

Восстановление системы образов оригинала в украинском переводе «Песни певца за сценой»

Источники

Опера А. С. Аренского «Рафаэль» (оп. 37) написана в 1894 г. Автор стихов – А. Крюков. Либретто было тогда же переведено с русского на итальянский язык (переводчик L. Egidi), и первая постановка состоялась на итальянском.

Партитура для фортепиано с параллельными русским и итальянским текстами доступна в Российской государственной библиотеке.¹

Allegro molto. (♩ = 126)

Soprano.
Alto.
CORO INTERNO.
Tenore.
Basso.

Весь Римъ иплить ве-се-лехъ, охъ,
Oia tie - ta Ro - maac - con - de del

Allegro molto. (♩ = 126)

mo - nifi can - to, il del - lo in - fon - don so - coal con

CANTOR POPOLARE ПѢВЕЦЬ
(tra le quinte) за сценой.

Allegretto grazioso. (♩ = 132)

Страстью и въ-го-ю серд-це тре-де-цеть, льются то -
Di vo - int - ta - de già il mio cor si fon - do, E soagità un

*) Эта мелодия, также и следующая за ней (Allegretto grazioso) заимствованы изъ сборника народныхъ итальянскихъ пѣсенокъ (Eco di Napoli)
*) Questa melodia come la seguente (Allegretto grazioso) furono tolte dalla raccolta di canti nazionali Italiani (Eco di Napoli) 19840

Согласно примечанию автора в партитуре, мелодии хора римлян и песни певца за сценой взяты из сборника народных итальянских песен [“Eco di Napoli”](#).

Украинский перевод песни певца за сценой имеется в Российской национальной библиотеке, но на бумаге. Каталогная запись (орфография и пунктуация сохранены):

Аренский, Антон Степанович (1861-1906).

Пісня з опери "Рафаель" : (Співає народний співець підчас карнавалу в Римі): Для тенора з ф.-п. / Укр. текст Б. Тена. - Киев : Держ. вид. образотворчого мистецтва і муз. літ., 1956. - 7 с.

MZ Д 138/134

MZ Д 138/135

В электронном каталоге Национальной библиотеки Украины им. Вернадского это издание не числится.

В РНБ была заказана электронная копия издания.

<p>ПІСНЯ</p> <p>з опери „Рафаель“ (співає народний співець підчас карнавалу в Римі)</p> <p>Український текст Б. ТЕНА Музика А. АРЕНСЬКОГО</p>	<p>PESÑA</p> <p>из оперы „Рафаэль“ (поёт народный певец во время карнавала в Риме)</p> <p>Музыка А. АРЕНСКОГО</p>
---	---

Allegretto grazioso (♩ = 132)

Голос

При_стра_стю ніж_но_ю сер_це па -
Стра_стю и не_го_ю серд_це тре -

¹ <https://dlib.rsl.ru/viewer/01004469166>

Технические ошибки (исправляем без обсуждения)

В украинском переводе были обнаружены две опечатки: «розкошів» напечатано через «с»; «несила» напечатано с пробелом после «е».

Три последние строки второго куплета – это русский текст, оформленный под украинское правописание. Переведено только слово «волнами», и намечена рифма. Например, должно быть: «сказати», «ридати». «Рад» здесь употреблять не следует. Вместо «бистрою» должно быть «швидкою», но тогда ударение не попадает на нужный слог, и пр. Халатность переводчика? Вряд ли. Загадку эту надо разгадать.

Эти строки заменяем:

О, если б мог я волне беззаботной
Нежное слово безумно сказать:
Рад бы я чайкою быть быстролётной,
В бурю с волнами рыдать.

О, якби хвилі я міг легкоплинній
~~Ніжнес слово безумно сказати:~~
Бистрою чайкою рад би я нині
З хвилями в бурю ридати,

О, якби хвилі я міг легкоплинній
Ніжно сказати безумні слова:
Чайкою зміг би швидкою я нині
В бурі співати з небес,

Потерей рифмы пренебрежём: в итальянском тексте последняя строка не зарифмована в обоих куплетах. Вместо «безумні» рассматривался вариант «коханья». Но в строке уже присутствует «ніжно», не усугубляем. Почему в последней строке «співати»: написать «ридати» нельзя, так как изменение всего одной буквы давало бы вульгаризм «рыгати з небес», что для воспринимаемого на слух песенного текста недопустимо.

По словарю «Словники України on-line»² были проверены все ударения. Были выявлены две ошибки.

В последней строке припева ударение по словарю «кріві». Заменяется «в кипучій крові» на «у кр^іві моїй».

