УДК 821.161.2.

ББК 83.3

Наталія Вівчарик

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський

національний університет ім. Василя Стефаника»

Модифікація фольклорних сюжетів у літературних казках Наталі Забіли

У статті проаналізовано звернення письменниці до фольклорних жанрів, зокрема казки. Принагідно розглянуто відмінності між фольклорною і літературною казкою. «Плескачик» Н. Забіли розглядається як авторська інтерпретація народної казки «Колобок». Водночас твір проаналізовано як приклад кумулятивної казки, яка містить послідовний ланцюг зустрічей. Вказується, що у доробку Н. Забіли зустрічаються й інші мотиви кумулятивних казок – це так зване «запрошування» у житло («Рукавичка») та «виманювання» із хати («Зайчикова хатка»). Обидві казки містять виразні фольклорні ремінісценції, проте письменниця вводить нових героїв, що веде до сюжетних модифікацій. «Чарівну хустину» Н. Забіли проаналізовано як фантастичну казку, у якій основним є мотив мандрів.

Ключові слова: фольклорна казка, літературна казка, мотив, сюжет, герой.

Наталя Забіла увійшла в літературу наприкінці 20-х – початку 30-х років ХХ століття як талановита дитяча поетеса. Пізніше доробок письменниці поповнився прозовими творами, зокрема казками. Вони неодноразово привертали увагу таких науковців, як В. Бичко, Н. Вернигора, Ф. Гурвич, В. Дворецька, Л. Кіліченко, Н. Миколаєнко, А. Мовчун, В. Неділько, П. Сенько, М. Уварова, проте тексти найчастіше розглядалися з точки зору стильової, ідейно-тематичної та образної своєрідності. Однак і досі відсутнє ґрунтовне дослідження присвячене осмисленню та трансформації фольклорного матеріалу у літературних текстах письменниці, що й зумовлює **актуальність** статті. **Об’єктом дослідження** стали літературні казки Н. Забіли, зокрема «Плескачик», «Рукавичка», «Зайчикова хатка», «Чарівна хустина», а також народні казки «Колобок», «Коза-дереза». **Предметом** вивченняє авторське осмислення фольклорних сюжетів.

Звернення до фольклору простежується як у поетичному, так і прозовому доробку Н. Забіли. На це вказують такі жанрові визначення, як лічилки, забавлянки, колискові, казки. Незаперечним є внесок авторки у розвиток віршованої літературної казки. Першим українським письменником, який доклався до розвитку цього жанру був П. Білецький-Носенко («Три бажання», «Вовкулака», «Пан писар»). Віршовані переспіви народних творів склали «Книгу казок віршем» Б. Грінченка («Снігурочка», «Сопілка», «Сірко», «Три бажання»). С. Руданський використав мотиви слов’янських казок для створення поеми-казки «Цар-Соловей». Поетичні переспіви казок зустрічаються у доробку І. Франка («Ріпка», «Лисиця-сповідниця), П. Тичини (у поемах «Івасик-Телесик», «Дударик», вірші «Кожум’яка»), А. Шияна («Казка про білочку-мандрівочку» та п’єса «Котигорошко»). Уже самі назви творів вказують на їх зв’язок із народною казкою.

Л. Дереза виділяє три етапи у вивченні народної та літературної казки. Перший етап передбачає початкове накопичення матеріалу, відтак розмежування жанрів ще не відбувається. Другий етап – розмежування народної і літературної творчості, поступове формулювання загальних та спільних ознак. Завершальним етапом стає теоретичне осмислення власне літературної казки як самостійного жанру художньої літератури, визначення її місця в жанровій системі певного періоду [3, с. 6].

