Год издания 1874

Художник Эдмунд Дюлак. Год издания 1910

Первым автором популярной и всемирно известной сказки — «Красавица и чудовище» считается французская писательница **Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнёв**.

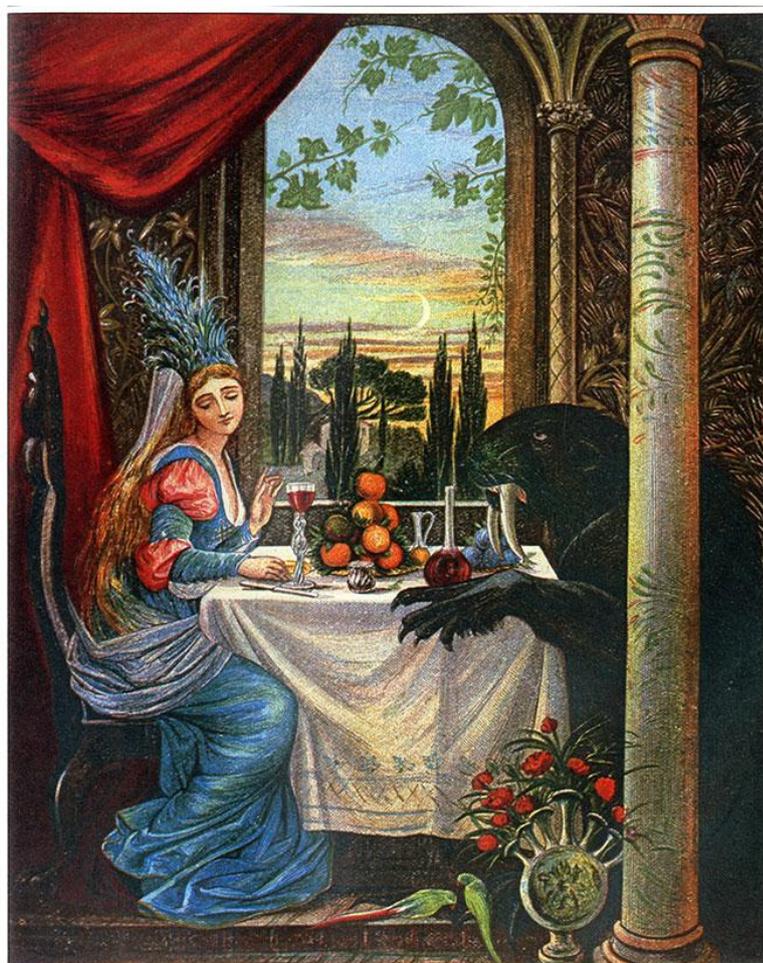
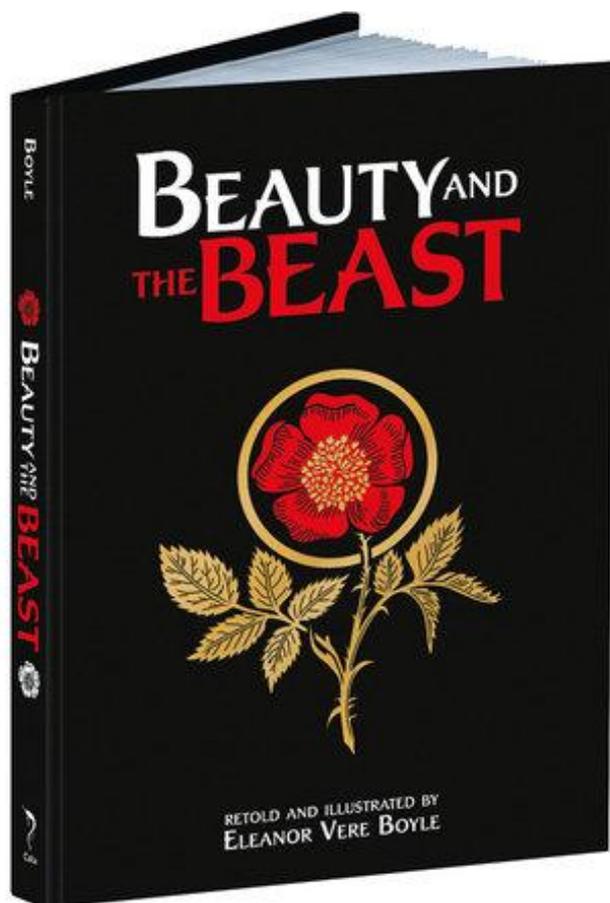
Заняться литературной деятельностью её во многом заставило бедственное положение. Потеряв в 26 лет мужа и оставшись без средств к существованию, женщина перебралась в Париж, где быстро вошла в литературные круги. Разбогатеть на писательском ремесле ей не удалось, зато она оставила нам, наверное, самую «развёрнутую» и подробную версию «Красавицы и Чудовища». Появилась эта сказка в 1740 году в четырёхтомнике «La Jeune Americaine et les Contes Marins» («Юная американка, или Истории, рассказанные в море»). Сказку «Красавица и чудовище» рассказывает юной героине романа её гувернантка на корабле по пути из Европы в Америку.

