

Нэнси Мэллон

Живые сказки
Искусство воображения

Живые сказки
Искусство воображения

STORYTELLING & THE ART OF IMAGINATION

Nancy Mellon

Нэнси Мэллон

ЖИВЫЕ СКАЗКИ

Искусство воображения

Перевод с английского
Марии Шаскольской

Второе издание

Киев
«НАИРИ»
2015

УДК 821.111(73)-34-93
ББК 84(7Спо)6-442
М97

Перевод с издания:
Nancy Mellon. Storytelling & the Art of Imagination.
Element, 1992.

Обложка **Анны Демьяновой.**

Нэнси Мэллон.
М97 **Живые сказки. Искусство воображения /**
Пер. с английского. 2-е изд. — Киев, НАИРИ, 2015. —
272 с.
ISBN 978-966-8838-81-1

Эта книга написана для того, чтобы мудрые сказки и истории вернулись в нашу повседневную жизнь. В каждом человеке таится клад фантазии, но чаще всего силы фантазии заглушены и спят. Тот, кто становится рассказчиком-сказочником, кто может разбудить образы, скрытые в своем воображении, тот словно оживает заново, обретая жизнь более полную и бьющую через край.

Это книга для всех тех, кто сидит у камина, у постели ребенка, у постели больного, рассказывает на уроке в школе, в терапевтической сессии и при этом ищет более осознанного, осмысленного и позитивного отношения к миру фантазии, порой захлестывающему и сбивающему с толку. Она поможет вам очертить этот мир и вжиться в него, сделать его своим и добрым.

ББК 84(7Спо)6-442

ISBN 093-875-66-64
ISBN 978-966-8838-81-1

© Element, 1992
© «НАИРИ», 2013, 2015

Содержание

Предисловие переводчика	8
Введение	10
Глава 1. Начала и концы	
Сказочный огонь	20
Дыхание новой жизни	21
Герои сказок	23
Имена и названия	26
Голоса	28
Начала	31
Концовки	33
Глава 2. Движение и чувство направления	
Музыка сказки	38
Спуск	41
Подъем	47
Кружение	51
Туда и обратно	53
Глава 3. Через леса, через моря... (ландшафты сказки)	
Горы	60
Озера, пруды, водоемы	65
Темные леса	67
Болота, трясины, топи	69
Башни-темницы	71
Двери и ворота	76
Ключи	80
Избушки и хижины	82
Дворцы и замки	86

Тропинки, лабиринты, бездорожье	92
Открытые моря-океаны	96
Глава 4. Сквозь стихии	
Горячая пустота: море в огне	104
Испытание воздухом: очарование, смех и великое грядущее	106
Испытание водой	108
Испытание землей	112
Глава 5. Времена года и настроения	
Времена года	116
Смерть	118
Тьма и свет	123
Благодарность	128
Сон и бодрствование	130
Томление	131
Желания	133
Странствие (квест, поиски)	135
Супружеское счастье	140
Глава 6. Персонажи сказки	
Добрые матери	146
Другие матери	147
Добрые и великие отцы	152
Другие отцы	156
Братья	161
Сестры	163
Злые колдуньи (ведьмы)	164
Мудрецы и волшебники	168
Обманщики и шуты	176
Повара и кухарки	178
Великаны	180
Гномы и карлики	184
Духи и феи	186
Эльфы	189
Ангелы	196

Звери-помощники	198
Драконы и мифические существа	203
Птицы	208
Кони	213
Лисы и волки	215
Коты и кошки	219
Пчелы, муравьи и другие насекомые	222
Змеи	225
Цветы	227
Деревья	232
Глава 7. Сила и защита	
Башмаки и короны	236
Платья и плащи	238
Золотой мяч	245
Талисманы и магические камни	247
Зерна и орехи	251
Золотая чаша	252
Копье, меч и волшебная палочка	255
Глава 8. Как возвращать искусство сказки .	259
Превращения в сказке	267

Предисловие переводчика

Когда мы читаем книгу мастера, всегда появляется особенное чувство: здесь так многому можно научиться! В старину подмастерья перенимали умение учителя, вникая со временем в тайны мастерства. Так, читая эту книгу, можно понемногу (а кто-то сумеет сразу, с ходу) набираться удивительного умения рассказывать сказки и истории — простые и повседневные или старые, сложно запутанные, про чудеса, про людей и про зверей, про обычную жизнь и про необычные события. И рассказывая свои или чужие сказки, учиться жить здоровее и полнее.

