

ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА/LITERATURE OF THE PEOPLES OF THE WORLD

DOI: <https://doi.org/10.60797/RULB.2026.77.12> EDN: FZTIEJ

СКАЗКА В ТВОРЧЕСТВЕ КЕЙТ БЕРНХАЙМЕР: ТЕОРИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Научная статья

Каменева А.И.^{1,*}¹ORCID : 0009-0001-0732-9701;¹Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (ksandra.kameneva[at]yandex.ru)

Предложена: 01.04.2026; Принята: 04.05.2026; Опубликовано: 08.05.2026

Аннотация

Целью исследования является выявление концепции сказочного жанра в теоретических взглядах и художественных произведениях современной американской писательницы Кейт Бернхаймер. Новизна статьи определяется тем, что в ней впервые устанавливается взаимосвязь теоретических работ и сказочных текстов в творческом методе Бернхаймер. В исследовании применялись методы сравнительного, мифопоэтического и интертекстуального анализа. В результате были описаны теоретические взгляды Бернхаймер на сказочный жанр как способ рассматривания себя внутри историй, зачастую дистопических, вызывающих аффект и в новой жизненной ситуации порождающих новые сказки, реконтекстуализирующие и трансформирующие старые сюжеты, но обращаемые к современному читателю. Эта концепция воплотилась в художественных текстах Бернхаймер: «Полном собрании сказок» сестер Гольд и детской сказке «Девочка в замке внутри музея».

Ключевые слова: Кейт Бернхаймер, современный американский роман, сказки.

FAIRY TALES IN THE WORK OF KATE BERNHEIMER: THEORY AND ARTISTIC PRACTICE

Research article

Kameneva A.I.^{1,*}¹ORCID : 0009-0001-0732-9701;¹Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

* Corresponding author (ksandra.kameneva[at]yandex.ru)

Suggested: 01.04.2026; Accepted: 04.05.2026; Published: 08.05.2026

Abstract

The aim of the study is to identify the concept of the fairy tale genre in the theoretical perspectives and literary works of the modern American writer Kate Bernheimer. The novelty of the article is that it establishes for the first time the interconnection between theoretical works and fairy tale texts in Bernheimer's creative method. The research used methods of comparative, mythopoetic and intertextual analysis. As a result, Bernheimer's theoretical views on the fairy tale genre were described as a way of reflecting on oneself within stories—often dystopian, evoking strong emotions—which, in new life situations, give rise to new tales that recontextualise and transform old plots whilst addressing the contemporary reader. This concept was embodied in Bernheimer's literary works: the Gold sisters' 'Complete Collection of Fairy Tales' and the children's fairy tale 'The Girl in the Castle Inside the Museum'.

Keywords: Kate Bernheimer, modern American novels, fairy tales.

Введение

Актуальность исследования определяется научным интересом к новым концепциям сказочного жанра в творчестве современных писателей.

Материалом исследования являются теоретические работы и художественные произведения современной американской писательницы Кейт Бернхаймер, редактора журнала «Сказочное обозрение» («Fairy Tale Review»). Из теоретических работ были учтены статьи и эссе «Эта восхитительная форма» [10], «Сказка — это форма, форма — это сказка» [4], предисловия к книгам «Зеркало, зеркало на стене: писательницы исследуют любимые сказки» [5] и «Переосмысление сказок: эссе о новых ретеллингах» [6], а также интервью писательницы [3]. Из художественных текстов Бернхаймер в качестве материала привлекались трилогия «Полное собрание сказок Кетции Гольд» [7], «Полное собрание сказок Мерри Гольд» [9], «Полное собрание сказок Люси Гольд» [8], а также сказка «Девочка в замке внутри музея» («The Girl in the Castle Inside the Museum», 2008), вышедшая на русском языке в 2023 году [1]. Перевод цитируемых фрагментов англоязычных источников осуществлен автором статьи.

В своей методологии исследование опирается на работы Х. Пилиновски ««Полное собрание сказок» Кейт Бернхаймер: постмодернистские сказки в дистопическом мире» [14], и К. МакАры «Сундук с приданым. Демифологизация девичества в трилогии Кейт Бернхаймер» [13]. Из методов исследования применяются сравнительный, мифопоэтический и интертекстуальный анализ.