Сюжет прихотливый, с одной стороны — подробное описание финансовых операций, с другой — подробное описание взаимоотношений людей и волшебников.

Сказка, увы, успеха не имела и прошла незамеченной. Не помогла ни обличительная речь доброй феи в духе эпохи Просвещения о всеобщем равенстве людей, невзирая на сословия, ни многочисленные чудеса заколдованного замка.

Объем сказки составлял ни много ни мало двести с лишним страниц, в хитросплетениях любовных интриг и соперничестве добрых и злых фей, злоключениях феи, добровольно превратившейся в змею ради спасения дочери, читателям настолько трудно разобраться до сих пор, что этот раздел романа опускается всеми пишущими о нём. В этом варианте сказки всё заканчивается великолепно и ко всеобщему счастью, но в сказке не хватает... глубины, к которой нас приучил «Аленький цветочек».

Художник Элеанор Бойл, 1875

Для того чтобы сделать сказку доступной широким массам, её следовало сильно сократить и отредактировать. С чем успешно справилась другая французская писательница. Надо сказать, что **Жанна-Мари Лепренс де Бомон** считала себя, в первую очередь, не писательницей, а педагогом. Свою педагогическую деятельность она начала в Англии, куда перебралась в 1745 году. Бомон писала, что «мы должны воспитывать в пятнадцатилетней девочке женщину-христианку, любящую супругу, нежную мать, бережливую хозяйку», и считала, что в воспитании этих черт помогает чтение «правильных книг». По этой причине в 1756 году она решила сама издать сборник под названием «Magasin des enfants, ou dialogues entre une sage gouvernante et plusieurs de ses eleves» («Детский журнал, или диалоги между разумной гувернанткой и несколькими её воспитанницами»).

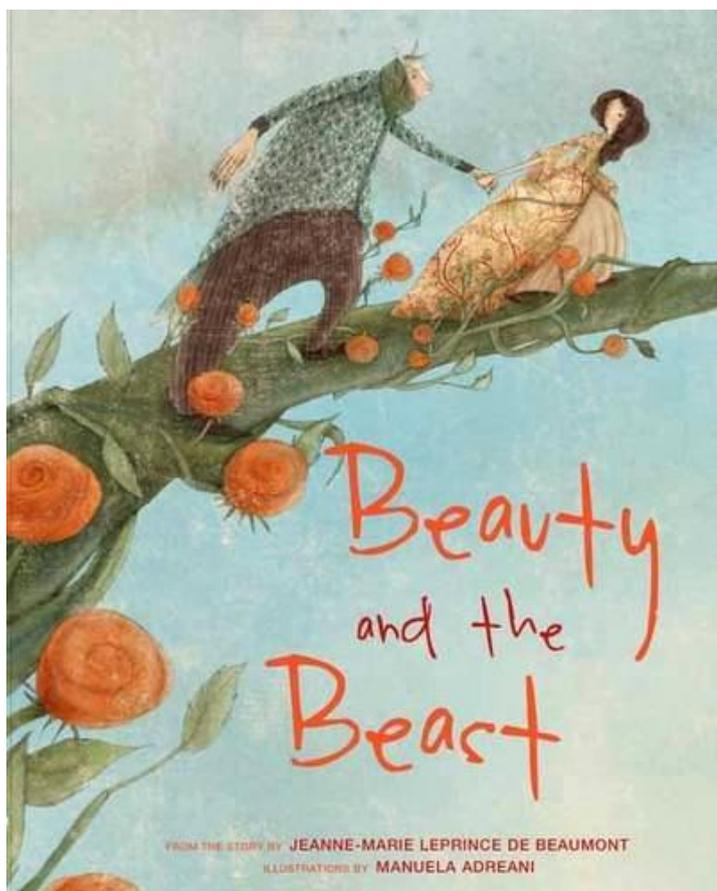
В сборнике мадемуазель Бонна учит своих воспитанниц достойному поведению на примере разных историй, в числе которых и история о Красавице и Звере (День 3-й, Диалог 5-й), явно заимствованная у Вильнёв. Жанна-Мари Лепренс де Бомон – прабабушка Проспера Мериме – значительно сократила сказку, именно её вариант стал позже основой всех диснеевских фильмов. Писательница мудро обрубила

