

Книжная полка**Book Reviews**

DOI: 10.24412/2686-7702-2023-1-117-124

Большая библиотека японской поэзии в переводах Александра Долина

Г.Б. Дуткина

Большая библиотека японской поэзии в переводах Александра Долина в 8 т. / Составление, перевод, вступительные статьи и комментарии А.А. Долина. - Москва: Наука – Восточная литература, 2022. 448+374+424+368+376+624+416+424 с.

ISBN: 978-5-02-039888-7

- T. 1. Классическая поэзия VI–XII вв.
- T. 2. Классическая поэзия конца XII–XVI вв.
- T. 3. Поэзия XVII – середины XIX вв. (эпоха Эдо). Часть I.
- T. 4. Поэзия XVII – середины XIX вв. (эпоха Эдо). Часть II.
- T. 5. Поэзия танка конца XIX–XX вв.
- T. 6. Поэзия хайку конца XIX–XX вв.
- T. 7. Поэзия новых форм конца XIX–XX вв.
- T. 8. Поэзия гэндайси второй половины XX вв.

Аннотация. В статье представлен анализ сборника японской поэзии в восьми томах «Большая библиотека японской поэзии» (2022), который был составлен, переведён и прокомментирован А.А. Долиным. По мнению рецензента, это уникальное издание не имеет аналогов в мировом японоведении, его следует рассматривать как итоговую, наиболее полную и содержательную работу известного отечественного япониста, переводчика и писателя Александра Долина, основной сферой интересов которого на протяжении более полувека является японская изящная словесность. Автор рецензии обосновывает предположение о том, что данная фундаментальная антология японской поэзии ещё долгие годы будет оставаться основополагающим изданием для поколений российских преподавателей, студентов, учёных-филологов и равнодушных читателей, которые интересуются литературой Японии.

Ключевые слова: Япония, поэзия, традиции, история.

Автор: Дуткина Галина Борисовна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Центра японских исследований, Институт востоковедения РАН (адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, 12). ORCID: 0000-0002-6428-2866; E-mail: dutkina@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Дуткина Г.Б. Большая библиотека японской поэзии в переводах Александра Долина // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 1. С. 117–124. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-1-117-124

The Great Library of Japanese Poetry Translated by Alexander Dolin

G.B. Dutkina

Abstract. The article presents an analysis of the collection of Japanese poetry in eight volumes “The Great Library of Japanese Poetry” (2022), which was compiled, translated and commented by A.A. Dolin. According to the reviewer, this unique publication has no analogues in the world of Japanese studies, so it should be considered as the final, most complete and meaningful work of the famous Russian specialist on Japan, translator and writer Alexander Dolin, whose main sphere of interest for more than half a century has been Japanese belles-lettres. The author of the review substantiates the assumption that this anthology of Japanese poetry will remain a fundamental publication for generations of Russian lecturers, students, philologists and readers interested in Japanese literature for years to come.

Keywords: Japan, poetry, traditions, history.

Author: Dutkina Galina B., PhD (Philology), Researcher, Center for Japanese Studies, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 12, Rozhdestvenka Str., Moscow, 107031, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-6428-2866; E-mail: dutkina@mail.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Dutkina G.B. (2023). Bol'shaya biblioteka yaponskoy poezii v perevodakh Aleksandra Dolina [The Great Library of Japanese Poetry Translated by Alexander Dolin]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2023, 1: 117–124. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-1-117-124

Издательство «Наука» при поддержке Международного Фонда Шодиева, широко известного благотворительными проектами в области российско-японских культурных связей, в конце 2022 г. выпустило восьмитомное издание под названием «Большая библиотека японской поэзии» (далее – «Большая библиотека»). Это уникальное собрание переводов Александра Аркадьевича Долина было составлено самим автором, а также дополнено его комментариями [Большая библиотека...]. Труд объемом около трёх с половиной тысяч страниц, не имеющий аналогов в мировом японоведении, знакомит российского читателя с шедеврами сотен классиков, творивших с VI по конец XX в. в разнообразных жанрах, стилях и формах, свойственных японской поэтической традиции.