В названии этой книги есть слово «storytelling», которое мне было сложно перевести. В Америке, где Нэнси Мэллон — учительница, сказочница и мастер — написала свою книгу, искусство устного рассказывания сказок очень широко возрождается уже лет сорок. Самый первый, маленький фестиваль в 1973 году собрал примерно тридцать участников, и они рассказывали друг другу свои любимые сказки и истории. Сейчас это движение разрослось до двухсот и более фестивалей по всей стране. Некоторые из них огромны, длятся три-четыре дня и собирают сотни рассказчиков и тысячи слушателей. Некоторые пока небольшие. Но само искусство устного рассказа становится год от года все более и более популярным и привлекает сердца и взрослых, и детей. Поэтому само слово «storytelling» хорошо понятно для читателя.

В нашей стране традиция сказки во всех своих формах живет по-другому. Но в том, что она именно

«живет», нет сомнения. Поэтому мы и назвали книгу «Живые сказки. Искусство воображения». По-английски слово «story» означает все что угодно — и народную сказку, и легенду из древних преданий, и историю, которую учитель сочиняет, чтобы помочь трудному ребенку в школе, и даже рассказ о событиях из Ветхого Завета. Мне пришлось почти везде писать слово «сказка», но читатель и сам догадается, что речь идет не только о народных волшебных сказках. Еще мне было жалко писать про злую колдунью, потому что русская Баба-яга совсем не всегда злая. Но я не стала спорить с автором.

Автор не рассказывает, как *толковать* образы волшебных сказок. Она лишь немного касается этих толкований, отсылая любознательных исследователей к другим источникам. О толковании сказок написано много, и некоторые источники приведены в конце. Эта же книга вся обращена к нашим чувствам и к нашей воле. Почувствуйте свою сказку, сделайте ее своей, расскажите ее другим и послушайте их сказки.

Удачи вам.

Мария Шаскольская,
2012

Введение

Эта книга написана для того, чтобы мудрые сказки и истории вернулись в нашу повседневную жизнь. В каждом человеке таится клад фантазии, но чаще всего ее силы заглушены и спят. Тот, кто становится рассказчиком-сказочником, кто может разбудить образы, скрытые в его воображении, тот словно оживает заново, обретая жизнь более полную и бьющую через край. Множество препятствий могут стоять у нас на пути, но великое и древнее действо — повествование — позволяет нам соприкоснуться с силами, которые мы, возможно, позабыли, с мудростью, которая могла поблекнуть или исчезнуть, с надеждами, канувшими во тьму. Оно связывает нас и с радостью, и с весельем, которое отдано на откуп профессиональным затейникам. И самое главное — рассказывание сказок и историй дарит нам любовь и смелость жить: мы сочиняем новую прекрасную сказку и тем самым даем родиться новой силе духа, чтобы смело вступать в великое странствие нашей жизни и дарить мудрость и поддержку нашим близким любого возраста в их странствиях на их собственных путях.

Каждый сказочник собирает свою копилку живых внутренних образов; за этими образами стоят космические творческие силы. Эта книга указывает путь, по которому вы сможете войти в мир животворящих картин. Я надеюсь, что она встанет рядом со сборниками сказок, уже известных вам или еще ждущих открытия. Некоторые из них перечислены в конце книги.