ненужные сюжетные линии и убрала второстепенных персонажей. Сказка стала читаться гораздо легче, но, увы, оказалась ненужной в Европе. Автор тщетно пыталась издать свой педагогический труд, включавший сказку как пример правильного поведения и в Англии и во Франции, но везде терпела унизительное фиаско.

Художник Уорвик Гобл. 1923

Художник Мануэла Адреани. 2015

И вдруг произошло чудо. Сказка потребовалась... в России, где в эпоху «дворцовых переворотов» наследные принцы много претерпели от некоторых «злых волшебниц». Судьбы несчастного младенца Ивана Антоновича, узника Шлиссельбурга, убитых императоров Петра III и Павла I в эпоху «женского правления» в России, оказывались удивительно созвучными сказочному сюжету о «заколдованном принце». Специфическая атмосфера России потребовала подобной сказки. В Петербурге была организована подписка на педагогический четырёхтомник Бомон, а в числе ста подписчиков оказался цвет русской аристократии и царской фамилии с императрицей Елизаветой Петровной во главе. Уникальный случай!

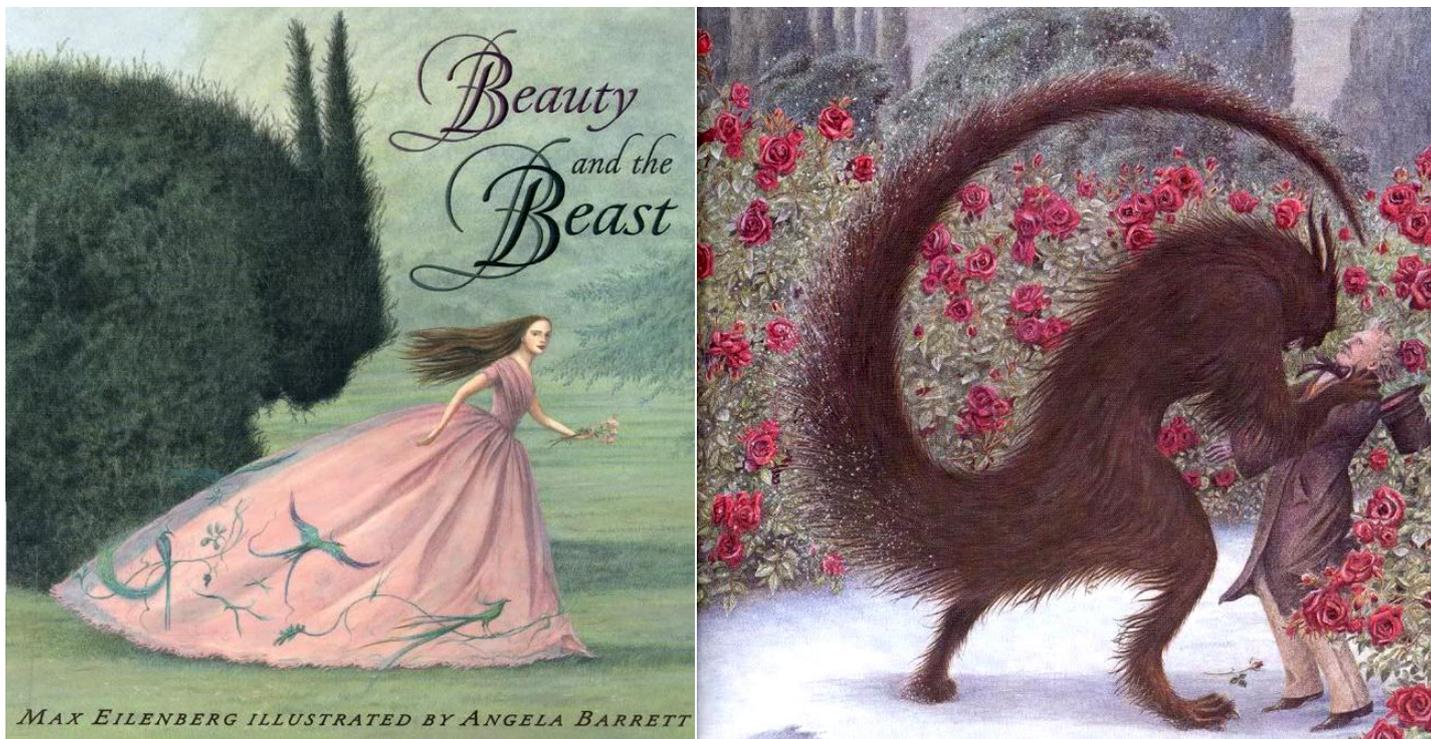
Будущий император России часто читал первый том книги, в котором приводится «Красавица и чудовище»: на личном экземпляре Екатерины сохранились кляксы и французские надписи с орфографическими ошибками, которые мог оставить наследник престола. Французская писательница на всю жизнь сохранила благодарность России: «Если бы не помощь русского двора, эта книга, написанная год назад, возможно, никогда не была бы напечатана».