Обсуждение и результаты

Бернхаймер указывает на актуальность жанра сказки для современных писателей, иногда не осознающих приемственность своего творческого метода по отношению к нему [4, С. 63]. Стремление писателей дистанцироваться от сказочного жанра она видит в том, что он зачастую воспринимается как детская литература, наполненная клише и конструирующая иллюзорный мир, далекий от реальности. Проблему она видит также в упрощении и коммерциализации сказочных сюжетов в кинематографе и мультипликации, предлагающих зрителю счастливый финал, так что у реципиентов создается впечатление, что настоящая сказка именно такой и является [3, С. 23].

Однако обращение к истории жанра сказки (как фольклорной, так и литературной), выявляет распространенность в предыдущие эпохи дистопичной сказки с плохим концом, сказки на бытовые и гендерные сюжеты, раскрывающей абсурдность и жестокость мира взрослого человека. Бернхаймер ссылается на сказки Страпаролы и Базиле, носившие «гораздо более чувственный и жестоко реалистичный характер», как, например, версии «Спящей красавицы», где принц не спасает, а насилует принцессу [5, С. xxv–xxvi].

Особую роль в теории К. Бернхаймер является рассмотрение сказки с точки зрения гендерной проблематики. Сказка является своеобразным зеркалом, в котором отражаются культурные стереотипы [5, С. xxv–xxvi]. Анализируя современную женскую литературу, Бернхаймер отмечает влияние сказок на многие современные феминистские художественные произведения [10, С. 81].

Бернхаймер показывает, анализируя форму сказки, как творчество современных авторов генетически связано со сказочным жанром. В предисловии к книге «Переосмысление сказок: эссе о новых ретеллингах», которому автор дала название «Аффект сказок» («The Affect of Fairy Tales»), она провела параллель между созданием новой сказочной литературы и концепцией аффекта Ж. Делёза: «создание новой сказки — это не просто воссоздание или вариация фиксированной формы, это искусство; для Делёза искусство создает миры посредством аффектов. Сказки порождают сказки через сказочные аффекты и становятся аффектом» [6, С. 3]. Опираясь на теорию М. Люти, изложенную в его фундаментальном труде «Европейская народная сказка: форма и природа», Бернхаймер формулирует четыре основных элемента сказки: «плоскость, абстракция, интуитивная логика и нормализованная магия» [4, С. 64]. Их реализация в тексте рассматривается на примере детской легенды «Роза» из собрания братьев Grimm.

К. Бернхаймер признается, что именно с целью применения сказочной техники написала свою трилогию с сестрах Гольд: «Мои первые три романа <...> пытаются охватить все эти темы, используя сказочные техники» [4, С. 64–65]. Уже ранее, в статье 2006 года «Эта восхитительная форма» автор отмечала, что ставила перед собой задачу воспроизвести форму иллюстрированного сборника отражающего традиции собственной семьи, используя сказочные приемы повтора и ретеллинга [10, С. 81].

Концептуальной особенностью трилогии о сестрах Гольд является реконтекстуализация и трансформация сказочных текстов. «Полное собрание сказок» каждой из сестер начинается со списка сказок, образующих матрицу самоидентификации героини рассказываемой истории. В качестве таких претекстов, служащих точками порождения сказочного самонаратива, автором был выбран ряд немецких сказок из собрания братьев Grimm, русских сказок из собрания А.Н. Афанасьева, еврейских сказок на идише под редакцией Б.С. Вайнрайх, а также китайская сказка под редакцией М. Робертса. В текстах трилогии приводятся прямые указания на англоязычные издания этих сказок [2], [11], [15], [16]. Выбор как самих сборников, так и отобранных из них сказок определяется их тематикой, проблематикой и способами сказочного конструирования абсурдного мира. Х. Пилиновски отмечает дистопичность сказок Бернхаймер [14, С. 141]. Она достигается несколькими способами. Во-первых, это опора на литературную традицию, включающую жестокие, бытовые, связанные с гендерной и семейной проблематикой сказки. В качестве примеров могут служить сказочные претексты, чья тематика связана с браком («Умная Эльза» из собрания сказок братьев Grimm, теряющая самоидентификацию, «Жена-спорщица» из собрания сказок Афанасьева, перечисляя мужу до самой смерти и другие). Во-вторых, происходит трансформация претекстов, содержащих счастливый финал в дистопичную сказку (например, в «Звездных талерах» из собрания сказок братьев Grimm нищая девочка получает воздаяние за свою доброту, в то время как бедная Кетция, так же раздающая всё, что имеет, получает деньги от мужа, но не находит с ним счастья). В «Полных собраниях сказок» сестер Гольд сказочные сюжеты переплетаются с эмоционально окрашенными биографическими историями, образуя новые сказки, в соответствии с теорией Бернхаймер о порождении сказками новых сказок на основе аффекта. При этом между романами трилогии выстраивается сеть взаимоотсылок, некоторые сказки-претексты по-разному переосмысляются в каждом из романов. Как отмечает К. МакАра, это позволяет перечитывать одну и ту же сказку по-новому, с точки зрения каждой сестры [13, С. 169].

