

Светлой памяти Б.С. Раббота

Автор сердечно благодарит за помощь в работе над этой книгой В.А. Арканова, Л.А. Черняховскую и Н.И. Войскунскую, а также редакцию издательства «Р.Валент», директора издательства В.Р. Колесниченко — за ее неизменную поддержку, главного редактора Н.Г. Богомолу — за кропотливую работу и английского редактора и корректора В.П. Кочина за его заботу и орлиный глаз.

ЛИНН ВИССОН

НЕВЫРАЗИМОЕ СЛОВАМИ

ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ

О ЖИВОПИСИ, МУЗЫКЕ И ТАНЦЕ
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

МОСКВА
РЗ «Р.ВАЛЕНТ»

УДК 81'255(075.8)=133.1=161.1

ББК 81.2 Англ 923

В537

Линн Виссон

Невыразимое словами. Перевод текстов о живописи, музыке и танце с русского языка на английский. — М.: Р.Валент, 2016. — 268 с.

ISBN 978-5-93439-500-2

«Невыразимое словами. Перевод текстов о живописи, музыке и танце с русского языка на английский» — книга-пособие. В ней рассматриваются проблемы, возникающие при переводе текстов о так называемых «невербальных» видах искусства: музыке, живописи, танце. В работе над ними перед переводчиком стоит непростая задача: найти слова для описания того, что изначально выражено без слов — с помощью мазка, жеста, звука. К счастью, за многие годы в переводе подобных текстов выработались свои правила, свой стиль, своя собственная специальная лексика. Все это и попытался систематизировать автор.

Переводческой литературы по данной теме практически не существует. В этой книге русские тексты приводятся в сопровождении английского перевода и комментариев с разбором лексических и стилистических трудностей. Большинство текстов значительно адаптировано и сокращено.

Книга рассчитана на переводчиков, преподавателей английского языка, аспирантов и студентов продвинутого уровня. Каждый из трех разделов содержит небольшой и далеко не полный словарь полезных терминов.

Поскольку книга является своего рода «пробным шаром» в анализе проблем в данной области перевода, автор и издательство будут признательны за любые отзывы и предложения.

УДК 81'255(075.8)=133.1=161.1

ББК 81.2 Англ 923

Воспроизведение и распространение данного произведения (полностью или частично) любым способом, в том числе путем перевода в электронные файлы и открытия доступа к таким файлам через коммуникационные сети и каналы связи, без договора с правообладателями запрещается и преследуется в соответствии со ст. 146 УК РФ и Законом РФ о защите авторских и смежных прав.

ISBN 978-5-93439-500-2

© Линн Виссон, 2015

© «Р.Валент», 2016

Предисловие

Любой текст об искусстве, будь он о литературе, театре или кино, представляет сложность для перевода. Но тексты о невербальных видах искусства, таких, как живопись, музыка и танец, сложны вдвойне, поскольку в них переводчик сталкивается с необходимостью вербализации того, что выражено без помощи слов. Невербальные виды искусства рассчитаны на чувственное восприятие: живопись — искусство визуальное, музыка — аудиальное, а танец (исполняемый чаще всего под музыку) — аудиовизуальное.

На протяжении веков описание прекрасного и изящного в искусстве — понятий, лежащих в эстетическом поле (кстати, сам термин «эстетика» был образован от греческого слова, означавшего «наука об объектах чувственного восприятия»), — являлось ключевым в любых спорах о живописи, музыке и танце. В разные эпохи в разных странах были свои представления о прекрасном, менявшиеся с течением времени. Переводчику необходимо учитывать это при выборе языковых средств. Перевод с русского на английский труден еще и тем, что под влиянием истории и культуры в обоих языках сложился свой особый стиль, выработалась своя специальная лексика для описания как художественной составляющей, так и социального посыла невербальных видов искусства.

Каталог выставки в музее будет написан одним образом, а программа симфонического концерта — совершенно другим. В балете — свой язык, и он отличается от языка современного танца, причем настолько, что даже система записи танцевальных па у них разная. Хореограф говорит с исполнителями одним языком, а дирижер с музыкантами — другим. Найти слова, точно описывающие то, что художник, музыкант или танцор выражают без единого слова, задача необычайно сложная.

В ходе истории направления и школы в искусстве не просто сменяли друг друга, но часто пересекались. Следы классицизма, реализма, романтизма, импрессионизма и сюрреализма отчетливо видны как в европейском, так и в американском искусстве, хотя сами эти течения возникали в разных странах и в разные времена. В каждом из трех невербальных видов искусства свои законы.

В живописи — это композиция, перспектива, цвет, контрастность, текстура и техника рисунка. В музыке — это структура произведения, последовательность нот, лады, чередование аккордов, мелодия и гармония. В танце — это балетные па, движения и позы, особая система записи их последовательности и синхронизации с музыкой.

Эта книга не об истории живописи, музыки и танца и не попытка критического разбора, а всего лишь пособие. Оно написано в помощь тем, кто переводит тексты об искусстве с одного языка на другой. К таким текстам сплошь и рядом относятся пренебрежительно, как к дальним бесправным родственникам в семье, где уважением пользуются статьи на художественные, политические и научно-технические темы. Пособий по переводу текстов об искусстве практически нет, а между тем они одни из самых трудных в работе и часто оперируют терминами и профессиональными жаргонизмами, не имеющими между собой ничего общего в английском и русском языках. Бытует мнение, что переводить такие тексты несложно, но в действительности они требуют огромного труда и знаний, ибо своими культурными и лингвистическими корнями глубоко уходят в язык оригинала. Чуть ли не в каждом предложении вас поджидают *faux amis* и другие подводные камни: «пластичный» будет отнюдь не *plastic*, а «патетика» вовсе не *pathos*.