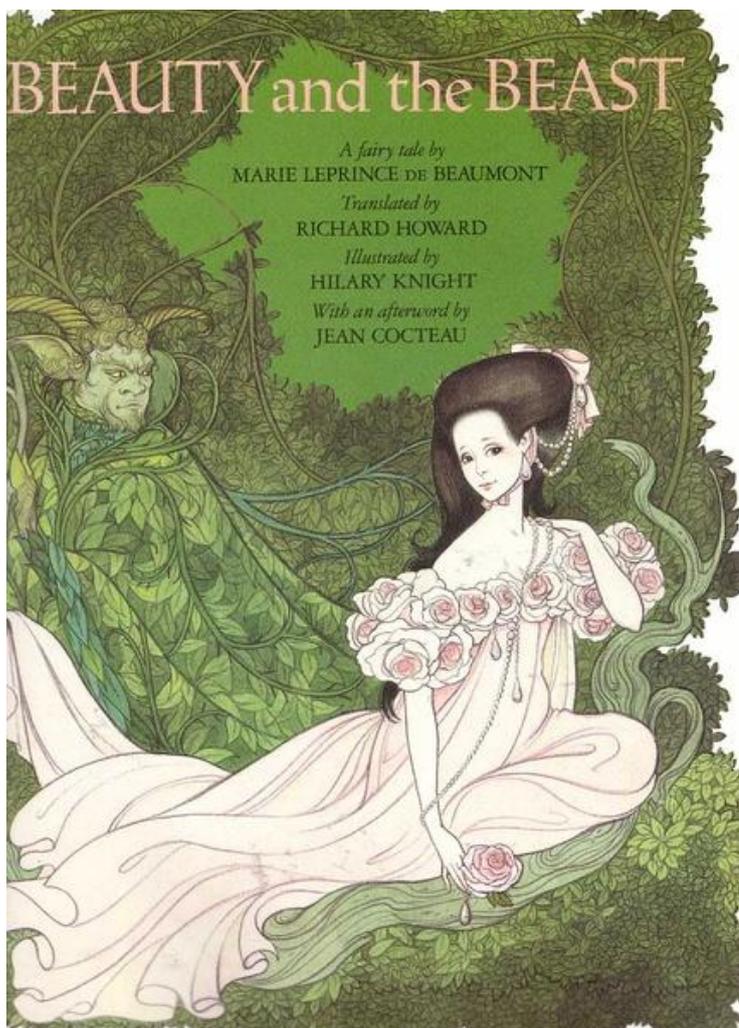
Художник Адриенна Сегур. 1951

У Вильнёв и Бомон сказка носит ярко выраженный «воспитательный характер», так как красавица в духе просветительской идеи «перевоспитывает» чудовище, прививает ему «манеры», «учтивость» и т.д.: прежде чем вернуть человеческий облик, чудовище должно внутренне перемениться к лучшему. У Вильнёв и Бомон описывается разорение купца из-за подробно описанных финансовых махинаций, по причине которого семья вынуждена покинуть благоустроенный дом в городе и перебраться в деревню, чтобы жить по средствам. Сюжетом двигает нехватка денег, реалистическое описание как их вернуть и что делать. Сюжет вращается вокруг проблемы «как свести концы с концами». И в этом глубокое отличие западного и русского вариантов сказки.

Здесь надо сделать важное отступление. Хотя в русской традиции название сказки звучит как «Красавица и Чудовище», на самом деле слово «Bete» (как и его английский аналог «Beast») означает не «Чудовище», а «Зверь» (достаточно вспомнить «Бестиарии» — средневековые энциклопедии о животных). Ни Вильнев, ни Бомон не оставили подробных описаний внешности Зверя. Единственная деталь, которую указывает Вильнев, это слоновий хобот персонажа («...он увидел перед собой чудовищного зверя с хоботом как у слона, которым тот яростно обвил его шею»). Непрописанная внешность оставляла большой простор воображению художников. Однако чаще всего, изображая Чудовище, они использовали черты таких животных, как слон, лев и вепрь (порой их сочетая).

