0Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

СИНТЕТИЧНІ ОБРАЗИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ

ПАВЛА ТИЧИНИ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

ФОКА Марія Володимирівна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Реферат

Кіровоград – 2016

Метою циклу праць «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою» є встановити особливості взаємодії слова, музики та живопису в образному світі П. Тичини; дослідити стратегії перекладу синтетичних образів П. Тичини на матеріалі англомовних перекладів М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс, а також розкрити рівень адекватності, обраних тлумачами, шляхів інтерпретації.

Вивчення аспектів синтезу мистецтв, зокрема в літературознавчому полі, є на сьогодні особливо актуальною темою (Л. Генералюк, І. Денисюк, Ю. Кузнецов, Д. Наливайко, О. Рисак та ін.). Теорія синтезу мистецтв інтенсивно розвивається, що породжує численні підходи й трактування, які потребують чіткої конкретизації та узагальнення. До того ж синтетичні літературні твори становлять особливу ланку в мистецтві, бо поєднують у собі його різні види (передусім музику й живопис). І саме така суміжномистецька взаємодія на літературному тлі поставила перед літературознавством питання про методологічні підходи та стратегії щодо вивчення творів, у яких органічно поєдналися слово, музика й живопис.

Тим часом з інтенсивним розвитком теорії синтезу мистецтв у літературі в перекладознавстві виакцентовується проблема відтворення словесних текстів, у яких поєднано слово, музику та живопис, що є недослідженою і невивченою, хоча питання художнього перекладу різного характеру активно вивчаються (Г. Гачечиладзе, Р. Зорівчак, І. Лєвий, А. Федоров та ін.). Потрібно чітко усвідомити, що словесні образи, у яких закодовано музику й живопис, значно ускладнюють процес декодування й відтворення для перекладача, який не є фахівцем в іномистецьких сферах. І методи й способи, які уможливлять адекватну передачу відповідних образів, потребують особливого вивчення. Це дослідження є спробою зробити внесок у розв’язання проблеми перекладу іномистецьких творів, чим пояснюється його новизна. Уважаємо, що процес відтворення творів, де поєднані слово, музика та живопис, має відбуватися крізь призму осмислення теоретичних засад синтезу мистецтв, на тлі загальноприйнятого збереження мистецької якості твору (передача змісту, форми тощо).

Таким чином, проблеми синтезу мистецтв у літературі, що є актуальними й злободенними, у запропонованому циклі праць розкриваються через два основні аспекти (літературознавчий і перекладознавчий), що органічно взаємодоповнюються, поглиблюючи осмислення цього складного полімистецького за своєю суттю феномену.

У свою чергу творчість П. Тичини є яскравим прикладом синтезу мистецтв, адже тексти лірика філігранно поєднують в собі слово, музику та живопис. Синтетичність творів поета ставала предметом уваги таких науковців, як Г. Клочек, Л. Новиченко, В. П’янов, С. Тельнюк та ін. Проте цей аспект залишається маловивченим. Зокрема, твердження про музикалізацію творчості митця стало загальновизнаним і навіть сприймається як постулат. Утім, незважаючи на ілюзорність вичерпаності питання, проблема поєднання слова й музики є недостатньо розробленою, що можна пояснити багатогранністю природи музичного начала у творах поета, де не всі компоненти омузичнення ще вдалося визначити й дослідити.

У той же час живописна складова творчості П. Тичини майже не розглядалася, хоча словесні тексти ним майстерно візуалізуються, унаслідок чого в уяві читача постають сповнені експресії живописні картини, які скомпоновані за законами живопису, насичені яскравим колоритом й інтенсивним тонуванням, багатством барв і різноманітністю відтінків, грою світлотіней і контрастів.

За межами вивчення залишилися поетичні синестезійні образи, що за своєю природою становлять неподільну музично-живописну єдність і є яскравими проявами синтетичності.