Читая старые волшебные сказки, мы обретаем способность передавать и сочинять свои собственные сказки и истории. Сочинить и рассказать новую историю — совсем не то же самое, что прочесть и поведать уже написанное в книгах. Много лет я получаю эту радость — работаю с родителями, с будущими родителями, учителями, библиотекарями, с людьми помогающих профессий. Вместе мы оживили искусство рассказывания для самих себя, для детей и друг для друга. Исследуя старые истории или помогая создавать новые на моих уроках и семинарах по сказкам, я всегда стремлюсь пробудить в участниках те животворящие и преобразующие силы, которые помогают человеку в трудностях. Каждая деталь в сказке, ее персонажи, ландшафты, настроения и сплетения сюжета — все это прослеживается у нас в теле, в чувствах, в строении нашего сознания. Пусть сказка будет какой угодно — величественной, нескладной или фантастичной, — но если нам удастся пережить действительность каждой ее части как некую сторону нас самих, это может стать — нет, это обязательно станет — животворящим опытом. По мере того как мы вносим нашу взрослую осознанность в то, что действует и происходит в наших историях, мы растем в понимании самих себя и в наших отношениях со всем и со всеми.

Что такое активная здоровая фантазия? Мой опыт работы со взрослыми и с детьми говорит, что в наше время образы фантазии зачастую раздроблены, искажены, страшны, навязчивы. Но если автор получает водительство, вдохновение и поддержку, образы могут, порой совершенно внезапно, стать целостными и светлыми. Упрочиваясь с помощью древних элементов мира фантазии, мы начинаем свободно плыть и играть с богатством их тем и образов, как это делают

мечтатели и поэты. Могучие древние темы сказок, их язык, их картинность оживают в наших душах и действуют как здоровая пища, давая телу и крови воспрянуть с радостью и легким дыханием. Сам процесс рассказывания сказки, звучание голоса, жесты, добрая воля и те кладези мудрости, которые при этом открываются, пробуждают глубинное здоровое состояние творческой отваги.

Я надеюсь, книга ответит разным запросам. Каждый короткий, собирающий воедино некую тему раздел, а также примеры, которые в разделах приводятся, — это легкие касания-подсказки, помогающие читателю (может быть, иногда подталкивающие) двигаться вперед в ощущении радости и чуда к жизни, полной любви и мудрого использования силы. Этой книгой можно пользоваться как путеводителем: она расскажет о значениях внутренних жестов, энергий, ландшафтов и персонажей, что пробуждаются из глубоких источников фантазии. Это книга для всех тех, кто сидит у камина, у постели ребенка, у постели больного, рассказывает на уроке в школе, в терапевтической сессии и при этом ищет более осознанного, осмысленного и позитивного отношения к миру фантазии, подчас захлестывающему и сбивающему с толку. Она поможет вам очертить этот мир и вжиться в него, сделать его своим и добрым.

Цель этой книги не в том, чтобы преподнести конкретные сюжеты сказок. Есть много книг, рассказывающих о великих старых сказках — обсуждающих их, анализирующих и интерпретирующих с разных точек зрения. Метод, которым мы пользуемся здесь, — это прикосновение, страница за страницей, к бьющемуся пульсу различных древних историй, чтобы оживить такой же творческий пульс читателя. Соответственно,

читая, рассказывая и создавая истории, можно полнее пережить чувство целостности. Почти все сказки, упоминаемые здесь, — европейские, но их темы, общие во многих языках и странах, отобраны гением времени и гениями народов.

Высшая цель этой книги — помочь создавать новые, здоровые сказки и истории, чтобы легче было справляться с задачами нашего времени. Здоровые и помогающие истории спонтанно возникают в нас, где бы мы ни были; они бьют ключом, лишь только мы даем им эту возможность. Сочинить законченную, одухотворенную историю, воистину отвечающую настоящей минуте, — это животворный процесс, дарящий чувство чуда и радости, укрепляющий нас на нашем порой непомерном или непонятном пути.

В начале моей карьеры, когда я преподавала множество разных предметов в разных местах, я мечтала, как было бы замечательно стать странствующей сказочницей: все мои занятия тогда соединились бы в одной роли. Но в те годы ремесло устного рассказчика в Америке не встречало такого горячего приема и поддержки, как это бывало в более давние времена. Кроме того, я была застенчива и замкнута. И много лет вместо того, чтобы рассказывать сказки, я стояла перед классами детей или молодых людей и в основном делилась тем, что знала из книг, или учила их языку.

