

УДК 82.091

Г. В. Липин

Г. В. Ліпін

G. V. Lipin

*Днепропетровский национальный университет имени Олеса Гончара
Дніпропетровський національний університет імені Олеса Гончара
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University*

**ЭМИ ЛОУЭЛЛ: ИМАЖИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯПОНСКОСТИ
ЕМІ ЛОУЕЛЛ: ІМАЖИСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯПОНСЬКОСТІ
AMY LOWELL: IMAGIST INTERPRETATION OF JAPANISM**

Продовжено вивчення маловідомого в науці історико-літературного матеріалу – відкриття культури Японії на Заході на початку ХХ ст. та роль освоєння японської класичної традиції у процесі модернізації англо-американської поезії. Художня інтеріоризація орієнтального контексту культури відбивалася у змінах у внутрішній структурі англо-американської поезії початку ХХ ст. Розглянуто вплив японської поезії та культури Японії на творчість Емі Лоуелл, яка очолила після Езри Паунда імажистський рух. Не тільки введено новий маловідомий матеріал, але й розроблено методологію порівняльно-історичного аналізу естетико-лінгвістичного контакту далеких феноменів культури Сходу та Заходу. У центрі статті аналіз конгеніальності системи образів у поетичній збірці «Картини швидкоплинного світу» з жанром японського хайку та прояснення витоків такої художньо-естетичної близькості, яка розглядається як естетичний феномен перекладу на «внутрішню мову культури» (Ю. Лотман). Назва збірки – пряме інтертекстуальне посилання на укіє-е (浮世絵, «картина швидкоплинного світу») – напрям у мистецтві Японії періоду Едо, в якому зображувалися природа та міське життя. У збірку увійшли 174 вірша. Перша частина «Лаковані таблички» складається з 54 віршів, у композиції яких – головний принцип хайку – мінімалізм форми, напруженість віддалених асоціацій, осяяння моменту.

Ключові слова: хайку, поетика, імажизм, модернізм, переклад, екзотизація, трансмутація, Емі Лоуелл.

Изучен малоизвестный в науке историко-литературный материал – «открытие» культуры Японии на Западе в начале ХХ в. и роль освоения японской классической традиции в процессе модернизации системы англо-американской поэзии. Художественная интериоризация иного ориентального контекста приводила к заметным изменениям во внутренней структуре англо-американской поэзии начала ХХ в. Рассмотрено влияние японской поэзии и культуры Японии на творчество Эми Лоуэлл, возглавившей после ухода Эзры Паунда имажистское движение. Введен новый историко-литературный материал, разработана методология сравнительно-исторического анализа эстетико-лингвистического контакта этих далеких явлений. В центре статьи анализ конгеніальности системы образов в поэтическом сборнике Эми Лоуэлл «Картины изменчивого мира» с жанром японского хайку и выяснение художественно-эстетических истоков такой близости, которая рассматривается как эстетический феномен перевода на «внутренний язык культуры» (Ю. Лотман). Название сборника – прямая интеркультурная отсылка к укиё-э (浮世絵, «картины изменчивого мира») – направлению в изобразительном искусстве Японии в период Эдо, в котором преобладали пейзажная миниатюра и сюжеты городской жизни. В

сборник были включены 174 стихотворения. Первая часть «Лакированные таблички» состоит из 54 стихотворений, в композиции которых использован главный принцип хайку – объектный минимализм формы, напряженность отдаленных ассоциаций, озарение момента.

Ключевые слова: хайку, поэтика, имажизм, модернизм, экзотизация, трансмутация. Эми Лоуэлл.