Серию, видимо, следует рассматривать как итоговую, кульминационную, работу известного отечественного японоведа Александра Долина (1949 г.р.), основной сферой интересов которого на протяжении более полувека оставалась японская изящная

словесность¹. Надо заметить, что проф. Долин, издавший в 1978 г. первую книгу в той же редакции «Восточная литература» издательства «Наука», с тех пор опубликовал около полусотни сборников и антологий японской поэзии, а также более десятка монографий на русском, английском, немецком и японском (не считая переводов романов, повестей и драматических произведений), тем самым поставив абсолютный мировой рекорд по количеству книжных публикаций в области японоведения. Некоторые сборники были переведены самим А.А. Долиным с японского на английский. Иные выходили в билингвистичном и трилингвистичном формате. Столь плодотворной публикационной активности проф. Долина во многом способствовали условия жизни и работа в двух ведущих японских университетах, где он преподавал на протяжении двадцати семи лет.

Из многочисленных монографий автора следует выделить четырёхтомную (в англоязычной версии – трёхтомную) «Историю новой и новейшей японской поэзии в очерках и литературных портретах» [Долин 2007], которая имеет прямое отношение к «Большой библиотеке» и давно уже завоевала широкое признание в кругах российских и западных исследователей японской литературы. В этих книгах впервые в мировой японистике были проанализированы и системно классифицированы процессы становления и развития японской поэзии Нового времени, наименее изученной на Западе, но чрезвычайно важной части культурного наследия Страны восходящего солнца, сопоставимой с российским ренессансом Серебряного века. Представляется, что столь обширный научный бэкграунд позволил создателю «Большой библиотеки» провести безошибочный отбор авторов и произведений, созданных с конца XIX по конец XX вв., перевести их и включить в серию.

Многотомная антология воссоздаёт историческую панораму классической поэзии японской древности, Средневековья и Нового времени во всём жанрово-стилистическом разнообразии. Серия включает в себя шедевры в жанрах *танка*, *тёка*, *канси*, *имбун* и *рэнга* знаменитых поэтов VII–XVI вв., вошедших в золотой фонд японской литературы: Какиномото Хитомаро, Аривару Нарихира, Оно-но Комати, Ки-но Цураюки, иннок Сосэй, Дзякурэн, Фудзивара-но Сюдзэй, Фудзивара-но Тэйка, Сайгё, Соги. Впервые российский читатель знакомится с массивным пластом поэзии *канси* и *вака* дзэнских мастеров Догэна, Мусо Сосэки, Иккю и многих других. Поэтический мир эпохи Эдо представлен творчеством Басё, Бусона, Исса и других замечательных поэтов *хайку*, которое соседствует с лирическими и философскими *танка* Роана, Рёкана, Котомити. Особым колоритом отличаются подборки юмористической поэзии *сэнрю* и *кёка*, а также фольклорной лирики «весёлых кварталов». В раздел поэзии Серебряного века наряду с традиционными жанрами лирической миниатюры входят великолепные образцы стихов новых форм, созданные Симадзаки Тосоном, Миядзава Кэндзи, Накахара Тюя.

Тома составлены по хронологическому и жанрово-стилистическому принципу. Например, первые две книги (поэзия с VI по XVI вв.) показывают развитие лирики *вака* на протяжении почти тысячи лет, одновременно они дают представление об эволюции поэзии *канси*, о поэтической составляющей героического эпоса *гунки*, о дидактических сочинениях дзэнских мастеров и наставников. Однако 5-й, 6-й и 7-й тома, посвящённые соответственно

¹ В настоящее время А.А. Долин – профессор Школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики», где преподаёт японскую литературу, историю мировых цивилизаций и сравнительную культурологию. URL: <https://www.hse.ru/staff/dolin> (дата обращения: 20.01.2023).

жанрам *танка*, *хайку* и *киндайси* в Новое время, концентрируют внимание на школах и направлениях в рамках единого жанра.

Серию дополняют подробные вводные статьи, комментарии и приложения. Первые, общий объём которых составляет около 300 страниц, дают обстоятельный обзор поэтического наследия каждой эпохи, формируют в совокупности целостную картину становления и развития японской поэтической традиции с древности почти до наших дней. Постраничные академические комментарии облегчают читательское восприятие текста, насыщенного экзотическими реалиями, знаковыми топонимами и историческими именами. Ту же цель преследуют и сведения об авторах, помещённые в конце каждого тома.

В качестве приложений, рассчитанных, очевидно, на оживление и диверсификацию контента, фигурируют работы создателя серии (несколько статей по стилистике жанров и теории поэтического перевода, а также подборка колоритных авторских стихов о Японии в последнем томе), соседствующие с трактатами и эссе о поэзии таких знаковых авторов, как Ки-но Цураюки, иннок Рёкан, Масаока Сики, Танэда Сантока.

