

УДК 82.0:083.5

О.В. Козорог, Л.В. Константинова

**«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО» КАРЛО КОЛЛОДИ И
ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ.
В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Книга Карло Коллоди о приключениях Пиноккио прочно вошла в круг литературного чтения для детей и на протяжении многих лет является поистине золотым фондом детской литературы. В то же время, следует отметить, что вопрос влияния итальянской комедии дель арте на произведение Коллоди остается в современной научной литературе недостаточно освещенным. Исследования ученых сосредоточены на изучении биографии Коллоди (З.М. Потапова), библейских аллюзиях (М.Н. Соколов, А. Попова-Бондаренко), литературных заимствованиях (З.М. Потапова, И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева).

Актуальным представляется проанализировать основные мотивы, связанные с культуроведческими и литературными особенностями произведений о деревянном человечке.

Цель данной статьи – проследить влияние итальянской комедии дель арте на сюжет и художественные особенности сказки «Пиноккио» Карло Коллоди.

Книга итальянского журналиста и писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы («Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino») первоначально (1881) публиковалась на страницах римского детского журнала «Газета для детей» («Giornale dei Bambini»). Автор повести Карло Коллоди (настоящее имя – Карло Лоренцини), опираясь на традиции народного итальянского «театра дель арте», описал приключения внезапно ожившей деревянной куклы-марионетки – непослушного мальчишки Пиноккио. Спустя два года, в 1883 году, «Приключения Пиноккио» были выпущены отдельной книгой. Сказка Коллоди имела огромный успех и выдержала огромное количество переизданий в Италии, а через некоторое время история о Деревянном Человечке была переведена на

© О.В. Козорог, Л.В. Константинова, 2019

<https://doi.org/10.34142/2312-1076.2019.3.93.08>

многие европейские языки. В сюжете детской сказки Коллоди главными действующими персонажами выступали куклы-марионетки из театра масок, или *commedia dell'arte*, получившего широкое распространение в Италии в эпоху Ренессанса. Проследим влияние комедии дель арте на сюжет и композицию книги Коллоди «Приключения Пиноккио». «Комедия дель арте – комедия масок, вид итальянского театра, спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления. Персонажами комедии дель арте были типовые «маски», переходившие из одного спектакля в другой. Возникнув в середине XVI века, комедия дель арте унаследовала реалистические традиции народного фарса, маски и буффонаду карнавальных действий» [2, с. 321]. Вполне логично, что итальянец по происхождению, Коллоди в своей литературной сказке о Пиноккио опирался на традиции и приемы кукольного марионеточного театра итальянской комедии дель арте, о чем впервые упоминала З.М. Потапова [7, с. 74]. А. Попова-Бондаренко в статье «Эта взрослая детская литература: культурные коды сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио» [8, с. 337] указывает на связь книги «Приключения Пиноккио» с традициями итальянской комедии «дель арте» и рассматривает культурный код сказки в свете «итальянского масочного кода шутовских представлений» [8, с. 340]. Дональд Хэс в статье, посвященной истории итальянской литературной сказке [11], указывает на связь «Приключений Пиноккио» с традициями итальянского фольклора [11, с. 505]. Проследим подробнее связь сказки Коллоди с традициями народного итальянского театра «дель арте».

Театр марионеток, возникший в XV–XVI веке, был любимым развлечением итальянцев. Слово «*burattino*» в итальянском языке означает кукольную фигуру, сделанную из дерева и приводимую в движение при помощи нитей актером-кукловодом. Алексей Толстой, написавший в 1936 году по мотивам «Пиноккио» повесть-сказку «Золотой ключик, или приключения Буратино» [10], не только взял кальку с итальянского языка в качестве фамилии главного героя для своей книги, но и мастерски обыграл значение этого итальянского слова в сюжете своей книги.

Наряду с деревянным Пиноккио в книге Коллоди упоминается целый кукольный театр таких же деревянных марионеток, как и главный герой произведения. Таким образом, персонажи комедии дель арте являются одной из центральных составляющих произведения итальянского писателя. В широко известной книге Михаила Бахтина, посвященной характеристике народной смеховой культуры Средневековья и эпохи Возрождения [1, с. 18], перечисляются основные признаки карнавальской культуры. Приметами балаганного театра, принадлежащего к смеховой культуре, являются сцены драк, телесное обнажение, обзывание главного героя (жанр балаганной хулы в комедии дель арте), бросание друг в друга различных предметов, обливание главного персонажа водой или нечистотами, прожорливость, осмеяние и унижение главного героя, гротескность образов, алогичные поступки персонажей, а также другие приемы народного фарса. Многие из примет народно-смеховой культуры встречаются в «Пиноккио». Так, в начале второй главы, дерутся мастер Вишня и столяр Джепетто: «Они горячились все больше, затем от слов перешли к делу, схватились, стали кусаться и царапаться.