The paper proceeds to focus on the research of almost unknown historical and literary material – the «discovery» of Japanese culture in the West in the early twentieth century and the role of Japanese classical tradition in the process of modernization of Anglo-American poetry. The artistic interiorization of Oriental cultural context involves transformations in the inner structure of Anglo-American poetry at the beginning of the 20th Century. The analysis centers on the impact of the Japanese culture and Japanese poetry on Amy Lowell's poetry, who after Ezra Pound became the spokesperson of imagism. The paper introduces into the discussion a much understudied literary material, and devises new methodology for the study of aesthetic and linguistic contacts of these phenomena. The emphasis is laid on congeniality of imagery in the poetic collection of Amy Lowell's «Pictures of the Floating World» with the genre of Japanese haiku and on investigation of the origins of its artistic proximity, which is viewed as an aesthetic phenomenon of translation into «internal language of culture» (Lotman). The name of the collection is a direct intercultural reference to ukiyo-e (浮世絵, “pictures of the floating world”) – a prominent trend in the Japanese visual art during the Edo period with miniature landscapes and scenes of urban life as its main subject. It consists of 174 poems where the first part “The Lacquer Prints” incorporates the main principle of haiku – minimalist form, tension of remote associations of unrelated concrete and precise images, inspiration of the moment.

Keywords: haiku, poetics, imagism, modernism, translation, exoticism, transmutation, Amy Lowell.

В англоязычной культуре конец XIX – начало XX ст. – время напряженных эстетических исканий. Изучение начавшихся в этот период процессов модернизации поэтического языка невозможно без учета процессов освоения культуры Японии и Китая. Для Э. Паунда, Т. Хьюма, Ф. Флинта, Х. Дулиттл, Дж. Флетчера, Л. Хёрна, Б. Чемберлена, Р. Олдингтона, Э. Лоуэлл Восток представлял не только культурологический интерес; в классической поэзии Востока они находили созвучие своим поискам стилистической выразительности, ориентировались на нее в разработке обновленной образности. Один из истоков западноевропейского модернизма связывают с открытием восточной культуры: “Orientalism is a constitutive element of Modernism” [23, p. 5].

Из этой многочисленной группы поэтов-модернизаторов только первые три вошли в историю литературы. Пришло время определить роль и участие каждого в этом процессе. Но если тема «Паунд и Восток» продолжает активно разрабатываться [4; 5; 19; 23], то роль другой ключевой фигуры в этом процессе – Эми Лоуэлл – сводится либо к функциям антрепренёра имажизма, либо рассматривается в гендерном аспекте ее личной жизни [3; 6; 7; 9; 11; 21]. Серьезных историко-литературных исследований ее творчества, ее роли в истории американской модернистской литературы почти нет ни на родине писателя, ни за рубежом.

Осваивая восточную классику, англо-американские поэты утверждали свое новое понимание искусства поэзии. Немногочисленные пионерские исследования середины XX века [8; 9; 19] сфокусировали внимание на культурологическом

аспекте этого феномена. Известный компаративист Э. Минер, не вдаваясь в сопоставительный анализ текстов и ограничиваясь жанрово-тематическим изучением, отметил в модернистском новаторстве западных поэтов XX в. прямое влияние японской поэзии. “The English Imagists remained content to borrow techniques, details, and images from their experience with Japanese art and poetry” [19, p. 180]. Однако сложно согласиться с тем, что это влияние было лишь внешне техническим.

Цель статьи – изучить влияние классической японской поэзии хайку, вызвавшей живой отклик в странах Западной Европы, на становление поэтического стиля Эми Лоуэлл (1874–1925), американского поэта-имажиста, переводчика и критика, недооцененного современниками и потомками. Украинскому читателю поэзию Эми Лоуэлл открыл переводчик И. Кулик в 1928 г. [1].

На формирование поэтических принципов поэта большое влияние оказал не только всеобщий интерес эпохи к культуре Востока, но прежде всего ее творчески одаренный брат Персивал Лоуэлл – ученый, астроном, путешественник, в совершенстве изучивший японский язык, автор многочисленных книг о Японии, среди которых «Душа Дальнего Востока» (1888). По мнению Л. Хёрна – переводчика и культуролога-интерпретатора Японии – этот труд является “a colossal, splendid, godlike book” [16, p. 33]. Еще одним ранним источником ее познания японской поэзии был поэт Ф. Флинт, который хорошо знал французские переводы японского хайку. Нельзя не учитывать и влияние ключевой фигуры эпохи – Эзры Паунда, сформулировавшего важный принцип японской поэтики – *super-pository technique* [19, p. 159]. И хотя творчество Эми Лоуэлл, по мнению Р. Минера, представляло иной путь освоения восточной культуры, путь энергичного экспериментирования со всеми формами японской поэзии, в отличие от Паунда, отстаивающего незыблемость принципа технического совершенства поэтического языка [19, p. 161], – его влияние на ее творчество было не менее значительным.