Разумеется, «Большая библиотека» не могла охватить весь массив японской поэзии, насчитывающий сотни томов, но такой задачи и не ставилось. Фактически, формируя корпус японского поэтического наследия на русском языке, проф. Долин пошёл по пути средневековых составителей так называемых императорских антологий, наподобие «Собрания старых и новых песен Японии» («Кокинвакасю»). Составители и редакторы двадцати одной императорской антологии, как и редакторы менее значительных сборников, стремились выявить и собрать под одной обложкой наиболее достойные внимания шедевры минувших веков, дополнив их произведениями современников. Именно в таком ключе следует воспринимать «Большую библиотеку японской поэзии», ставшую по сути единой профессионально сконструированной гиперантологией и одновременно учебной хрестоматией.

Чтобы в полной мере представить себе значение этого масштабного труда, нужно хотя бы в общих чертах ознакомиться с содержанием всех восьми книг.

В первый том вошли классические произведения великих поэтов японской древности и раннего Средневековья: Какиномото-но Хитомаро, Ямабэ-но Акахито, Ариваро-но Нарихира, Сугавара-но Митидзанэ, Оно-но Комати, Ки-но Цураюки, Сосэй, Хэндзэ и многих других наряду с поэзией неизвестных авторов. Кроме основных жанров «японской песни» – пятистиший *танка* и «длинных стихов» *тёка* – читатель познакомится с образцами лирики *канси*, написанной японскими авторами на китайском языке. В книгу включены поэтические шедевры из нескольких крупнейших антологий периодов Нара и Хэйан – Золотого века японской культуры.

Поэтические переводы, дополненные вступительной статьёй и снабжённые подробными комментариями, приоткрывают завесу тайны, которой окутан духовный мир легендарных японских мастеров стиха, воссоздают неповторимую атмосферу «очарования всего сущего» (*моно-но аварэ*), где жили и творили бессмертные создатели литературного наследия Страны восходящего солнца.

Во второй том включены шедевры классиков зрелого Средневековья: Фудзивара-но Сюдзэй, Фудзивара-но Тэйка, Сайгё, Дзиэна, Догэна, Иккю и других авторов, вошедших в золотой фонд японской и мировой литературы. В книге представлен широкий спектр поэтических жанров и форм: *вака* (*танка* и *тёка*), «наннанные строфы» *рэнга*, поэзия

героического самурайского эпоса *имбун*, а также лирическая и дидактическая поэзия *канси*, принадлежащая кисти дзэнских монахов-нагельников Пяти монастырей, в которой тонкость артистического мироощущения сочетается с философской глубиной непрерывного самопознания. Книга воспроизводит историческую панораму японской поэзии четырёх столетий во всём её жанрово-стилистическом разнообразии и знакомит читателя со многими именами, ранее почти неизвестными в нашей стране. В приложении даётся критический очерк о теории и практике перевода японской поэзии в России.

В третий том вошли стихи крупнейших поэтов *хайку* позднего Средневековья (эпохи Эдо): Басё, Бусона, Исса, Рансэцу, Гёдай и многих других, чьи имена стали вехами на пути развития одного из магистральных жанров японской поэзии. Их творчество, о котором рассказывается во вводной статье, прекрасно иллюстрирует основные принципы дзэнской эстетики: воплощение «великого в малом» и «вечного в текущем», накал эмоций в лаконичном суггестивном образе, прозрачность смысла и лёгкость восприятия.

Юмористическая городская поэзия, представленная жанрами *кёка*, *сэнрю*, *дзаппай* и *кёси*, являет иную ипостась философии «быстротечной жизни в брэнном мире» (*укиё*) с её заострённым вниманием к комичным моментам повседневности и склонностью к остроумной шутке.

Наконец, лирика, запечатлённая в сборниках песен-*коута* и баллад-*буси*, открывает читателю малоизвестную область фольклора, порождённого субкультурой «весёлых кварталов» Эдо, Киото, Осаки и Нагасаки, которые служили прибежищем городской богемы.

Четвёртый том предлагает нам знакомство с классиками *танка* позднего Средневековья, среди которых можно найти и сёгунов, и знатных вельмож, и учёных-филологов, и монахов-отшельников. Все они свято хранят традиции канонического жанра, но в их творчестве уже отчётливо сказывается влияние философии и эстетики «брэнного мира» *укиё*, диктующих повышенное внимание к простым человеческим радостям и печалям. В пятистишиях одного из создателей «почвеннической» школы национальной науки Камо Мабути и дзэнского эксцентрика Рёкана, законодателя поэтической моды Кагава Кагэки и автора приземлённых бытовых *вака* Татибана Акэми ощущается стремление к искренности и отсутствие куртуазного маньеризма, которые позволяют говорить о поре Возрождения в поэтическом мире.