Когда бой окончился, жёлтый парик Джепетто был в руках мастера Антонио, а седой парик столяра – в зубах у Джепетто.

– Отдай мне мой парик! – закричал мастер Антонио.

– А ты отдай мне мой, и мы заключим мир» [6, с. 4].

После того как старички обменялись париками, они пожали друг другу руки и поклялись быть добрыми друзьями на всю жизнь» [6, с. 7]. Но не проходит и двух минут, как сеньоры, забыв свое обещание, снова подрались. Затем вновь следует сцена примирения. В кукольном театре Манджафоко марионетки Арлекин и Пульчинелла ежесекундно ссорятся и бранятся, грозясь отпустить «друг другу парочку оплеух или порцию тумак» [6, с. 27]. В комедии дель арте чаще всего дерется Арлекин, мастерски используя в драках свою дубинку – баточчио. Коллоди также на протяжении сюжета многократно описывает драки: Пиноккио дерется с грабителями; мальчишки-бездельники, сбежав из школы, затевают драку друг с другом. Рассерженный Пиноккио швыряет молоток, который попадает в голову Сверчку и

чуть не убивает последнего. В одном из эпизодов книги Коллоди описывает большую драку между Пиноккио и его товарищами, в которой семь драчунов завладели ранцем Пиноккио и стали метать в него школьные учебники: «Хотя Пиноккио был в одиночестве, он защищался, как лев. Он так хорошо работал своими ногами, сделанными из лучшего твёрдого дерева, что его врагам пришлось держаться от него на почтительном расстоянии. А попав в цель, ноги Пиноккио оставляли заметные следы – большие синяки» [6, с. 94]. В один из острых моментов потасовки, драчуны бросают в Пиноккио тяжелую арифметику, но вместо него, попадают в своего товарища, который «побелел, как свежевystиранное полотенце ... и свалился на песок» [6, с. 97]. Испугавшись, драчуны мгновенно убегают. В шестой главе, разбуженный злой старик, у которого Пиноккио просит кусок хлеба, обрушивает на него поток воды, и Деревянный Человечек становится мокрым, «словно его только что вытащили из водосточной трубы» [6, с. 18]. Одной из характерных черт балаганного театра, как отмечает М. Бахтин [1, с. 48], является прожорливость главного героя. В большинстве глав книги Коллоди, по наблюдению А. Попова-Бондаренко [8, с. 338], описывается либо чувство волчьего голода, либо процесс приготовления еды, либо «пожирание пищи» (в дословном переводе с итальянского – «divorare il cibo»).

Как отмечалось выше, в жанре комедии дель арте очень часто используется прием неза заслуженного унижения или обидного осмеяния героя. В этой связи следует упомянуть один из эпизодов книги, когда судья, «огромная Горилла почтенного возраста» [6, с. 84] в золотой оправе без стёкол, сажает Пиноккио в тюрьму за то, что у того украли четыре золотых монеты. И чтобы быть выпущенным из тюрьмы, Пиноккио признается тюремщику, что он преступник. В другом эпизоде Лиса и Кот вешают Деревянного Человечка вверх ногами на дереве. В третьей главе книги, когда Пиноккио убегает из дому от Джеппето, его настигает полицейский. Однако вопреки всем законам логики, страж порядка отправляет в тюрьму не сбежавшего мальчишку, а его отца, который с большим трудом догнал на улице своего Деревянного Человечка. Смена «вверх» и «низ», по Бахтину, один из неизменных