Сказочная стратегия Бернхаймер не всегда направлена на создание дистопичного текста. Создавая сказочную книгу с иллюстрациями «Девочка в замке внутри музея», предназначенную для детской аудитории, автор выбирает не дистопический сюжет, а игру с читателем, помещение его внутрь сказки. Этот прием, с одной стороны, схож с трилогией о сестрах Гольд, где жизнь героинь сливается со сказочными сюжетами, воплощая и трансформируя их, а с другой стороны, отличается от нее, поскольку внутри сказки помещается не только вымышленный персонаж — девочка в замке, но и читатель, «снящийся» этой девочке, которая хочет повесить его фотографию на стену своей комнаты. Бернхаймер использует пример прямого обращения к читателю, побуждающего его к действию: «Дорогой друг, пожалуйста, оставь здесь свою фотографию» [1, С. 29]. Таким образом, читатель попадает в мир сказки и становится ее участником: «Теперь в ее комнате и ее снах, в замке внутри музея, внутри этой книги, которую ты держишь в руках, ты будешь с ней в ее волшебном мире. Ты видишь ее? А она видит тебя» [1, С. 30–32]. Так происходит «нормализация магии», актуализация сказки, ее слияние с жизнью, сказка становится интерактивной. В полной мере здесь проявляется замысел автора, соответствующий сказочному принципу, обозначенному в ее теоретических работах: сказка как «жизнь внутри истории» [6, С. 2].

Заключение

Современная американская писательница и редактор журнала «Сказочное обозрение», публикующего сказки современных авторов, на основе личных наблюдений, бесед с другими авторами, повлиявших на нее научных (Люти) и философских (Делёз, феминистская критика) трудов, вырабатывает собственную концепцию сказочного жанра, заключающуюся в ретеллинг историй, в которые помещается персонаж (или читатель), чья жизненная ситуация отличается от ситуации персонажей претекста, и старая сказка порождает новый аффект и новую сказку. Эту концепцию Бернхаймер реализует в своих художественных текстах, ориентированных как на взрослую (трилогия о сестрах Гольд), так и на детскую («Девочка в сказке внутри музея») аудиторию.

Финансирование

Данное исследование было поддержано из средств программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» БФУ им. И. Канта.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Моргун Е.А., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
Российская Федерация
DOI: <https://doi.org/10.60797/RULB.2026.77.12.1>

Funding

This research was supported by funds provided through the Russian Federal Academic Leadership Program «Priority 2030» at the Immanuel Kant Baltic Federal University.

Conflict of Interest

None declared.

Review

Morgun E.A., Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg Russian Federation
DOI: <https://doi.org/10.60797/RULB.2026.77.12.1>