На цьому тлі англомовні переклади творів П. Тичини відомими перекладачами М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс привертають особливу увагу, адже постає питання про ступінь і засоби досягнення адекватності англомовних перекладів синтетичних образів П. Тичини відносно оригіналу. Адже саме через переклади англомовний читач формує своє уявлення про творчість українського поета, і те, наскільки точно відтворено перекладачами синтетичність його слова, становить ступінь усвідомлення іномовним читачем неповторності полімистецького характеру образів лірика. Це робить доробок «сонячнокларнетного» творця надзвичайним явищем не тільки в українській, але й у світовій літературі.

І цим **обґрунтовується єдність та актуальність циклу праць** «Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою».

Наукова новизна дослідження.

1. Відпрацьовано новітні дослідницькі технології, що будуються на системологічній теорії літературного твору та на принципах рецептивної поетики, які дають змогу адекватно розкрити синтетичні образи. Зокрема, встановлено, що синтетичні літературні твори становлять особливу ланку в мистецтві, бо поєднують у собі його різні види (передусім музику й живопис). Саме така суміжномистецька взаємодія на літературному тлі поставила перед літературознавством питання про методологічні підходи та стратегії щодо вивчення творів, у яких органічно поєдналися слово, музика й живопис. Методологічна стратегія становить теоретичні засади, що є симбіозом мистецтвознавчого й літературознавчого інструментарію. Разом з тим аналіз з позицій рецептивної поетики засвідчив адекватність й ефективність даного методологічного підходу до вивчення синтетичних літературних творів, у тому числі щодо встановлення функціональності іномистецьких ефектів. Специфіка рецептивної поетики зумовила використання психологічного інструментарію, без якого неможливо змоделювати сприйманням читачем синтетичних образів.

2. *Простежено взаємодію слова, музики та живопису в доробкові П. Тичини, зокрема музичні, живописні, синестезійні музично-живописні, хореографічно-музичні вияви в поетичних текстах.* Так, взаємодія слова та музики розкривається в творчості П. Тичини різними способами: митець вдавався не лише до оперування літературними загальновідомими прийомами, але й залучав інші засоби для досягнення музичних ефектів. Маємо на увазі вираження музики через семантику слова, де асоціативно активне слово генерує потужні зв’язки з музикою, перекодування музичних форм, композицій, прийомів на літературний рівень, дешифрування яких потребує адекватного музичного погляду. Музично-хореографічний компонент літературних творів є одним з особливих складових синтетичного образного світу П. Тичини. Поет майстерно відтворює танець засобами слова, навіюючи візію танка, передаючи виражальний характер рухів і жестів, створюючи естетичне враження від хореографічного твору.

Водночас Тичина-художник майстерно живописує словом, перекодовуючи малярські засоби вираження на літературний рівень. Тож у процесі читання його творів в уяві реципієнта постають чіткі візуально-живописні полотна. Жанрова приналежність таких відчутно-пластичних картин зводиться до двох основних жанрів: пейзаж і портрет, які виконані за живописними законами. Яскраві кольори, інтенсивний колорит, ефекти контрасту, світлотіньові співвідношення і т. д. – знакові образотворчі деталі, які уведені в текст поетом і які породжують відповідні суміжномистецькі враження.

Окремо постають синестезійні художні образи, що інспірують музично-живописні образи, неподільні у своїй єдності. Саме «кольоровий слух» і «слуховий колір» П. Тичини генерують «мальовничу музику» й «музичну мальовничість» поетичних творів. Такі синестезійні образи становлять нерозривний музично-живописно-словесний синкретизм.

3. Виявлено музичний та малярський компоненти художнього мислення поета, що визначають синкретизм образного світу митця. Одним з важливих генераторів синкретичної поетикальної системи є художнє мислення автора, яке визначається особливою музичністю й живописністю. Така особливість сприймання П. Тичини стала потужним імпульсом для творення образного світу з виразними музичними й живописними домінантами. Намагаючись адекватно передати свої відчуття, він удавався до перекодування іномистецьких (зокрема музичних і живописних) виражальних засобів на словесний рівень.