Художник Анджела Барретт. 2006

Художник Хилари Найт. 1990

В России сюжет наиболее известен по сказке «Аленький цветочек», записанной русским писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым со слов ключницы Пелагеи.

В повести «Детские годы Багрова-внука» писатель поведал следующее: *«Скорому моему выздоровлению мешала бессонница... По совету тетушки, позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица рассказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать... Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная... села у печки и начала говорить, немного нараспев; «В некоем царстве, в некоем государстве...» Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровления, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок...».*

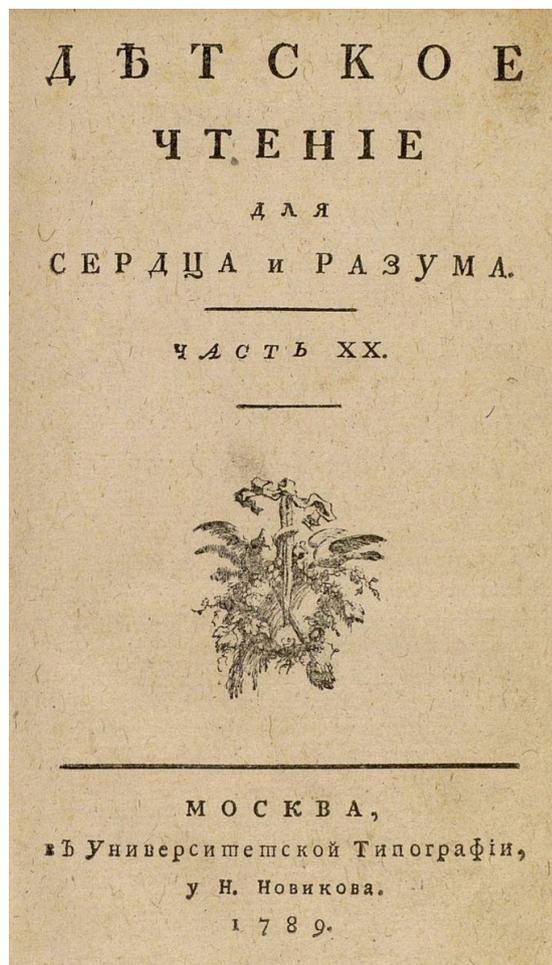
У Пелагеи был особый дар рассказывать сказки, она их «литературно перерабатывала» и создавала свои. Маленький Сережа Аксаков несколько лет постоянно слушал сказку «Аленький цветочек» — так она ему нравилась. Став взрослым, он рассказывал ее сам — со всеми прибаутками, оханьем, вздыханием Пелагеи. Переложил устную, истинно народную речь в повесть, сохранив напевность говора.