атрибутов народной смеховой культуры: «Пафосом смен и обновлений, сознанием веселой относительности господствующих правд и властей проникнуты все формы и символы карнавального языка. Для него очень характерна своеобразная логика «обратности» (*à l'envers*), «наоборот», «наизнанку», логика непрерывных перемещений верха и низа («колесо»), лица и зада» [1, с. 67]. Таким образом, многие эпизоды книги Коллоди имеют своей основой народную карнавальную культуру, которая «строится в известной мере как пародия на обычную, то есть внекарнавальную жизнь, как «мир наизнанку» [1, с. 74]. К миру карнавальнoй смеховой культуры относится и «ринология» (термин В.В. Виноградова [2]) Коллоди. Длинный нос Пиноккио служит своеобразной лакмусовой бумагой его нравственного поведения: он удлиняется всякий раз, когда Пиноккио начинает врать. (Ср. с предупреждением итальянским детям: «Не ври, а то нос вырастет»). Это происходит в произведении дважды. В одном из эпизодов, когда Пиноккио лжет, нос у него вырастает такой длины, что он не в состоянии пролезть в дверь. И только тысяча дятлов, которых позвала Красивая Девочка с лазурными волосами из жалости к Деревянному Человечку, смогли обточить нос Пиноккио до нормальных размеров. (Эпизод, когда в седьмой главе Пиноккио случайно сжигает в камине свои деревянные ноги, отсылает к итальянской пословице, которая тоже имеет целью «предостеречь» Пиноккио от лжи: «*Le bugie hanno le gambe corte*», что в переводе означает: «У лжи короткие ноги»).

Длинный нос Пиноккио ведет свое происхождение от *Medico della Peste* («чумного доктора»), маска которого присутствует в комедии дель арте. «Носатая» чумная маска, по своему виду напоминающая птичий клюв, появилась в Европе во время эпидемии чумы в XVII веке. Доктора, посещавшие чумных больных, стали носить специальный чумной костюм, который, по их мнению, предохранял от заражения чумой. «Из-за специфического внешнего вида, а также придаваемого им мистического ореола, чумные доктора оказали заметное влияние на европейскую культуру, выразившееся, в частности, в появлении соответствующего персонажа в итальянской комедии дель арте и знаменитой венецианской маски, напоминающей маску доктора» [12,

с. 28]. В кукольном театре Манджафоко, куда убегает Деревянный Человечек вместо школы, встречается и другой персонаж комедии дель арте, который имеет длинный нос. Это кукла-марионетка Пульчинелла. Коллоди неслучайно подчеркивает их общую «родословную»: Арлекин, выступающий на одной сцене с Пульчинеллой, завидев Пиноккио во время театрального представления, обращается к Пиноккио, как родному брату кукол-марионеток: «– Пиноккио, поднимись ко мне! – кричит Арлекин. – Иди сюда и пади в объятия к своим деревянным братьям!» [6, с. 27]. На метафорическом уровне Пиноккио часто «сует нос не в свое дело», его «водят за нос» авантюристы Кот и Лиса, он часто «остаётся с носом», и никак не может «зарубить себе на носу», что необходимо слушать старших, посещать школу и не обманывать своих родителей.

Говоря о влиянии комедии дель арте на сказку Коллоди, отметим и значительный карнавальное момент в организации сюжета «Пиноккио». Сюжетная линия произведения выстраивается автором как сложное карнавальное действие со всеми его внешними атрибутами и является основой его мироощущения, тяготеющего к народной смеховой культуре.

Подведем некоторые итоги. В сказке К. Коллоди «Приключения Пиноккио» используются различные персонажи итальянской народной комедии дель арте: куклы-марионетки (Пиноккио, Арлекин, Пульчинелла, Розаура). В сюжете своего произведения автор нередко использует приемы балаганного театра, наиболее частыми из которых являются сцены драк, жанр балаганной хулы, запускание друг в друга различными предметами, прожорливость, унижение героя и гротескная заостренность образов.

Литература

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 543 с.
2. Большая советская энциклопедия. М.: Сов. энц. 1969–1978. Т.13. (К). 719 с.
3. Виноградов В.В. Натуралистический гротеск. Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос». Поэтика русской литературы. Избр. труды. М.: Наука, 1976. С. 5—44.

4. Иванов В.В., Топоров В.Н. Птицы. Мифы народов мира [Birds. Myths of the world]: в 2-х тт. М.: Сов. энци., 1992. Т. 2 (К-Я). С. 346—349.
5. Коллоди Карло Приключения Пиноккио. Пер. с ит. Нины Петровской под ред. Алексея Толстого. Берлин: АО «Накануне».1924. 102 с.
6. Коллоди К. Приключения Пиноккио. Пер. с итал. Э. Казакевича. М.: МИПЦ СП «Вазар-Ферро». 151 с.
7. Потапова З.М. Итальянская детская литература XIX века. Зарубежная детская литература. Сост. И.С. Чернявская. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Просвещение, 1982. С. 70—88.
8. Попова-Бондаренко А. Эта взрослая детская литература: культурные коды сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио». Мир и человек в зеркале языка: сборник научных статей, посвященный юбилею доктора филологических наук, профессора Ольги Леонидовны Бессоновой. Донецк: издательство ООО «НПП «Фолиант», 2018. 369 с.
9. Соколов М.Н. Рыбы. Мифы народов мира: в 2-х тт. М.: Сов. энци., 1992. Т. 2 (К-Я). С. 391—393.
10. Толстой А.Н. Л.: Детиздат, 1936. 127 с.
11. Naase Donald. Italian tales Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales (3 volumes). Vol. 2. G - P. Greenwood Press, 2008. 554 p.
12. Smith W. The Commedia dell'Arte: A Study in Popular Italian Comedy. N. Y., 1912. 330 p.