Серьезная увлеченность Эми Лоуэлл Востоком проявилась в переводах китайской и японской классики, которые она выполняла, неоднократно перерабатывая, по подстрочникам, сделанным специалистом по Востоку – ее другом Флоренс Эскю (Florence Ayscough) и носителем языка (“native informant” Nung Chu). Профессиональный, а не по-любительски вольный подход к художественному переводу, по мнению специалистов [12; 13], заметно отличает ее переводы даже от паундовских, выполненных по подстрочникам Феноллозы. Для Паунда важно было передать “a live tradition in the air”, что не могло не приводить к значительным трансформациям поэтики оригинала (“misreading or mishandling textual samples” [13, p. 92]). Для Эми Лоуэлл – главной целью перевода была аутентичность, верность восточной поэтической идиоме – отсюда такое количество составленных глоссариев, черновиков, комментариев. В предисловии к “*Fir-Flower Tablets: Poems from the Chinese*” (1921) она формулирует свою концепцию перевода по подстрочникам так: “My duty in Mrs. Ayscough’s and my joint collaboration has been to turn her literal translations into poems as near to the spirit of the originals as it was my power to do...” [2, p. 1]. По свидетельству Флоренс Эскю, Япония, которую Эми Лоуэлл познала раньше других поэтов-современников, была частью ее знаний о мире, неотъемлемым источником поэтического [12, p. 20]. Став во главе имажистского движения после идеологических и эстетических разногласий с Паундом (за что это движение он иронически переназвал «*Amygism*», а ее – “a

hippoetess”) и издав три антологии имажистской поэзии, Эми Лоуэлл получила признание как “imagist entrepreneur” [6, p. xii]. Однако ее роль в этом движении нельзя сводить лишь к популяризации японской культуры. В ее первое собрание стихов «Купол разноцветного стекла» (“A Dome of Many-Coloured Glass”, 1912) вошло два «интеризобразительных» хайку: «Японское искусство резьбы по дереву» и «Цветные гравюры Сокея» (“Coloured Print by Shokei”). Знакомство с коллекциями японского искусства отразилось в ее стихах вначале тематически, позднее – эстетически, жанрово-стилистически.

Видный исследователь-компаративист Р. Минер в исследовании «Японская традиция в британской и американской литературе» (1958) называет ее ранние японские стихи обычными «имитациями» [19, p. 165]. Действительно, это был эмоционально-поэтический отклик и на картины Уистлера и на японские пейзажные гравюры, которые окружали ее с детства. Таким было ее стихотворение «Free Fantasia on Japanese Themes»: I would sit in a covered boat, /Rocking slowly to the narrow waves of a river, / While above us, an arc of moving lanterns, / Curved a bridge, /And beyond the bridge, /A hiss of gold /Blooming out of blackness. / Rockets exploded. / And died in a soft dripping of colored stars. [18, p. 105–109]. Но уже здесь заметно стремление не к стилизации, а к более глубокой внутренней близости.

Ее поздние японские стихи Р. Минер называет “emulations”, тонко отмечая принципиальное отличие от имитаций в степени сближения с поэтикой оригинала, ее стремлении «быть равной» с образцом, сродниться с ним. Однако детально это качество ее поэтического освоения Японии исследователь не анализирует. Центральное место в ее творчестве занимает сборник японских стихов “Pictures of the Floating World” (1919) / «Картины изменчивого мира», – переводы и импровизации жанра хайку. Здесь Лоуэлл намеренно уходит от силлабического японского стиха, акцентируя главный поэтический стержень – краткость и недосказанность, о которых она пишет в предисловии: “I have made no attempt to observe the syllabic rules... I have endeavoured only to keep the brevity and suggestion of the hokku, and to preserve it within its natural sphere” [18, p. viii].