4. Розглянуто контекст, у якому формувалася унікальна синтетична поетика П. Тичина. Ідеться про кінець ХІХ – початок ХХ ст., коли увиразнилась тенденція до синтезу мистецтв. Стислий розгляд контексту, у якому відбувалося становлення українського поета-синтезиста, а саме можливі впливи знакових митців-синтезистів (О. Скрябіна, французьких символістів кінця ХІХ ст., зокрема П. Верлена, О. Блока, М. Чюрльоніса, М. Коцюбинського, М. Вороного, М. Жука, Ю. Михайліва, К. Білокур) дали змогу глибше зрозуміти процес формування майстерності поета, який збагатив мистецтво слова виражальними іномистецькими потенціалами.

5. Вивчено питання відтворення синтетичних образів як проблему художнього перекладу. Твори, у яких поєднано слово, музику й живопис, становлять особливу складність для перекладача, бо поєднують у собі різні види мистецтва. У процесі роботи з таким видом літературного тексту інтерпретатор мусить декодувати, визначити функціональність і потім відтворити синтетичні ефекти у своєму тлумаченні. Важливо, щоб тлумач застосовував напрацювання з теорії синтезу мистецтв і використовував літературознавчі методологічні підходи (зокрема інструментарій рецептивної поетики) на етапі дешифровки, що забезпечує точне й вірне відтворення відповідних елементів у процесі перекладу.

6. Досліджено стратегії перекладу синтетичних образів П. Тичини англійською мовою: методи відтворення літературно-музичного синкретизму, способи перекладу літературно-малярського симбіозу, еквіваленти мовних одиниць, що передають єдність слова, музики та живопису. Переклади синтетичних творів розглядалися крізь призму засад синтезу мистецтв та інструментарію рецептивної поетики, що дало можливість виявити синтетичні образи у творах П. Тичини, дослідити перекладацькі стратегії М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс та встановити їх адекватність. Проаналізовані засоби, методи й прийоми перекладання образів, що поєднують слово, музику та / або живопис, загалом є доцільними. Перекладачі зберегли автентичність синтетичного слова українського поета: інтерпретації М. Найдана вражають своєю точністю, а С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс захоплюють подачею власне осмисленого синкретичного образу. У той же час варто зауважити, що застосовані шляхи перекладу становлять різну міру адекватності відтворення іномистецьких ефектів і причини ступеня наближення до оригіналу часом залежать не тільки від вибору тлумачем того чи іншого методу, але й від характеру природи того чи того прийому, що й визначає рівень перекладності або неперекладності.

Практичне значення циклу наукових праць. *У сфері літературознавства* представлений цикл праць відкриває нові можливості для подальшого дослідження низки проблем, пов’язаних з синтезом мистецтв у літературі, особливо на тлі активного становлення інтермедіальності як одного з напрямів сучасної літературної компаративістики. Зокрема, новітні дослідницькі технології, що будуються на системологічній теорії літературного твору та на принципах рецептивної поетики, а також розкриття функціонування синтетичних образів, їх природи та специфіки стануть у нагоді при вивченні феномену синтезу мистецтв у творчості інших митців світового значення, чиє слово сугестує й несе коди передусім музики чи живопису. При тому дане вивчення синтетичності слова П. Тичини сприяє до нових спроб нового тлумачення філософії, естетики та поетики українського митця.

У перекладацькій сфері дослідження чітко визначає відтворення синтетичних образів як проблему художнього перекладу, визначає стратегії перекладу творів, у яких поєднано коди різних видів мистецтва. Запропонований дослідницький метод поєднує різні перекладацькі традиції та підходи, що виводить переклад за межі суто мовознавчого феномену, у царину рецептивної естетики, соціології культури, що відкриває нові перспективи розвитку перекладознавства.

У викладацькій діяльності цикл праць може бути використаний під час викладання курсів історії української літератури, теорії літератури, порівняльного літературознавства, перекладознавства; у процесі підготовки спецкурсів, семінарів, практичних занять; під час проведення уроків у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах; у написанні підручників і посібників з відповідних дисциплін, курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних робіт.

Загальні кількість публікацій за тематикою роботи: 26, у тому числі 2 монографії та 24 статті.

Автор М.В. Фока