Третья строка второго куплета в переводе: «Голос твій – казкі, замріяні співи,». По меньшей мере со времён И.П.Котляревского³ во всех падежах единственное число слова «казка» несёт ударение на первом слоге, множественное – на втором. Достаточно убрать запятую: «Голос твій – казкі замріяні співи,». Возможно, лишняя запятая – третья опечатка.

Нетехническая замена прилагательного: «роздумливі співи». Это ближе к оригиналу.

Независимая проверка ударений озвучкой Google Translate

При озвучке украинского текста в Google Translate пять слов читаются неверно (ударение на первом слоге).

В списке показано правильное ударение. В скобках - исходная форма для поиска в словаре.

- жадання (жадания)
- несіла (несила 2)
- сп'яніле (сп'янілий 2)
- томліві (томливий)

С пятым неудачным чтением сложнее. Для слова «ясній» словарь даёт два варианта ударения во всех формах. В тексте это слово встречается дважды с ударением на втором слоге: «зорі ясні», «небо ясне». В втором случае Google Translate читает с ударением на первом слоге.

Система образов русского текста

Теперь, после технической правки, можно рассматривать текст как художественное произведение. Насколько в украинском переводе сохранилась система образов русского оригинала?

² <http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/>

³ Пером не можна написати, / Не можна і в казках сказати, / Яких було багацько див! (І.Котляревський, *Енеїда*, ч. 3, 69)

Если бы надо было охарактеризовать русский текст одним словом, самое подходящее было бы «роскошный». Система образов оригинала выстроена вокруг сравнения возлюбленной с морем, сначала спокойным, потом волнующимся, и, наконец, бурным. Каждое слово точно ложится в эту канву. Разве что некоторые исполнители заменяют «безумно» на «бездумно»: «безумно» было нормальным для 1894 г., но сейчас звучит излишне аффектированно. Кроме того, в предыдущей строке «волне беззаботной». Слова «беззаботный» и «бездумный» в одном семантическом ряду, а «безумный» из другой оперы.

Богатый образами текст, прекрасная неаполитанская мелодия в великолепной аранжировке Аренского – не удивительно, что песня стала очень популярной, и именно по-русски.

Редактирование украинского текста

В напечатанном украинском тексте система образов нарушена. Как это исправить?

Первый куплет, пятая строка. Оригинал: «Грудью, взволнованной в жарких объятых, / Нежится море...». В строке речь идёт о возлюбленной, и в шестой строке на её место подставляется море. Намёк на море есть и в пятой строке: «взволнованной». Перевод: «Повне жаги, від розкошів сп'яніле, / Ніжитья море...». Взволнованная грудь и жаркие объятия исчезли, речь сразу идёт о море. Появился некий спонсор за сценой, предоставивший морю всяческую роскошь, которая его (море) пьянит. Это искажает смысл текста.

Заменяем «розкошів» на «обіймів». Этого достаточно: для объятий нужна пара. Спонсор с оптовыми поставками роскоши также изгнан.

Первая строчка второго куплета, оригинал: «Жизнь моя, сердца восторг и мученье». Певец поёт о возлюбленной. Перевод: «Нині життя моє – захват вабливий». Певец поёт о себе. Пылкий влюблённый стал хвастливым эгоистом. Чтобы вернуть пару к исходному статусу, заменяем тире на запятую, а слово «нині» на «ти є»: «Ти є життя моє, захват вабливий». Заодно снят повтор слова «нині». Рассматривался вариант «Наша любов є наш захват вабливий», но в оригинале «жизнь моя».

Вторая строка второго куплета вроде бы в порядке (однако, см. ниже). В третьей уже проведена техническая правка, а по смыслу там тоже всё в порядке.

Четвёртая строка второго куплета, перевод: «Співи і гомін, гомін луни». В оригинале здесь очень важное для образа напоминание о море «ропот волны». В переводе о море – ни слова. Заменяем «Співи і гомін» на «Співи прибою».

«Гомін луни». «Гомін» – громкий звук, а бывает ли на море громкое, гулкое эхо? Для этого нужны твёрдые препятствия: скалы, корабли... В Риме, где происходит действие, моря нет. Значит, речь идёт об абстрактном оперном море – пляж и двое влюблённых. Откуда там взяться эху? Отражение звука от поверхности воды имеет место, но в сторону источника оно очень слабое, и любой другой звук его перекроет – на море никогда не бывает совсем тихо.