References

1. Bakhtin, M.M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Rennsansa [The work of Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1990. 543 s.
2. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya. 1969—1978. T.13. (K). 719 s.
3. Vinogradov, V.V. Naturalisticheskiy grotesk. Syuzhet i kompozitsiya povesti Gogolya «Nos» [Naturalistic grotesque. The plot and composition of the story of Gogol “The Nose”]. Poetika russkoy literatury. Izbrannye trudy. Moskva: Nauka, 1976. S. 5—44.
4. Ivanov, V.V. & Toporov V.N. Ptitsy. Mify narodov mira [Birds. Myths of the world]: v 2-kh tt. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1992. Т. 2 (К-Я). S. 346—349.
5. Kollodi, K. Priklyucheniya Pinokkio [The Adventures of Pinocchio]. Perevod s italyanskogo Niny Petrovskoy pod redaktsiey Alekseya Tolstogo. Oblozhka i risunki Lva Malakhovskogo. Berlin: АО «Накануне».1924. 102 s. .

6. Kollodi, K. Priklyucheniya Pinokkio [The Adventures of Pinocchio]. Per. s ital. E. Kazakevicha. MIPt's SP «Vazar-Ferro». 151 s.
7. Potapova, Z.M. Italyanskaya detskaya literatura XIX veka [19th century Italian children's literature]. Zarubezhnaya detskaya literatura. Sost. I.S. Chernyavskaya. Izd. 2-е, pererabotannoe i dopolnennoe. Moskva: Prosveshchenie, 1982. S. 70—88.
8. Popova-Bondarenko, A. Eta vzrosloya detskaya literatura: kulturnye kody skazki K. Kollodi «Priklyucheniya Pinokkio» [This Adult Children's Literature: Cultural Codes of C. Collodi's Tale "The Adventures of Pinocchio"]. Mir i chelovek v zerkale yazyka: sbornik nauchnykh statey, posvyashchenny yubileyu doktora filologicheskikh nauk, professora Olgi Leonidovny Bessonovoy. Donetsk: izdatelstvo OOO «NPP Foliant», 2018. 369 s.
9. Sokolov, M.N. Ryby. Mify narodov mira [Fish. Myths of the world]: v 2-kh tt. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1992. T. 2 (K-Ya). S. 391-393.
10. Tolstoy A.N. Zolotoy klyuchik ili Priklyucheniya Buratino [Golden Key, or The Adventures of Pinocchio]. Leningrad: Detizdat, 1936. 127 s.
11. Haase, Donald. Italian tales Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales (3 vol.). Vol. 2. G - P. Greenwood Press, 2008. 554 p.
12. Smith, W. The Commedia dell'Arte: A Study in Popular Italian Comedy. N. Y., 1912. 330 p.

Анотація

**О.В. Козорог, Л.В. Константинова. «Пригоди Піноккіо»
Карло Коллоді та італійська комедія дель арте. На допомогу вчителю
початкових класів**

У статті досліджується всесвітньо відомий твір італійського письменника Карла Коллоді «Пригоди Піноккіо». Незважаючи на те, що книга Карло Коллоді адресована дитячій аудиторії, в ній присутні риси сатири на італійську дійсність. Книга «Пригоди Піноккіо» Карло Коллоді своїм корінням сягає до народно-сміхової культури (термін М. Бахтіна), яка нерозривно пов'язана з традиціями італійської комедії дель арте. Саме в ній черпає Коллоді сюжет для свого твору. У книзі про пригоди Піноккіо взагалі багато від карнавальної сміхової культури і від балаганного театру зокрема. До неї належать сцени бійок, тілесне оголення, жанр балаганної хули, метання різних предметів літературними героями один в одного, обливання головного героя водою або нечистотами, небачена ненажерливість персонажів казки, осміяння і приниження героя, гротескна заостреність образів, а також інші прийоми народного фарсу. До світу карнавальної сміхової культури відноситься і «ринологія» (термін В.В. Виноградова) Коллоді. Маска Medico della Peste («чумного доктора») з великим пташиним дзьобом займає одне з головних