Другую сторону того же процесса – обновления формы и содержания стиха – представляют сочинения классиков *канси*, развивающих древнюю традицию китайезычной поэзии в полнокровных, развёрнутых образах медитативной лирики и замечательных пейзажных скетчах. В приложении даётся анализ жизни и творчества крупнейшего поэта эпохи Эдо, инока Рёкана, избравшего себе парадоксальный псевдоним Великий Глупец, и его же книга этических наставлений.

Пятый том, который открывает вторую половину «Большой библиотеки», знакомит читателя с шедеврами *вака* Нового и Новейшего времени. Произведения таких патриархов старинного жанра, как Масаока Сики, Ито Сатио, Нагацука Такаси, Сайто Мокити, воспроизводят весь путь становления и развития обновлённой реалистической поэзии *танка*, кредо которой определяется реалистическим «отражением природы». Однако этим магистральным течением не исчерпывается обширный спектр школ и направлений новой эпохи. Рядом с тщательно выписанными пейзажными миниатюрами в антологии можно найти ностальгические щемящие строфы Ёсии Исаму и Вакаяма Бокусуй, любовные

излияния Ёсано Акико, грустную исповедь Исикава Такубоку, путевые зарисовки Сяку Тёку и Кавада Дзюн. Широко представлена и лирика второй половины XX в. – от философских раздумий почтенных мэтров послевоенного поколения до задорного, идущего «поверх барьеров», не признающего никаких ограничений и собирающего сотни тысяч поклонников неоавангардного творчества Тавара Мати.

В шестом томе содержится обширная ретроспектива лирики *хайку*, созданной японскими мастерами стиха с конца XIX до конца XX вв. За минувшее столетие популярность этого оригинального поэтического жанра в мире необычайно возросла, что сделало японские трёхстишия фактически единственным общепризнанным транснациональным поэтическим жанром. Хотя корни поэтики *хайку* уходят во времена позднего Средневековья, новую жизнь в этот жанр вдохнули замечательные поэты японского Серебряного века: Масаока Сики, Такахама Кёси, Кавахигаси Хэкигодо, Найто Мэйсэцу, Исии Рогэцу и многие другие приверженцы концепции отражения природы. Отдали дань *хайку* классики современной прозы Нацумэ Сосэки и Акутагава Рюноскэ. Рядом с ними жили и творили эксцентричные дзэнские поэты-скитальцы Танэда Сантока и Одзаки Хосай. Уже в послевоенный период бум *хайку* нашёл отражение в сборниках Кубота Мантаро, Томита Моппо, Накамура Тэйдзэ и многих других авторов, чьи произведения и в наши дни служат образцами высокого искусства в море любительской продукции.

В приложении читатель найдёт несколько эссе Масаока Сики о поэзии и лирический дневник «бродяги дхармы» Танэда Сантока.

Седьмой том «Большой библиотеки» вводит в удивительный и прекрасный мир поэзии *синтайси* и *киндайси* Серебряного века, возникшей из сплава традиций Востока и Запада на основе новых стихотворных форм. Антология открывается строфами лириков романтической школы Тококу, Тосона, Бансуй, за которыми следуют большие авторские подборки символистов Хакусю, Рофу, Ясо. Великие поэты XX в. Такамура Котаро, Миядзава Кэндзи, Накахара Тюя, Муроо Сайсэй, Миёси Тацудзи предстают во всём блеске и разнообразии их незаурядных дарований. Модернизм представлен широким спектром школ и объединений, использующих новаторские методы стихосложения – от футуристических экспериментов Хирадо Рэнкити и Хагивара Кёдзиро до дадаистских вирш Такахаси Синкити и сюрреалистического изыска Нисиваки Дзюндзабуро. Особое место в антологии занимает стихотворная стихия «левоанархистского фронта», оказавшая огромное влияние на японскую культуру XX в. и продолжившая смелые начинания авангардистов. Из яркой мозаики имён авторов выкристаллизовывается полномасштабная панорама мира поэзии *синтайси*, *киндайси* и *гэндайси*.