Дуже часто казки групують за ознакою кореляції з фольклором: створені на основі народних сюжетів та оригінальні авторські твори. У доробку Н. Забіли наявні обидва типи. **Об’єктом** нашого дослідження стали віршовані казки, які містять виразні фольклорні ремінісценції, зокрема, «Плескачик», «Рукавичка», «Зайчикова хатка», «Чарівна хустина». Для них характерні наступні ознаки: фольклорні перегуки, ідейно-тематичний зріз творів відображає переосмислені письменницею суспільні проблеми, подано авторські характеристики героїв, вмотивованні причинно-наслідкові дії. Літературні казки характеризується більш вільною побудовою, образи героїв, їх вчинки, наміри, мова індивідуалізовані. Відповідно до функцій, що виконують персонажі в казках, Л. Дунаєвська поділяє їх на добротворців, злотворців та знедолених [див. 4]. Їх кількісне співвідношення у різних творах може бут різним, але кожен образ, на думку дослідниці, повинен бути віднесений до однієї з трьох груп.

Для прикладу розглянемо казку «Плескачик» Наталі Забіли. Це віршований варіант казки про Колобка. У багатьох слов’янських народів існує схожий сюжет, проте головного героя називають по-різному: колобок, буханець, коржик, плескачик. Символічний образ хлібини близький і англійцям, наприклад, «пряникова» або «імбирна» людина (Gingerbread man). Основним мотивом таких казки є втеча головного героя та несподівані зустрічі, найчастіше зі звірами. Відтак народну казку «Колобок» прийнято відносити до казок про тварин. Водночас як серед літературних, так і серед фольклорних казок велику групу складають так звані кумулятивні казки. Вони будуються на багаторазовому повторі однієї ланки, за допомогою чого відбувається нагромадження: вибудовується ланцюг, послідовний ряд зустрічей чи відсилань, обмінів тощо. Ланцюг, створений внаслідок повторення одних і тих самих дій чи елементів, вкінці обривається або розплутується у зворотному порядку.

Яскравим прикладом переосмислення Наталею Забілою народних казкових сюжетів з використанням кумулятивних прийомів є «Плескачик». Водночас письменниця суттєво змінює відомий фольклорний варіант. Вона не подає звичний для народних казок хронологічний зачин: «Якось жив собі дід та баба...». Натомість твір починається з прохання дідуся спекти плескачика для Ганнусі: «Розпали вогонь в печі / Та для нашої Ганнусі / Ти плескачика спечи» [5]. Таким чином у творі немає жодних натяків на бідність і самотність. Натомість у казці з’являється ще один персонаж – внучка Гануся. Розвиток дії у казці починається зі втечі головного героя від бабусі, дідуся та їх онучки, яка залишила плескачика:

Десь гуля Ганнуся, видно,

не куштує плескача.

А йому лежать набридло,

стриб з вікна – й навтікача! [5]