И вот однажды случилось удивительное. У класса буйных детей заболела учительница, и меня попросили занять их на один урок. Что было делать? Я успела только порыться в книжках, чтобы найти что-нибудь им почитать. Был день Святого Патрика, и я выбрала несколько сказок, собранных ирландским поэтом Уильямом Йейтсом. Только я открыла рот, чтобы начать читать, как вдруг, к моему удивлению, у меня появился

подлинный ирландский акцент. Я читала, а дети были зачарованы не меньше меня. Слова пели сами. Сердце распахнулось. Час закончился, я закрыла книгу, мой ирландский акцент исчез. Этот случай стал для меня подлинным открытием. Я гадала, сколько же культурных корней живут у меня на языке и ждут своей очереди, чтобы появиться в очередной сказке.

В последующие годы, когда научилась слышать самое себя, я смогла вслушиваться все глубже в потаенные голоса детей и взрослых из разных стран и разных культур, которые приходили ко мне в классы. Мне нравилось помогать им обретать свободу в поэзии, в прозе, в презентациях своих работ и в дебатах. Расскажи свою мечту! Расскажи, что ты помнишь! Опиши того, кого ты любишь, поделись вкусом истины!

Наконец я открыла для себя вальдорфскую педагогику и уже по-настоящему вошла в старое занятие. На подготовительных курсах для учителей вальдорфских школ меня учили, что хорошо рассказывать древнюю сказку — обязанность. Не просто знать ее, как часть своего собрания сказок, хранящегося в памяти, но прочувствовать так, как мог бы ее прочувствовать самый непоседливый ребенок — до самых кончиков пальцев на ногах. Не считать фантазию — то есть построение образа внутри себя — чем-то таким, что существовало до тебя в истории человечества, а понять ее как твою повседневную потребность. Вскоре мне пришлось сочинять и рассказывать сказки каждый день, чтобы держаться на высоком уровне, задаваемом лучшими учителями вальдорфских школ. Следуя этому творческому методу, я начала по-новому укреплять и упорядочивать собственную свободную фантазию, чтобы соответствовать ожиданиям своих учеников. Я стала вправду верить, что сказочник имеет ту же глубинную

миссию, что и все те, чья задача — водительство и преобразование жизни людей. Я познала эту профессию как древнюю дисциплину и как службу, к которой призван каждый.

Когда я училась в Англии на курсе для вальдорфских учителей, я встретила Гизеллу Биттлстон — одну из тех людей, что сильно изменили мою жизнь. Гизелле было суждено стать моим учителем-кукольным и учителем моей души. Впервые я увидела ее, когда она, светясь, словно маленький драгоценный камень, представляла с куклами и пела своим низким вибрато румынскую сказку «Белый волк» — чудесную сказку про заколдованного волка, ради которого нежная и отважная девушка отправляется в трудный путь к самым далеким звездам, чтобы найти там свет и вызволить из шкуры волка того, кто в нем скрыт, — истинного королевича. Это была сказка о превращении, о главном предназначении человеческого духа. В тот день эта вечная тема затронула меня до глубины души.

Так началась моя жизнь со сказками. В детстве, как и многие из моего поколения, я мало интересовалась сказками и мало получала радости от них. Сегодня я с удовольствием рассказываю людям, какими «неамериканскими» казались мне все эти принцы и принцессы. И я очень хорошо понимаю то сопротивление, какое может возникать у человека против персонажей, о которых говорится в моей книге. Однако по ходу множества кукольных спектаклей, где мой голос, моя правая рука и моя левая рука представляли тех самых персонажей, которых отвергало мое скептическое «демократическое» мышление, я постепенно обретала новую жизнь. Я открывалась богатейшим новым возможностям детской педагогики, и вместе с этим начиналась новая педагогика для моего собственного «внутреннего

ребенка», ведущая к таким горизонтам, о которых раньше я и мечтать не могла. Я обретала новое дыхание, более глубокое, чем прежде.