Ещё один не самый вероятный вариант – эхо от «воздушных облаков», то есть, объёмов воздуха другой температуры и влажности. Это явление наблюдал английский физик девятнадцатого века Тиндаль во время опытов со звуком на берегу моря. Подробнее – в «Занимательной физике» Я.Перельмана.⁴

Снизим громкость эха с гомона до шёпота: «Співи прибою, шепіт луни».

И всё равно эхо тут не к месту, и в оригинале его нет. Откуда взялось эхо? Ради рифмы: «цвітіння весни» – «шепіт луни». Заменяем рифму: «сади навесні» – «шторм вдалині». Шторм уместен, так как по потенциальной угрозе пение прибою до оригинального ропота волны не до-

⁴ Я.И.Перельман. *Занимательная физика*, кн. 2, гл. 10, разд. «Звуковые облака и воздушное эхо».

тягивает. А по упоминанию моря план даже перевыполнен – налицо и прибой, и шторм. Получился отличный переход к буре в последних четырёх строках куплета.

Рифма «навесні» – «вдалині» всплыла в памяти из песни М. Машкина «Верховино, мати моя» (1958), второй куплет:

Стелиться туман над звором, / Легає на **груні**, / За горами далі гори / Синіють **вдалині**. / А над ними хмари плінуть, / Наче вівці в полонині, / Наче вівці в полонині / Пасуться **навесні**...

Стелется туман над бором, / Клубится по реке. / За горами снова горы / Синеют вдалеке. / Облака плывут над ними, / Как стада на полонине, / Как стада на полонине, / На вешнем ветерке...

Остальные строки второго куплета обработаны при технической правке и нас устраивают.

Отредактированный текст

Розовым цветом выделена техническая правка, жёлтым – редакторская правка для восстановления системы образов (в полосатом слове «обіймів» – обе правки), зелёным – предложенный редактором вариант.

1. Страстью и негою сердце трепещет,
Льются томительно песни любви.
Страстью и негою взор её блещет,
Блещут в нём звёзды, звёзды любви.
Грудью, взволнованной в жарких объятьях,
Нежится море в сияющем сне.
Как я люблю – не в силах сказать я,
Страшно и сладостно мне,

Присів:

Ах! Сладостно мне!
Страстью и негою бурно трепещет
Пламя желаний в кипучей крови!

2. Жизнь моя, сердца восторг и мученье,
Ясное небо цветущей весны.
Голос твой – сказки задумчивой пеньё,
Пеньё иль ропот, ропот волны.
О, если б мог я волне беззаботной
Нежное слово безумно сказать:
Рад бы я чайкою быть быстролётной
В бурю с волнами рыдать,

Присів.

1. Пристрастю ніжною серце палає,
Ллються кохання томливі пісні.
Пристрастю ніжною зір її сяє,
Сяють в нім зорі, зорі ясні.
Повне жаги, від **обіймів** сп'яніле,
Ніжитья море в осяянім сні.
Як я кохаю - сказати **несила**,
Солодко й страшно мені,

Присів:

Ах! Солодко мені!
Пристрастю ніжною буйно палає
Пломінь жадання **у крові моїй!**

2. **Ти є** життя моє, **захват** вабливий,
Небо ясне і **сади навесні**.
Голос **твій** – казки **роздумливі** співи,
Співи **прибою**, **шторм вдалині**.
О, якби хвилі я міг легкоплінній
Ніжно сказати безумні слова:
Чайкою зміг би швидкою я нині
В бурі співати з небес,

Присів.

Если вы не читаете по-украински

Произношение.

«и» как русское «ы», но мягче; «е» – мягкое «э»; «є» – «е»; «і» – «и»; «ї» – «йи». Все буквы произносятся, как написаны, в том числе безударное «о».

Некоторые слова.

вабливий = манящий

захват = восторг

мрія = мечта

жага́ = зд. вожделение

зорі = звёзды

плінній = зд. текущей (ед. ч., ж. р., дат. п.)

жада́ння = желание

луна́ = эхо

хві́ля = волна

По раскраске текста хорошо видно, над какими строками Борис Тен работал дольше.

Похоже, что в печать вместо законченного перевода попал черновик. Вариант 1. Перевод не был закончен: (1а) переводчика очень сильно торопили; (1б) работа была внезапно прервана. Вариант 2. Перевод был закончен, но при неизвестных обстоятельствах чистовой вариант был: (2а) подменён, или (2б) утрачен без возможности срочного восстановления.

Теперь посмотрим, как воспроизводятся образы оригинала в двух других переводах.

Английский текст

“Surrender” – это английский перепев (cover) на мелодию «Вернись в Сорренто». Заканчивается он словами “Be mine forever, / be mine tonight!”. Под этим влиянием появилась последняя строка в припеве песни певца за сценой: “Be mine forever and be mine tonight!”.