Відтак з’являється мотив мандрів. Головний герой зустрічає на своєму шляху багато перешкод – це лісові мешканці «зайчик-побігайчик», «вовк зубатий», «ведмідь волохатий». Такий самий ланцюжок простежується і в народній казці. Ця градаційна послідовність від найменшого до найбільшого служить вказівкою на ускладнення випробувань головного героя. Далі відбувається зміна якості: на противагу розміру, величині тварин, виступають їх характерні риси. Відтак вияскравлюється алегоричність образу лисички. Проте, на відміну від народної казки, де основна увага закцентована на хитрості, підступності лисиці, у літературній казці авторка на перший план виводить таку негативну рису плескачика, як його хвалькуватість, самозакоханість, годість, зарозумілість: «Ні, мене не можна їсти, / Я уславлений співак: / Я – плескачик, Я гарячий, / Загорілий в мене бік. / І від діда, І від баби, / І від внучки Я утік» [5]. Вираз «я уславлений співак» подається ще перед тим, як головний герой вперше заспівав. Відтак це не доведений факт, а прояв власних амбіцій, самовихваляння. На це вказують наступні слова плескача: «В мене – голос, / В мене – слух!». Цією негативною рисою головного героя скористалася лисиця, яка заявляє: «Щось тебе я кепсько чую, / Заспівай-но другий раз! / Ти співаєш дуже дзвінко, / В тебе й справді голос є! – /А сама в цей час торбинку / З-під ялинки дістає. / Та хвалько цього не бачить, / Радий з успіху свого. / Тільки вивів: / – Я – плескачик... – / А лисичка – хап його!» [5]. Отже, звичний для плескачика прийом (спів пісеньки) уже не допомагає втекти. Проте його пригоди, на відміну від народної казки, на цьому не закінчуються. Плескачик опиняється в лисиччиній торбинці. А дівчинка Ганнуся виявилася хитрішою і спритнішою від усіх. Вона швидко вибудовує логічний ланцюжок (якщо лисичка тікає із торбинкою, то вона щось вкрала; якщо із торбинки чути голос, то хтось потребує допомоги), проявляє винахідливість і рятує плескача від загибелі. Гануся пропонує лисичці скуштувати смачних груш: «Натрушу тобі грушок. / Стань-но ближче та під віття, / Підставляй свій лантушок!» [5]. Коли із лисиччиної торбинки вискочив плескачик, то засоромилися обоє. Розв’язка літературної казки Наталі Забіли, на відміну від народної, є щасливою. Дівчинка повернулася додому з плескачем.

У доробку письменниці зустрічаються й інші мотиви кумулятивних казок – це так зване «запрошування» у житло («Рукавичка») та «виманювання» із хати («Зайчикова хатка»). Обидві казки містять виразні фольклорні перегуки. У «Рукавичку» авторка вводить нових героїв: внучку, білку, їжака, куницю і дещо змінює роль ведмедя. Відповідно модифікується і сюжет: рукавичку загубив не дідусь, а його внучка, у рукавичці оселилися багато різних звірів, які розбудили ведмедя, і він хотів їх усіх роздавити, проте песик знайшов рукавичку, налякав ведмедя, а вдячні звірі покидають свою нову оселю, оскільки не звикли брати чуже. Таким чином розширюється проблематика казки, а відтак, і повчально-виховний аспект.

Мотив «виманювання» із хати простежується у віршованій казці «Зайчикова хатка». Основний конфлікт відображений у кумулятивній частині: «Мабуть, в зайчика малого / Лихо трапилось тяжке? // – Ой, мене прогнала з хати / Люта злодiйка хвостата! / Ой, куди ж тепер пiду?.. / Де я захисток знайду?.. // – Годi, годi, зайчик, плакать, / Витри слiзоньки своï. / Знаю я цю розбишаку, / Зараз вижену ïï!» [5]. Сюжет літературної казки Наталі Забіли містить певні перегуки із народною казкою «Коза-дереза»: коли дід прогнав козу, вона оселилася у зайчикові хатці, і ніхто її не міг відтіля вигнати. Хоча персонажі у цих двох казках різняться (зайчик, коза-дереза, рак-неборак – у народній казці; зайчик, лисиця і півник – у літературній), проте їх алегоричні образи містять багато спільного: зайчик, як завжди, безпомічний, незахищений, лякливий; коза та лисиця – брехливі, хитрі, вперті; рак-неборак і півень хоча невеликі, проте відважні, спритні, винахідливі. Відтак літературна казка Наталі Забіли тільки частково інтерпретує народну. А слова лисички «От як скочу, як пiдскочу, / Полетить вiд тебе клоччя, / На шматочки роздеру, / Ще й на порох розiтру!» суголосні із словами кози-дерези: «Тупу-тупу ногами, / Сколю тебе рогами, / Ніжками затопчу, / Хвостиком замету, – / Тут тобі й смерть!» [5]. Обидві казки об’єднує щаслива розв’язка: груба сила і підступність засуджуються, а справедливість перемагає.