Такие нарушения стиховой формы вызывали резкую критику у ее современников. Незамеченным оставалось главное новаторство Эми Лоуэлл. «Unrhymed cadence», верлибр, создавал острое и точное ощущение «иной» поэтики, не ассимилированной системой языка перевода. Это поэтическое открытие Лоуэлл было высоко оценено известным поэтом-модернистом Арчибалдом Макклишем. В статье «Эми Лоуэлл и искусство поэзии» (1926) он восторженно писал: What you have here is not a drama, nor a story, but a ballet in words...” [8, p. 213].

Многие ее стихотворения: “One of the “Hundred Views of Fuji” by Hokusai”, “Twenty-four Hokku on a Modern Theme”, “Free Fantasia on Japanese Themes”, “Pilgrims Ascending Fuji-yama – тонко выполненный экфрасис, словесно-живописные картины укие-э. Здесь поэт не идет за японским текстом, а схватывает доминантные черты японской поэтической классики. Это не экзотизация, не имитация, не ориенталистская описательность, а особая форма *трансмутации* как совмещение и превращение одной формы искусства в другую при сохранении его главного уникального свойства – утонченной японскости, как в ее хайку: “One of the “Hundred Views of Fuji” by Hokusai”: “...being thirsty, / I filled a cup with water, / And, behold! Fuji-yama lay upon the water / Like a dropped leaf!” [18, p. 11–12]. Композиционно структура жанра хайку сохранена, но более узнаваема – не

по внешнему, а по внутреннему смыслу – картина Хокуся. Об этом свойстве своих стихов Лоуэлл пишет в предисловии, определяя это как «прорыв» – “inception”: “[poems] owe their inception to the vivid, realistic colour prints of the Japanese masters” [18, p.viii]. Однако кроме таких художественных трансмутаций, близких к феномену, который Р. Якобсон называет «интерсемиотическим переводом», Лоуэлл создавала англофонные «аутентичные» японские хайку, которые можно назвать переводом или, по терминологии Стивена Гринблатта – теоретика нового историзма, – «мимесисом освоения» (“appropriative mimesis” [10, p. 99]). Ярчайшим примером такого освоения является ее хайку «Осеннее марево» (*Autumn Haze*): *Is it a dragon fly or maple leaf/That settles softly down upon the water?*» [18, p. 16]. Определение «мимесис освоения» представляется более подходящим, так как назвать это вольным переводом (“in a quasi-Oriental idiom” [18, p.vii]) известного хайку древнеяпонского поэта Моритакэ (Moritake (1472–1549)): 落花枝に帰ると見れば胡蝶かな。 , сложно. С разной степенью художественной адекватности это хайку Моритакэ переводили Ногуччи, Хёрн, Паунд, Чемберлен. В переводе Э. Паунда: “The fallen blossom flies back to its branch: A butterfly” [20, p. 86], – соблюдена главная особенность поэтики хайку – суперпозиция. Но иначе это в стихотворении Лоуэлл. И хотя формальный принцип суперпозиции сохранен, но есть основания говорить о процессе поэтической интериоризации японского хайку как о переживании иного культурного контекста, которое приводит к изменению и во внутренней структуре поэтического языка Лоуэлл. Название хайку – «Осеннее марево» – это не только композиционно отмеченная центральная часть стихотворения с «сезонным словом», но и интеризобразительный образ, экфрасис. На японских пейзажных миниатюрах, которыми была окружена ее жизнь, деревья и цветы словно проглядывают сквозь осеннюю паутину. Этот образ и есть тот “cutting word” (kireji), за отсутствие которого, необоснованно, на наш взгляд, критикует это хайку Дональд Кин – известный переводчик и историк японской литературы [14, p. 41]. Именно в этом «автологичном» хайку схвачен миг восприятия объектности, в нем нет заявленного прямо переносного смысла. Вильям Леонард Шварц считал, что ее хайку, особенно в сборнике «Картины изменчивого мира», схватывают значительно большее – ритмы японский живописи (“the rhythms in Japanese visual art”) [22, p. 46]. Так хайку «Пруд»: *Cold, wet leaves / Floating on moss-coloured water./And the croaking of frogs --/ Cracked bell-notes in the twilight*» [18, p. 9] – это поэтическая интерпретация классики Басе, которое было хорошо известно ей в эквилинарных переводах и в многочисленных трактовках современников (Хёрна, Ногучи, Чемберлена, Паунда). Полемический отказ от прямолинейного следования за семантикой иероглифов проступает в транспонировании центрального образа хайку для передачи души пейзажа. Эми Лоуэлл инкорпорировала в свою поэзию не только жанр хайку (хокку), но и другие жанры японской поэзии: танка, вака, значительно обогатив современную англо-американскую поэзию.