Назвать спектакль «удачным» — значит, ничего не сказать американскому слушателю или зрителю. «Удачный» в каком смысле? Согласно каким критериям? Кто эти критерии установил? И как авторам удалось избежать излишнего использования жаргонизмов или скатывания в разговорный стиль?

Хотя основной набор терминов и понятий невербальных видов искусства в разных языках часто схож, вопрос выбора стиля всегда остается. Язык выставочного каталога в музее, естественно, отличается от языка журнальной статьи, рассказывающей об этой выставке для массового читателя. У специалиста одни ожидания от своих читателей (он может рассчитывать на их общую осведомленность в вопросах истории, на знакомство с разными жанрами и техническими приемами, на знание терминов), а у журналиста, пишущего для массового издания, — другие. Но журналист тоже должен быть специалистом, причем не только в своей области, но и в смежных областях. Балетному критику надо иметь музыкальное образование; художественному критику — знать историю и мифологию; музыкальному критику — разби-

ратся в жанрах и направлениях, в музыкальных инструментах, в теории музыки. Исполнять музыкальное произведение и писать о нем — совершенно разные вещи. Есть прекрасные балетные критики, которые сами никогда в жизни не танцевали, и художественные критики, не способные изобразить на бумаге простейший рисунок.

Переводчику следует забыть о понятии «объективная реальность». В своем трактате «Государство» Платон настаивает, что идеальному обществу следует изгонять художников уже хотя бы по той причине, что все они занимаются искажением истины. Стремясь отобразить окружающую действительность, художник (будь то автор картины, музыкального или танцевального произведения) отражает лишь свои субъективные о нем представления. Насладиться искусством, по определению, можно лишь безоговорочно приняв предлагаемые автором обстоятельства, поверив в обман. Женщины, позирующие для портрета, едва ли в действительности садятся на фоне распахнутых окон с видом на буколические пейзажи, и девушки, укол палец веретеном, не погружаются в долгий сон, чтобы проснувшись, поскорее исполнить великолепное па-де-де с прекрасным принцем. Искусство немислимо без воображения, без проникновения в «незнакомое». Задача критика — сделать это «незнакомое» понятным и доступным зрителю или слушателю.

Со всеми этими проблемами переводчику неизбежно придется столкнуться, и тут не обойтись без знания азов живописи, музыки и танца, без владения терминами, без умения найти точный идиоматический оборот, не выбивающийся из нужной стилистики. То, что задача эта не из простых, подтверждают уже имеющиеся английские переводы русских статей о невербальных видах искусства.

Переводчику необходимо разбираться в названиях материалов (масляные краски, акварель, уголь)¹, направлений (романтизм, импрессионизм, реализм, сюрреализм), особенностях тональной, атональной и додекафонической музыки; ориентироваться в таких понятиях, как месса, тропарь, симфония, соната, концерт, трио, квартет, симфоническая и камерная музыка. Затем следует знать инструменты: кисть, холст, растворитель, шеллак и мольберт (в живописи); смычок, медиатор и метроном (в музыке); пуанты, канифоль и мел (в балете).

¹ Здесь вам может помочь терминологический двуязычный словарь-справочник Федосеевой Т.С. «Реставрационные и живописные материалы». – М.: Р.Валент, 2013.

Произведение может быть наполнено и социальным содержанием — набросками с натуры, вроде портретов вождей, или историческими сценами, или композициями, воспевающими то или иное эпохальное событие, как это часто случалось в советских реалистических балетах. Переводчику не обойтись без знания социального и исторического контекста, без понимания подтекста, скрытых цитат и аллюзий.

Тексты, собранные в данном пособии, значительно адаптированы и сокращены. Они не рассчитаны на искусствоведов, но являются прекрасным практическим материалом для переводчиков. Всюду, где это было возможно, приводится ссылка на первоисточник. Стремясь расширить словарный запас переводчика и обратить его внимание на стилистические нюансы, находящиеся в прямой зависимости от лексики и синтаксиса, автор старался приводить как можно больше синонимов и стилистических вариантов. В каждом разделе имеется небольшой и далеко не полный словарь полезных терминов. При переводе следует с особым вниманием относиться к транслитерации иностранных имен и всегда придерживаться ранее выработанного написания. Например, фамилию дирижера Тилмана вопреки ожиданиям следует писать по-английски не *Tilman*, а *Thielmann*, в то время, как фамилию Арбаче — *Arbace*. Большинство балетных терминов пришли из французского, а музыкальных — особенно те, что используются для обозначения темпа, — из итальянского. Переводчик не имеет права допускать ошибки в их написании.

Автор стремился подобрать как можно более разнообразные тексты о живописи, музыке и танце, чтобы осветить максимально широкий круг проблем, связанных с их переводом. Хронологии в расположении текстов автор особенно не придерживался, поскольку не ставил перед собой задачи рассказать о конкретном времени или жанре.

Книга потребовала много времени и труда еще и потому, что фактически это первая работа в данной области перевода. Разумеется, никакое пособие не претендует на исчерпывающее освещение темы. Напротив, автор надеется, что это издание, адресованное переводчикам, которые трудятся на ниве искусства, обратит их внимание на затронутые здесь проблемы и подтолкнет к тому, чтобы внести свой посильный вклад в незаслуженно обойденную вниманием область перевода — перевод текстов о невербальных видах искусства.