В восьмом томе собраны произведения славной плеяды мастеров поэзии новых форм *гэндайси* послевоенного периода, давно уже ставших классиками XX в., но в странах Запада известных пока в основном лишь по именам. Хотя немногим из них пришлось побывать на фронте, большинство пережили тяготы войны в детстве или ранней юности, сохранив на всю жизнь трагический опыт огненных лет, горечь поражения и послевоенной разрухи. В задумчивых стихах Таникава Сунтаро и Оока Макото, Исигаки Рин и Кора Румико, в нонконформистских поэтических манифестах Цудзи Юкио, Ёсимасу Годзо и Сасаки Микиро читатель сможет ощутить мучительный процесс избавления от зловещих призраков прошлого и рождения мирозерцания свободного художника, гражданина демократической Японии, влившейся в семью народов после долгих лет блуждания во мраке. Пафос протеста,

одухотворявший поэтов послевоенных десятилетий и генерировавший энергию созидания в обществе, выливается в строки, исполненные могучей внутренней силы. От болезненного интроспективного анализа к синтезу новых духовных ценностей – таков вектор движения обновлённой поэзии *гэндайси*.

Безусловно, следует отметить высокий уровень поэтических переводов, в которых Александр Долин придерживается чётких принципов, сформулированных им же в теоретических статьях и совершенно необходимых при работе с традиционными «твёрдыми формами» поэзии, что, впрочем, неудивительно, поскольку переводчик давно зарекомендовал себя как профессиональный поэт, выпустивший несколько сборников собственных стихов. Особенно эффектны опыты с рифмованным переводом поэзии *имбун*, фольклорных песен-*коута*, лирики романтизма и символизма. Возможно, не стоит преуменьшать заслуги предшественников в деле поэтического перевода, как это порой делает создатель «Большой библиотеки», но результаты экспериментов говорят сами за себя. В частности, обращает на себя внимание в серии удачная унификация формы *танка* и *хайку*, где любой разницей в ритмическом рисунке, фальшь в интонации или лишнее слово могут привести к полному слому мелодической организации и образного строя стихотворения. Этими качествами «Большая библиотека» заметно выделяется на фоне не только отечественных переводных сборников, но и переложений японских стихов на другие европейские языки, в которых доминирует метод подстрочного филологического перевода.

Отдельной похвалы заслуживает великолепное оформление серии. Помимо цветных гравюр и декоративного иероглифического шрифта на обложке, данного в серебряном тиснении, все тома изобилуют полноформатными чёрно-белыми гравюрами, тщательно подобранными по историческим эпохам. Сюда следует добавить многочисленные рисунки на полях книг, передающие колорит времени и места, заимствованные из редких японских источников – от средневековых «туристических справочников» *дзукэй* до популярной энциклопедии быта и нравов в *манга* Хокусая.

В заключение можно сказать, что отечественное востоковедение получило ценный подарок – грандиозную антологию, по которой с японской поэзией будет знакомиться не одно поколение преподавателей, студентов, учёных-филологов и равнодушных читателей, увлечённых литературой Страны восходящего солнца. Ещё раз следует поблагодарить Международный Фонд Шодиева за бескорыстную и действенную помощь в подготовке издания, а коллектив редакции «Восточная литература» издательства «Наука» – за долгий, кропотливый и самоотверженный труд.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Долин А.А. История новой японской поэзии в очерках и литературных портретах. В 4 томах. Т. 4. Танка и хайку. СПб.: Издательский дом «Гиперион», 2007.

Большая библиотека японской поэзии в переводах Александра Долина: в 8 томах / пер. с японского, сост., статьи и прим. А. Долина. М.: Наука – Восточная литература, 2022. ISBN: 978-5-02-039888-7

REFERENCES

Bol'shaya biblioteka yaponskoy poezii v perevodakh Aleksandra Dolina [The Great Library of Japanese Poetry: translated by Alexander Dolin]. In 8 volumes. Moscow: Nauka – Vostochnaya literatura, 2022. (In Russian). ISBN: 978-5-02-039888-7

Dolin A.A. (2007). Istoriya novoy yaponskoy poezii v ocherkah i literaturnyh portretah [The History of New Japanese poetry in essays and literary portraits]. In 4 volumes. Vol. 4. Tanka i haiku [Tanka and haiku]. St. Petersburg: Publishing House "Hyperion". (In Russian).

Поступила в редакцию: 20.01.2023

Финальная версия: 27.01.2023

Принята к публикации: 31.01.2023

Received: 20 January 2023

Final version: 27 January 2023

Accepted: 31 January 2023