Мабуть, найбільш оригінальною інтерпретацією фольклорних мотивів серед віршованих казок Наталі Забіли є твір «Чарівна хустина». Уже сама назва вказує на наявність предмету наділеного незвичайними властивостями, а це дає підстави аналізувати казку як чарівну. Центральним персонажем твору є сирота, яка за велінням мачухи потрапляє в інший світ (темний бір), і там з нею відбуваються незвичайні події. Та найважливіше те, що вона зуміла побороти змія. Цей мотив один із ключових в українських чарівних казках.

Письменниця зберігає звичний поділ героїв на позитивних і негативних героїв. В. Пропп виділив сім основних типів персонажів у чарівних казках: герой; суперник (той, проти кого бореться герой); лжегерой (той, хто присвоює результат героя); чудо-помічник (людина, тварина чи предмет); дарувальник (той, хто дарує героєві чарівний предмет; може відноситись до категорії помічника); об´єкт, якого шукає герой (жива істота чи предмет); відправник (той, хто ставить умови, виряджає героя в дорогу; як правило, виконує епізодичну роль) [див. 8]. Усі персонажі чарівних казок є статичними, остаточно сформованими, – в оповіді не вказуються фактори, не змальовуються обставини, за яких вони викристалізувались, під впливом чого сформувався їх характер. Жоден персонаж не змінює своєї приналежності до певної категорії.

Добра і чемна сирота Оксана «Чарівної хустини» виконує усі накази мачухи, проте жінка ненавидить її. Проблемно-тематичний зріз казки та наявні головні герої наближають її до розряду соціально-побутових, але пережиті пригоди, надприродність, таємничість вказують на приналежність до чарівних казок. Центральним мотивом цього жанрового різновиду є подорож дівчини і її неймовірні випробування. Розвиток сюжету відбувається навколо героїні. Дія розгортається не лише у часі, а й у просторі, який постійно змінюється. Часові періоди змінюють один одного: пошук сиротою темного бору, служба у баби, дорога назад). Простір у казці поділяється на «цей» та «інший», «свій» і «чужий», «звіданий» і «невідомий»:

…а в далекій стороні

за горами, за морями,

за широкими степами

є дрімучий темний бір,

де ніколи з давніх пір

людське плем’я не ступало…[5]

Межею між двома царствами служать гори, моря, ліси, степи. Потрапити у інший простір героїні допомагає природа, яка виступає як одухотворена:

Зійде місяць яснорогий –

вкаже дівчині дорогу,

стежать зорі золоті,

щоб не збилася з путі.

На дорозі перехожий

добрим словом допоможе,

а в незайманих лісах

птиці виведуть на шлях [5].

У чарівних казках небесні світила приходять на допомогу тільки добрим персонажам. За таких умов дорога не втомлює і не змінює дівчину. Навіть баба-чаклунка, яка нагадує бабу Ягу, радо приймає головну героїню. Чарівниця не дає їй якихось надзвичайних завдань, а просить виконувати щоденну роботу. За добру працю Оксана отримує винагороду – скриньку з хустинкою. Ці предмети, на перший погляд, дуже схожі на звичайні, проте вони здатні змінити життя героїні. Але образ сироти настільки ідеалізований, що вона використовує хустинку не для себе, а для інших – лебідки, яблуньки, нещасних людей, якими керує змій. Саме він виступає найвищим виявом зла:

Та сюди у давні роки

володар з’явивсь жорстокий –

лютий згубник-лиходій,

шестикрилий хижий змій.

Із потворами страшними,

посіпаками своїми,

всі багатства з року в рік

він привласнювати звик…[5]

І хоча країна, у якій живуть люди казково багата, щастя у ній немає. Дівчина закликає людей до боротьби:

Не скорятись треба! Ні!

Повставайте до борні!