Этот период в освоении огромного пласта японской и шире – дальневосточной культуры – в истории англоязычной поэзии представляется неисчерпаемой историко-литературной, переводоведческой, культурологической проблемой, уточняющей историко-литературную концепцию истоков западно-европейского модернизма. Роль «ориентальной» поэзии Эми Лоуэлл в этом процессе трудно переоценить.

Бібліографіческие ссылки

1. Кулик І. Антологія американської поезії / І. Кулик. – Х., 1928.
2. Ayscough Florence. *Fir-Flower Tablets: Poems from the Chinese*. Trans. by Amy Lowell / Florence Ayscough. – Boston : Houghton Mifflin, 1921. – 229 p.
3. Benvenuto Richard. *Amy Lowell* / Richard Benvenuto. – Boston : Twayne Publishers, 1985. – 176 p.
4. Beongcheon Yu. *The Great Circle: American Writers and the Orient* / Yu. Beongcheon. – Detroit : Wayne State University Press, 1983. – 266 p.
5. Bradbury Steven. *Through the Open Door : American Translations of Chinese Poetry and the Translations of Empire* / Steven Bradbury [Ph. D. Diss.]. – University of Hawai'i, 1997. – 129 p.
6. Bradshaw Melissa and Adrienne Munich [Eds] / Amy Lowell, *American Modern*. – New Brunswick : Rutgers UP, 2002. – 180 p.
7. Damon Foster S. *Amy Lowell : A Chronicle* / S. Foster Damon. – Boston : Houghton, 1935. – 773 p.
8. Glenn Hughes. *Imagism & the Imagists : A Study in Modern Poetry* / Hughes Glenn. – New York : Biblio and Tannen, 1972. – 290 p.
9. Gould Jean. *Amy: The World of Amy Lowell and the Imagist Movement* / Jean Gould. – New York : Dodd, 1975. – 372 p.
10. Greenblatt Stephen J. *Marvelous Possessions: The Wonder of the New World* / Stephen J. Greenblatt. – Chicago : University of Chicago Press, 1991. – 216 p.
11. Gregory Horace. *Amy Lowell : Portrait of the Poet in Her Time* / Horace Gregory. – New York : Thomas Nelson & Sons, 1958. – 213 p.
12. Harley Farnsworth MacNair. *Florence Ayscough & Amy Lowell: Correspondence of a Friendship* / Harley Farnsworth MacNair. – Chicago : University of Chicago Press, 1945. – 294 p.
13. Huang Yunte. *Transpacific Displacement: Ethnography, Translation, and Intertextual Travel in Twentieth-Century American Literature* / Yunte Huang. – Berkeley : University of California Press, 2002. – 209 p.
14. Keene Donald. *Japanese Literature. An Introduction for Western Readers* / Donald Keene. 1955. – 118 p.
15. Kenner Hugh. *A Homemade World: The American Modernist Writers* / Hugh Kenner. – New York : Knopf, 1975. – 256 p.
16. Leonard Louise. *Percival Lowell: An Afterglow* / Louise Leonard. – Boston : RG Badger. 1921. – 212 p.
17. Lowell Amy. *Complete Poetical Works of Amy Lowell* / Amy Lowell. – Boston : Houghton Mifflin, 1955. – 607 p.
18. Lowell Amy. *Pictures of the Floating World* / Amy Lowell. – Michigan : University of Michigan Library, 2005. – 257 p.
19. Miner Earl. *The Japanese Tradition in British and American Literature* / Earl Miner. – Princeton : Princeton University Press, 1966. – 312 p.
20. Pound Ezra. *Vorticism* / Ezra Pound // Gaudie-Brzeska : A Memoir. – New York : New Directions, 1970. – 147 p.
21. Rauhley Glenn Richard. *The Thorn of a Rose: Amy Lowell Reconsidered* / Glenn Richard Rauhley. – Hamden, CT : Archon Books, 1975. – 191 p.
22. Schwartz William Leonard. *A Study of Amy Lowell's Far Eastern Verse* / William Leonard Schwartz // *Modern Language Notes*. – Vol. 43. – 1928. – P. 145–152.
23. Zhaoming Qian. *Orientalism and Modernism: The Legacy of China in Pound and Williams, 1913–1923* / Qian Zhaoming. – Durham : Duke University Press, 1995. – 240 p.