Английский перевод⁵ практически полностью воспроизводит систему образов русского оригинала – он так написан. Но от строки, с которой всё начиналось, осталось только “tonight”.

Итальянский текст

1. Di voluttade già <u>il</u> mio cor si fonde,
E sciogli <u>è</u> un canto ch'è pien de languor.
La tua pupilla <u>uno</u> splendor diffonde,
L'astro rispecchia, del nostro amor.
Dai casti <u>amplessi</u> deliziato <u>il</u> seno,
Qual mar si culla di luna <u>al</u> chiaror.
Com'amo dire potessi <u>almeno</u> ,
Sol so che struggo per te, | 2. Del cor la vita, mio gaudio, tormento,
È ciel sereno di fiorente <u>april</u> .
È melodia la tua canzon, concerto,
D'angeli coro, trillo gentil.
Ah, se <u>a</u> l'instabile mar mai potessi
Ardenti detti d'amor confidar;
Se pur, mutato in alcion, dovessi
Volar tra mare e ciel, |
|---|--|

Ritornello:

Ah, dolce amor!
Di voluttade già il mio cor si fonde,
Freme nel sangue d'amore l'ardor.

(Подчёркнутые гласные не поются: стяжение гласных.)

Если вы не в курсе проблем пения и чтения стихов по-итальянски

Итальянские стихи относятся не к литературной (письменной), а к разговорной речи. При этом запись речи лишь частично передаёт произношение, а частично соблюдаются нормы письма. Поэтому итальянские стихи не так просто прочесть или спеть. В разговорной речи и стихах очень часто удаляются «лишние» гласные, как выше в *già il*, где второе *i* попросту не поют – это один из способов стяжения гласных (элизия). Это очень помогает соблюдать ритм стиха, так как итальянское ударение почти всегда падает на второй слог от конца. Некоторые сокращения слов стандартны: *cor/cuor, mar, amor, ciel* вместо *cuore, mare, amore, cielo* (сердце, море, любовь, небо). Иногда при этом перемещают ударение: *vòlar*, норма *volàre* (летать).

Когда элизия предусмотрена орфографической нормой, она отмечается апострофом, как выше в *com'amo* (*come* = как).

Для устной речи характерны и широко используются в стихах пропуск отдельных слогов в словах и слов в выражениях, а также перестановка слов (порядок слов в итальянском языке не фиксирован).

Не пытайтесь проверять правописание этого текста в MS Word или подсовывать его Google Translate. Пока не впишете все недостающие гласные, вас не поймут.

Учтите также, что это перевод 1894 г. Например, слово *voluttade* в современном итальянском – *voluttà*.

Переводчик не утруждал себя проникновением в суть текста, довольствуясь заурядными оперно-песенными штампами. Скажем «пенье иль ропот, ропот волны» о голосе возлюбленной передано «хор ангелов, нежная трель» (никаких волн).

«Как я люблю – не в силах сказать я, / Страшно и сладостно мне» переложено довольно косноязычно: «Как люблю, сказать мог бы, самое меньшее: / Знаю только, что охвачен [чем?] к тебе», да ещё без знаков препинания. Из оборота “struggo d'amore per te” («охвачен любовью к тебе») выкинуто “d'amore”.

Между морем и небом (*tra mare e cielo*) в итальянском тексте летает не чайка, а зимородок (*alcione* или *martin pescatore*). Единственный вид зимо-

⁵ http://samlib.ru/k/kotjara_l/raffaello.shtml

родков в Европе – обыкновенный или голубой зимородок (*Alcedo atthis*), семейство зимородковых (*Alcedinidae*), крупнее воробья, но мельче скворца. Длина крыла 7–8 см, масса 25–45 г. Голос – прерывистый писк. Живёт по берегам мелких рек. Птица перелётная, но зимует, если река не замерзает.

Что этот рыбацкий речной воробей потерял между морем и небом? На зимовку летит? Общего с чайкой – только пищевые предпочтения. Рыдать с волнами в бурю зимородок точно не будет. Это окончательно добивает систему образов – бурного моря в итальянском тексте нет.

Вписать в текст чайку было так же просто, как и зимородка – слова *alcione* и *gabbiano* ритмически эквивалентны (три слога, ударение на втором). Либо “*mutato in gabbiano*” со стяжением гласных, либо как с зимородком “*mutato in gabbian*” – элизия и перенос ударения.