місць в італійській комедії дель арте. А італійське прислів'я «Хто бреше, у того ніс росте» деяким чином пояснює чарівні епізоди «ринології» Піноккіо, пов'язані зі збільшенням його носа до величезних розмірів у ті моменти, коли головний герой казки починає обманювати. Книга про дерев'яного чоловічка отримала широку популярність і визнання в літературних колах, а її головний герой Піноккіо став прообразом Буратіно Олексія Толстого.

Ключові слова: дитяча література, «комедія дель арте», Карло Коллоді, Піноккіо.

Анотація

**О.В. Козорог, Л.В. Константинова. «Приключення Піноккіо»
Карло Коллоди и итальянская комедия дель арте. В помощь учителю
начальных классов**

В статье исследуется всемирно известное произведение итальянского писателя Карло Коллоди «Приключение Пиноккио». Несмотря на то, что книга Карла Коллоди адресована детской аудитории, в ней присутствуют черты сатиры на итальянскую действительность. Книга «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди своими корнями уходит в народно-смеховую культуру (термин М. Бахтина), которая неразрывно связана с традициями итальянской комедии дель арте. Именно в ней черпает Коллоди сюжет для своего произведения. В книге о приключениях Пиноккио вообще много от карнавальная смеховой культуры и от балаганного театра, в частности. Сюда относятся сцены драк, телесное обнажение, жанр балаганной хулы, метание различных предметов литературными героями друг в друга, обливание главного героя водой или нечистотами, невиданная прожорливость персонажей сказки, осмеяние и унижение героя, гротескная заостренность образов, а также другие приемы народного фарса. К миру карнавальная смеховой культуры относится и «ринология» (термин В.В. Виноградова) Коллоди. Маска Medico della Peste («чумного доктора») с большим птичьим клювом занимает одно из главных мест в итальянской комедии дель арте. А итальянская поговорка «Кто врет, у того нос растет» некоторым образом объясняет волшебные эпизоды «ринології» Піноккіо, связанные с увеличением его носа до огромных размеров в те моменты, когда главный герой сказки начинает обманывать. Книга о деревянном человечке получила широкую известность и признание в литературных кругах, а ее главный герой Піноккіо стал прообразом Буратіно Алексея Толстого.

Ключевые слова: детская литература, комедия дель арте, Карло Коллоди, Піноккіо.

Summary

O.V. Kozorog, L.V. Konstantinova. *The Adventures of Pinocchio* by Carlo Collodi and the Italian Commedia dell'Arte.

To Help Primary School Teacher

The article explores the world-famous work of the Italian writer Carlo Collodi *The Adventure of Pinocchio*. Despite the fact that the book of Carlo Collodi is addressed to a children's audience, it contains features of satire on Italian reality. The book *The Adventures of Pinocchio* by Carlo Collodi throws us back to folk laughter culture (term of M. Bakhtin), which is inseparably linked with the traditions of the Italian comedy dell'arte. Just in it Collodi draws the plot for his work. In the book about the adventures of Pinocchio, there is a lot from the carnival laughter culture and from the farce theater in particular. This includes scenes of fights, denudation, buffoonery, throwing various objects by literary characters into each other, dousing the main character with water or sewage, the unprecedented gluttony of the fairy tale characters, their ridicule and humiliation, grotesque exaggeration of appearance, as well as other methods of folk farce. Collodi's "rhinology" (term of V. Vinogradov) belongs to the world of carnival laugh culture. Mask Medico della Peste ("plague doctor") with a large bird's beak is one of the main places in the Italian comedia dell'arte. And the Italian proverb "Who he lies, his nose grows" in some way explains the magical episodes of Pinocchio's "rhinology" related to the expansion of his nose to huge sizes at those moments when the main character of the fairy tale begins to lie. The book about the wooden man was widely known and recognized in literary circles, and its main character Pinocchio became the prototype of Burattino by Alexei Tolstoy.

Key words: children's literature, comedia dell'arte, Carlo Collodi, Pinocchio.

Інформація про автора

Козорог Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна; e-mail: oksana.kozorog@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-5480-204X>

Константинова Людмила Всеволодівна – старший викладач кафедри романської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна; e-mail: lucykonstantinova@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-9589-6190>