Бібліографіческие ссылки

1. Кулик, Ів. *Антологія американської поезії*. Харків, 1928. Друк.
2. Ayscough, Florence. *Fir-Flower Tablets: Poems from the Chinese*. Trans. by Amy Lowell. Boston: Houghton Mifflin, 1921. Print.
3. Benvenuto, Richard. *Amy Lowell*. Boston: Twayne Publishers, 1985. Print.
4. Beongcheon, Yu. *The Great Circle: American Writers and the Orient*. Detroit: Wayne State University Press, 1983. Print.
5. Bradbury, Steven. *Through the Open Door: American Translations of Chinese Poetry and the Translations of Empire*. Ph.D. dissertation. University of Hawai'i, 1997. Print.

6. Amy Lowell, *American Modern*. Eds. Bradshaw, Melissa and Adrienne Munich. New Brunswick: Rutgers UP, 2002. Print.
7. Damon, Foster S. *Amy Lowell: A Chronicle*. Boston: Houghton, 1935. Print.
8. Glenn, Hughes. *Imagism & the Imagists: A Study in Modern Poetry*. New York: Biblio and Tannen, 1972. Print.
9. Gould, Jean. *Amy: The World of Amy Lowell and the Imagist Movement*. New York: Dodd, 1975. Print.
10. Greenblatt, Stephen J. *Marvelous Possessions: The Wonder of the New World*. Chicago: University of Chicago Press, 1991. Print.
11. Gregory, Horace. *Amy Lowell: Portrait of the Poet in Her Time*. New York: Thomas Nelson & Sons, 1958. Print.
12. Harley, Farnsworth MacNair. *Florence Ayscough & Amy Lowell: Correspondence of a Friendship*. Chicago: University of Chicago Press, 1945. Print.
13. Huang, Yunte. *Transpacific Displacement: Ethnography, Translation, and Intertextual Travel in Twentieth-Century American Literature*. University of California Press, 2002. Print.
14. Keene, Donald. *Japanese Literature. An Introduction for Western Readers*. Donald Keene. 1955. Print.
15. Kenner, Hugh. *A Homemade World: The American Modernist Writers*. New York: Knopf, 1975. Print.
16. Leonard, Louise. *Percival Lowell: An Afterglow*. Boston: RG Badger, 1921. Print.
17. Lowell, Amy. *Complete Poetical Works of Amy Lowell*. Boston: Houghton Mifflin, 1955. Print.
18. Lowell, Amy. *Pictures of the Floating World*. Michigan: University of Michigan Library. 2005. Print.
19. Miner, Earl. *The Japanese Tradition in British and American Literature*. Princeton: Princeton University Press, 1966. Print.
20. Pound, Ezra. "Vorticism.". *Gaudie-Brzeska: A Memoir*. New York: New Directions, 1970. Print.
21. Ruihley, Glenn Richard. *The Thorn of a Rose: Amy Lowell Reconsidered*. Hamden, CT: Archon Books, 1975. Print.
22. Schwartz, William Leonard. "A Study of Amy Lowell's Far Eastern Verse" *Modern Language Notes* 43 (1928): 145-152. Print.
23. Zhaoming, Qian. *Orientalism and Modernism: The Legacy of China in Pound and Williams, 1913-1923*. Durham: Duke University Press, 1995. Print.

Надійшла до редколегії 05.11.2016