Список литературы / References

1. Бернхаймер К. Девочка в замке внутри музея / К. Бернхаймер. — Москва: Омега-Л : METAMORPHOSES, 2023. — 32 с.
2. Afanas'ev A. Russian Fairy Tales / A. Afanas'ev. — New York: Pantheon, 1945. — 662 p.
3. Arnold Ch. Telling Stories, Talking Craft: Conversations with Contemporary Writers / Ch. Arnold, A. Cook. — West Lafayette: Parlor Press and Sycamore Review, 2010. — 243 p.
4. Bernheimer K. Fairy Tale Is Form, Form Is Fairy Tale / The Writer's Notebook. — New York: Tin House Books, 2010. — P. 61–73.
5. Bernheimer K. Mirror, Mirror on the Wall: Women Writers Explore Their Favorite Fairy Tales, 2nd ed. / K. Bernheimer. — New York: Anchor Books, 2002. — 341 p.
6. Bernheimer K. The Affect of Fairy Tales / Fairy Tales Reimagined: Essays on New Retellings. — Jefferson: McFarland & Company, 2009. — P. 1–4.
7. Bernheimer K. The Complete Tales of Ketzia Gold / K. Bernheimer. — Tallahassee: FC2, 2001. — 192 p.
8. Bernheimer K. The Complete Tales of Lucy Gold / K. Bernheimer. — Tuscaloosa: FC2, 2011. — 117 p.
9. Bernheimer K. The Complete Tales of Merry Gold / K. Bernheimer. — Tuscaloosa: FC2, 2006. — 163 p.
10. Bernheimer K. This Rapturous Form / K. Bernheimer // Marvels & Tales. — 2006. — Vol. 20. — № 1. — P. 67–83.
11. Grimm J.L.K. Grimms' Tales for Young and Old: The Complete Stories / J.L.K. Grimm, W.K. Grimm. — New York: Doubleday and Company, Inc., 1977. — 633 p.
12. Lüthi M. The European Folktale: Form and Nature / M. Lüthi. — Bloomington: Indiana University Press, 1986. — 173 p.
13. McAra C. Hope Chest. Demythologizing Girlhood in Kate Bernheimer's Trilogy / C. McAra // Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal. — 2017. — Vol. 10. — № 3. — P. 168–183.
14. Pilinovsky H. The Complete Tales of Kate Bernheimer: Postmodern Fairytales in a Dystopian World // Fairy Tales Reimagined: Essays on New Retellings. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., 2009. — P. 137–152.
15. Roberts M. Chinese Fairy Tales and Fantasies / M. Roberts. — New York: Pantheon, 1980. — 288 p.
16. Weinreich B.S. Yiddish Folktales / B.S. Weinreich. — New York: Pantheon, 1988. — 413 p.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Bernxajmer K. Devochka v zamke vnutri muzeya [The Girl in the Castle Inside the Museum] / K. Bernxajmer. — Moscow: Omega-L : METAMORPHOSES, 2023. — 32 p. [in Russian]
2. Afanas'ev A. Russian Fairy Tales / A. Afanas'ev. — New York: Pantheon, 1945. — 662 p.
3. Arnold Ch. Telling Stories, Talking Craft: Conversations with Contemporary Writers / Ch. Arnold, A. Cook. — West Lafayette: Parlor Press and Sycamore Review, 2010. — 243 p.
4. Bernheimer K. Fairy Tale Is Form, Form Is Fairy Tale / The Writer's Notebook. — New York: Tin House Books, 2010. — P. 61–73.
5. Bernheimer K. Mirror, Mirror on the Wall: Women Writers Explore Their Favorite Fairy Tales, 2nd ed. / K. Bernheimer. — New York: Anchor Books, 2002. — 341 p.
6. Bernheimer K. The Affect of Fairy Tales / Fairy Tales Reimagined: Essays on New Retellings. — Jefferson: McFarland & Company, 2009. — P. 1–4.
7. Bernheimer K. The Complete Tales of Ketzia Gold / K. Bernheimer. — Tallahassee: FC2, 2001. — 192 p.
8. Bernheimer K. The Complete Tales of Lucy Gold / K. Bernheimer. — Tuscaloosa: FC2, 2011. — 117 p.

9. Bernheimer K. *The Complete Tales of Merry Gold* / K. Bernheimer. — Tuscaloosa: FC2, 2006. — 163 p.
10. Bernheimer K. *This Rapturous Form* / K. Bernheimer // *Marvels & Tales*. — 2006. — Vol. 20. — № 1. — P. 67–83.
11. Grimm J.L.K. *Grimms' Tales for Young and Old: The Complete Stories* / J.L.K. Grimm, W.K. Grimm. — New York: Doubleday and Company, Inc., 1977. — 633 p.
12. Lüthi M. *The European Folktale: Form and Nature* / M. Lüthi. — Bloomington: Indiana University Press, 1986. — 173 p.
13. McAra C. *Hope Chest. Demythologizing Girlhood in Kate Bernheimer's Trilogy* / C. McAra // *Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal*. — 2017. — Vol. 10. — № 3. — P. 168–183.
14. Pilinovsky H. *The Complete Tales of Kate Bernheimer: Postmodern Fairytales in a Dystopian World // Fairy Tales Reimagined: Essays on New Retellings*. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., 2009. — P. 137–152.
15. Roberts M. *Chinese Fairy Tales and Fantasies* / M. Roberts. — New York: Pantheon, 1980. — 288 p.
16. Weinreich B.S. *Yiddish Folktales* / B.S. Weinreich. — New York: Pantheon, 1988. — 413 p.