В те времена литературы для детей не было (был только детский журнал "Детское чтение для сердца и разума" — что-то похожее на серию "Хочу все знать"), психологией ребенка всерьез никто не занимался. Считалось, что ребенок должен быть послушен и удобен, как кукла. Аксаков первый смог обратить внимание на едва уловимые движения детской души.

Литературный критик, поэт, знаток театра оказался тончайшим детским психологом. Многие литературные критики писали, что до Аксакова таких книг не было. Писатель переложил простонародную сказку, умудрившись сохранить при литературной обработке песенность и поэтику народного языка. Сохранил обороты, эпитеты, лирику русской речи. Заворожил читателя легендой

о самоотверженной любви, благородстве и преданности. Правда, отголоски светского отношения к воспитанию детей в пересказе Аксакова проскальзывает — купец обещает привезти подарки дочерям только в том случае, если они будут себя хорошо вести.

Обогатил Аксаков сказку и другими незначительными деталями, например: чудище не взяло заручной — в те времена так называли расписку, скрепленную подписями и печатями. Но в целом писатель рассказал сказку так, как сказывала ее сама Пелагея.

Само название «Аленький цветочек», слова, окрашенные добротой и лаской, настраивает на счастливое окончание. Какие бы времена и нравы не господствовали, люди всегда тянутся к сказке, к торжеству добра. «Аленький цветочек» — иллюстрация торжества света над тьмой, добра над злом, любви над ненавистью.

В русском варианте сказки с первых строчек расставляются нравственные акценты без морализаторства, художественными образами. Богатство купца описывается как огромное, но и даётся понять, что это – не главное, не важное, третьестепенное. Наживное это дело. А главное – любовь и душа, духовное развитие человеческой личности.

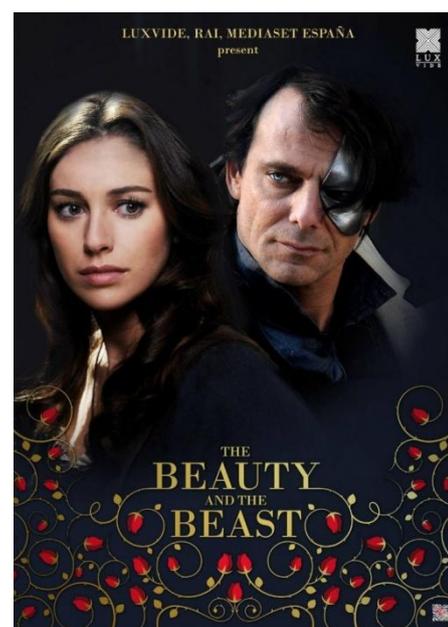
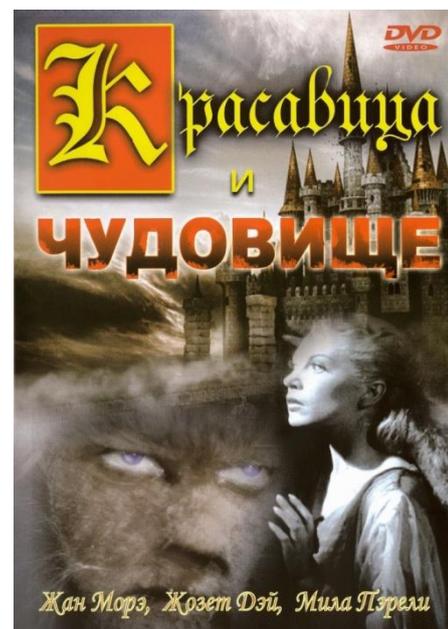
Интересно, что сказка, которую С. Т. Аксаков не считал нужным публиковать отдельно, стала его самым издаваемым произведением.