Та радость, что я получала от работы с красотой и истиной, стоящими за сказочным народом и сказочными картинками, позволяла мне самой открываться навстречу незнакомым способностям ума и сердца. Голос мой странствовал в энергиях архетипов, во множествах культур и состояний души. Он принимал оттенки речи горестной королевы, зачарованного принца, коварной ведьмы, самоотверженной принцессы, могучего шамана, и я открывала затерянные и неразвившиеся части самой себя. Я стала благодарной кукольницей и представляла разные истории, стоя за красными ширмами моего сказочного театра. Я смогла хныкать, смогла плакать в голос! Я смогла петь от всей души, когда королева тосковала по своему ребенку или когда нужно было петь ребенку в сказке. Я научилась хохотать как страшная ведьма или колдун и научилась разрушать коварные заклинания одним словом. Я так загорелась, что смогла учить многих других играть кукольные спектакли, чтобы они тоже могли делиться своими чувствами в сказках и получать дары этих деяний.

Спустя какое-то время я вдруг обнаружила: за те многочисленные часы, что я занималась сказками со всего света — подбирала освещение, мастерила кукол и рамки для ширм, отшлифовывала жесты и оттенки голоса вместе с людьми всех возрастов, — каким-то образом эти древние сказки дали мне власть создавать новые сказки. Робость души ушла, я обрела неизмеримое новое дыхание, понимание и цель. Я писала сказки для своих учеников, и меня стали приглашать как сказочницу на детские праздники.

— Маркусу исполняется пять лет, ему нужна сказка: он так любит летать, мы боимся, что он прыгнет с обрыва на берегу...

— Селина больше всего хочет быть королевичем! Она всеми командует и очень сильно все переживает. Хорошо бы ей рассказать сказку про нее самое...

— Джозеф дерется с сестрой, словно она вооруженный стражник!..

Заплутавшая по дороге, но оживающая вновь и вновь в творчестве для детей, моя старая мечта становилась реальностью: я сидела среди семей или перед классом учеников и слушала, как сама же создаю целебное снадобье сказки.

Сегодня я работаю со сказками как с инструментом изменения. Я даю рецепт, как исцелять самих себя с помощью сказки. В наши дни уделяется много внимания обретению и исцелению «внутреннего ребенка». Возраст не играет роли в сказочной терапии: Божественный Ребенок и Мудрый Старик живут в каждом из нас. Спонтанная мудрость, соединенная с истинной сердцевинной человека, составляет основу жизни, и именно эту мудрость мы выпускаем на волю в своем устном рассказе. Рассказывание подобно молитве — оно дает уверенность и силу. Конечно, нам придется пройти сквозь упорнейшее сопротивление, устремляясь к этой сердцевине. Есть ли такая боль, или печаль, или ужас, которые нельзя высказать в сказке? Есть ли страхи или смущения столь глубокие, что их не выдержит сказка?

Те, кто сочиняют сказки и истории, принимают все земные чувства и, как мудрые дети, выплескивают их в царство радости. Я приглашаю людей порыться в моей большой круглой корзинке с архетипическими фигурами и, приняв добрую помощь кукол, вывести наружу свои надежды и переживания. Или, сидя вокруг горя-

щей свечи в кругу доброжелательных и творческих людей, поделиться сиюминутной сказкой, рожденной из собственной мудрой фантазии. Или, сидя в парах, рассказать друг другу истории — так, словно от этого зависит ваша жизнь.

И потому, что сама сопротивлялась призванию сказочника, я высоко ценю эти заложенные в вас силы, иногда полностью сокрытые, — силы, которые могут открыться, если получат поддержку и водительство. Когда наступает время для сказок, я говорю себе и другим: наберите воздуха, ныряйте и плывите — вода вас понесет. Танцуйте, летайте, прыгайте в вулкан. В царстве сказки все получится.

Глава 1

Начала и концы

Начинай свой рассказ
и не трать времени зря.

Джеффри Чосер

Кінець безкоштовного
уривку. Щоби читати
далі, придбайте, будь
ласка, повну версію
книги.