Розбирайте миттю зброю,

на потвор ідіть війною…[5]

Радянська цензура розгледіла у цих словах приховані підтексти (змій – це система, яка контролює, визискує, а заклик до боротьби – це непокора, протистояння їй) і заборонила друкувати твір у такій редакції. Письменницю змусили додати ідеологічно заангажовані хвалебні рядки, які випадали із контексту.

«Чарівна хустина» завершується щасливою розв’язкою: усі злі сили покарані (змія переможено, мачуха і її донька померли від люті), а головна героїня одружилася і живе щасливо. Таке завершення характерне як для народних, так і літературних казок.

Наталя Забіла збагатила дитячу літературу авторськими інтерпретаціями народних казкових сюжетів. Письменниця використала звичні для цього жанру художні прийоми та засоби – гіперболізацію, алегорію, ретардацію, проте наділила героїв індивідуальними характеристиками, що яскраво проявляються у конфліктних ситуаціях. Авторка вміло витворює додаткові підтексти і таким чином розширює дидактичні функції своїх творів. Читачів і досі захоплює оригінальне трактування відомих сюжетів, поданих Наталею Забілою у віршованій формі.

Література:

1. Бернадська Н. І. Теорія жанру в українському літературознавстві. – К.: Наука, 2005. – 375 с.
2. Горбонос О. Українська літературна казка 10-30-х років ХІХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук.: спец. 10.01.01 – «українська література»; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – 20 с.
3. Дереза Л. Російська літературна казка першої половини XIX століття в жанровій системі романтизму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філ. наук.: спец. 10.01.02 – «російська література»; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2005. – 40 с.
4. Дунаєвська Л. Українська народна казка. – К.: Вища школа, 1987. – 127 с.
5. Забіла Н. Чарівна скарбничка казочок // <http://skarbnu4ka.com/tag/natalya-zabila/>
6. Кіліченко Л. Українська дитяча література: навч. посіб. – К.: Вища школа, 1988. – 264 с.
7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 591 c.
8. Пропп В. Поэтика фольклора – М.: Лабиринт, 1998. – 356 с.
9. Франко І.   Франко І. Байка про байку // Зібр. творів: У 50 т. – Т. 20. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 167-173.

Natalia Vivcharyk. The interpretation of folk stories in verse tales Natalie Zabily.

In the article the writer appeals to folk genres, including tales. In passing, we discussed the differences between folk and literary fairy tale. «Pleskachyk» N. Zabila regarded as the author's interpretation of the popular fairy tale «Kolobok». Meanwhile, work is analyzed as an example of cumulative tale, which includes a chain of consecutive meetings. Specifies that heritage N. Zabily there are other reasons cumulative tales – the so-called «Invite» in the housing («gloves») and «phishing» from the home («Rabbit cottage»). Both have distinct folk tales reminiscences, but the writer introduces new characters, plot leading to modifications. «Magic handkerchief» N. Zabely analized as fantastic story, which is the main motif of wandering.

Key words: folk tale, literary tale motif, plot, character.

Наталья Вивчарык. Интерпретация фольклорных сюжетов в **стихотворных сказках Натальи Забилы.**

В статье проанализированы обращения писательницы к фольклорным жанрам, в частности сказки. Попутно рассмотрены различия между фольклорной и литературной сказкой. «Плескачик» Н. Забилы рассматривается как авторская интерпретация народной сказки «Колобок». В то же время произведение проанализировано в качестве примера кумулятивной сказки, которая содержит последовательную цепь встреч. Указывается, что в активе Н.Забилы встречаются и другие мотивы кумулятивных сказок – это так называемое «приглашение» в жилье («Рукавичка») и «выманивания» из дома («Зайчиков домик»). Обе сказки содержат выразительные фольклорные реминисценции, однако писательница вводит новых героев, ведет к сюжетным модификациям. «Волшебный платок» Н. Забилы проанализирован как фантастическая сказка, в которой основным является мотив странствий. Ключевые слова: фольклорная сказка, литературная сказка, мотив, сюжет, герой.