Художник Надежда Комарова. 2011

КИНОАДАПТАЦИИ

- 1946 Франция — кинофильм «Красавица и Чудовище» Жана Кокто с Жаном Маре в главной роли.
- 1976 — фильм «Красавица и Чудовище» студии Hallmark Hall Of Fame.
- 1978 Чехословакия — кинофильм «Красавица и чудовище» («Panna a Netvor»), Чехословакия.
- 1987 США — «Красавица и Чудовище», фильм-мюзикл.
- 1987—1990 США — телесериал «Красавица и Чудовище (телесериал)». Главную роль исполняет Линда Хэмилтон.
- 1997 — «Парикмахерша и чудовище» — комедийная мелодрама.
- 2003 США — «Красавица и Чудовище».
- 2009 — «Красавица и Чудовище», телевизионный фильм. Главную роль исполнила Эстелла Уоррен.
- 2011-настоящее время США — «Однажды в сказке», телесериал. Роль Белль исполняет Эмили Де Рэвин.
- 2011 США — «Страшно красив» в жанре романтической сказки. Повествование ведётся от лица «принца».
- 2012 США — «Красавица и чудовище» — ремейк американского телесериала 1987 года, в главных ролях Кристина Кройк и Джей Райан.
- 2012 Германия Австрия — «Красавица и Чудовище»: режиссёр Марк-Андрес Бочерт, в ролях Корнелия Грёшель, Максимилиан Симонишек, Юрген Тарах, Кристоф Летковски.
- 2014 Франция Германия — «Красавица и чудовище». Режиссер Кристоф Ганс, в ролях Леа Сейду, Венсан Кассель
- 2014 Италия — «Красавица и Чудовище», в главных ролях Бланка Суарес и Алессандро Прециози.
- 2017 США — «Красавица и чудовище», художественный музыкальный фильм Билла Кондона, в ролях Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.
- 1977 СССР — художественный фильм-сказка «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова (режиссёр Ирина Поволоцкая), Киностудия имени М. Горького.
- 1991 СССР — фильм «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке» Владимира Александровича Грамматикова.
- 2012 Россия — «Красавица и чудовище», режиссёр Владимир Басов, в ролях: Эльвира Болгова, Алексей Макаров, Сергей Шеховцов, Александр Сотников, Екатерина

Лапина, Ирина Хруль, Татьяна Лянник. Детективная мелодрама.

- 2014 Россия — «Красавец и Чудовище», российская мелодрама

МУЛЬТФИЛЬМЫ

- 1952 СССР — «Аленький цветочек» режиссёра Льва Константиновича Атаманова, «Союзмультфильм», по мотивам сказки Сергея Аксакова.
- 1988 Япония — «Летний Сад и Зимний Сад» — третий эпизод второго сезона японского мультсериала «Сказки Братьев Гримм» (21 октября 1987 года — 26 марта 1989 года).
- 1991 США — «Красавица и Чудовище» (англ. Beauty and the Beast) американской компании Уолта Диснея.
- 1997 США — «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество» — продолжение мультфильма 1991 года от компании Уолта Диснея.
- 1998 США «Красавица и Чудовище: Волшебный мир Белль» — продолжение мультфильма 1991 года от компании Уолта Диснея.
- 1992 США Япония — «Красавица и Чудовище» американско-японского производства.
- 1997 США — «Красавица и Чудовище», США.

ПОСТАНОВКИ

- 1977 — Beauty and the Beast — миниопера в стиле диско сочинения Алека Костандиноса.
- 1993 — «Красавица и Чудовище» — мюзикл по мотивам одноимённого анимационного фильма.
- «Земира и Азор» — опера.