Образ чайки в тучах над бурным морем более привычен для северных стран, чем для южных. К тому же на юге о зимородках ходили многочисленные легенды. Например, что они высасывают птенцов зимой прямо на поверхности моря (на самом деле – летом в норах на обрывистом берегу реки), и в знак особой милости богов на этот период море всегда остаётся спокойным. В греческой мифологии есть Алкиона (дочь Эола), превратившаяся в зимородка. Алкиона (дочь Атланта) была одной из Плеяд; Альциона (рим. вариант) – самая яркая звезда в этом скоплении. Переводчик-итальянец не выяснял, насколько чайка над бурным морем необходима для образа, а взял первую прилетевшую ему в голову птицу, связанную легендами с морем.

С русским оригиналом это никак не соотносится. Непонятно даже, зачем певцу в такое превращаться – разве что щегольнуть красивым оперением.

Выводы

Борис Тен – великий украинский переводчик. Появление в печатных нотах черного текста, скорее всего, объясняется внешними обстоятельствами. Не такие уж большие редакторские усилия потребовались, чтобы довести перевод до приемлемого состояния. Фундамент – надёжный фундамент – заложил Тен, и первый куплет дошёл до нас почти завершённым.

Для песни певца за сценой у нас теперь есть три качественных текста: русский оригинал и два весьма точных перевода, украинский и английский. Итальянский текст намного хуже как таковой, да и точностью передачи духа и буквы оригинала не блещет.

Из 19 строк текста исправлены 10 (более 50%), и текст существенно изменён: в нём восстановлена утраченная в публикации 1956 года система образов оригинала. Поэтому текст в данной редакции является новым, и доступен по лицензии [Creative Commons BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Слова «Украинский текст: Б. Тен (ред. К. Л.)» в нотах выражают уважение к памяти великого переводчика, но юридически ничтожны.

Q&A (вопросы и ответы)

В.: Чем плохо «чайкою рад би швидкою я нині»? Академический толковый словарь⁶ допускает форму «рад» для прилагательного «радий».

О.: Эта форма помечена «реже», а все примеры – из достаточно старых книг, или поговорки. В современном литературном украинском языке употребление кратких форм прилагательных стилистически ограничено.

В.: А так: «чайкою радий швидкою я б нині»?

О.: Этот вариант был отброшен. «Я б нині» неблагозвучно и затрудняет пение. Поиск в Google позволяет оценить частоту употребления: «я б нині» – 4 результата, а «я нині» – 28400. Для сравнения: «я б зараз» – 18100, «я зараз» – 721000.

⁶ <http://sum.in.ua/s/radyj>

Пісня з опери «Рафаель» (оп. 37, 1894)

(Співає народний співець підчас карнавалу в Римі)

Український текст: Б.Тен (ред. К.Л.)
Музика: А.Аренський

Музыка: А.Аренский (1861-1906)

Allegretto grazioso ($\text{♩} = 80$)

Голос *p*

1. При-стра-стю ніж - но-ю сер-це па - ла - є, Лють-ся ко -
2. Ти є жит - тя мо-є, за-хват ва - бли - вий, Не - бо яс -

Ф-п. *pp*

5

хан - ня том - ли - ві піс - ні. При-стра-стю ніж - но-ю зір і - і ся - є, Ся - ють в нім
не і са - ди на - вес - ні. Го - лос твій - каз - ки роз - дум - ли - ві спі - ви, Спі - ви при -

poco rit.

9

зо - рі, зо - рі яс - ні. Пов - не жа - ги, Від о - бій - мів сп'я - ні - ле, Ні - жить - ся
бо - ю, штори вда - ли - ні. О, як - би хви - лі я міг лег - ко - плин - ній Ніж - но ска -

pp *dolcissimo* *accel.* *ten.* *poco rit.*

13

мо - ре во - ся я - нім сні. Як я ко - ха - ю - ска - за - ти не - си - ла, Со - лод - ко
за - ти без - ум - ні сло - ва: Чай - ко - ю зміг би швид - ко - ю я ны - ні В бу - рі спі -

molto *dolcissimo* *accel.* *ten.* *rit.*

17

lento *a tempo*

й страш - но - ме - ні, Ах! Со -
 ва - ти з не - бес,

21

f *ff* *risoluto*

лод - ко ме - ні! При - стра - сто ніж - но - ю буй - но па - ла - є Пло - мін - жа -

25

ff *risoluto*

дан - ня у кро - ві мо - їй! ла - є Пло - мін - жа - дан - ня у кро - ві мо -

29

їй!

Ця мелодія взята зі збірника італійських народних пісень "Eco di Napoli" (з виноски композитора).