

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.56>

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ПЕСЕН В АУДИОВИЗУАЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «БАРБИ»)

Научная статья

Белая Е.А.^{1*}, Томашевская И.В.²

¹ORCID : 0009-0006-4308-4373;

²ORCID : 0000-0003-2884-9180;

^{1,2}Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта, Калининград, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (elisaveta.whi[at]yandex.ru)

Аннотация

В данной статье освещается важный аспект аудиовизуальной адаптации фильмов, а именно проблема передачи песен из оригинала на русский язык и их соответствие контексту фильма. Авторы проводят анализ способов перевода песен в фильме «Барби», обращая внимание на сложности, с которыми сталкиваются переводчики при сохранении смысла, эмоциональной окраски и ритмичности оригинальных композиций. В статье также поднимается вопрос о влиянии музыкальных произведений на атмосферу произведения и восприятие художественного фильма зрителем в целом. Данное исследование помогает понять важность правильного подхода к адаптации музыкальных элементов для сохранения целостности и атмосферы оригинального произведения в переводе.

Ключевые слова: субтитры, дубляж, озвучка, аудиовизуальный перевод, перевод фильма.

THE PROBLEM OF CONVEYING SONGS IN AUDIOVISUAL TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF THE FILM "BARBIE")

Research article

Belaya E.A.^{1*}, Tomashevskaya I.V.²

¹ORCID : 0009-0006-4308-4373;

²ORCID : 0000-0003-2884-9180;

^{1,2}Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

* Corresponding author (elisaveta.whi[at]yandex.ru)

Abstract

This article highlights an important aspect of audiovisual film adaptation, namely the problem of transferring songs from the original into Russian and their relevance to the context of the film. The authors analyse the ways of translating the songs in the film Barbie, paying attention to the difficulties faced by translators in preserving the meaning, emotional colouring and rhythm of the original compositions. The paper also raises the issue of the influence of musical works on the atmosphere of the work and the perception of the feature film by the audience as a whole. This research helps to understand the importance of a proper approach to adapting musical elements in order to preserve the integrity and atmosphere of the original work in translation.

Keywords: subtitles, dubbing, voice-over, audiovisual translation, film translation.

Введение

Сегодня, благодаря интернету и техническому прогрессу, у нас есть доступ к различным фильмам на разных языках. Помимо доступа к такому многообразию кинокартин, у зрителя также есть выбор варианта просмотра определенного фильма, будь то оригинальная озвучка, субтитрированная версия фильма или переозвученная. Проблема множественности вариантов перевода приводит к тому, что зритель сталкивается с проблемой выбора оптимального варианта перевода, справедливо опасаясь того, что не все версии перевода художественного фильма полностью передают оригинальную задумку и атмосферу картины, зачастую искажая ее восприятие. Неспособность передать такие ключевые особенности кино как песни в контексте как субтитрирования, так и дубляжа снижают качество восприятия оригинальной картины носителем другого языка.

Фильм «Барби» является одним из последних ярких продуктов киноиндустрии, который пользуется большой популярностью у русскоязычных людей, содержит множество песенных элементов, влияющих на сюжет кинокартины, а также имеет довольно большое количество вариантов переводов, авторы которых по-своему справились с задачей передачи различного рода юмора и музыкальных композиций.

Основные результаты

Перевод песни – это один из типов художественного перевода, при выполнении которого особое внимание уделяется эстетической функции текста [1, С. 148]. Главной задачей такого перевода является не только передача смысла текста, но и стремление перенести все приемы, использованные автором, на язык перевода, одновременно правильно вписывая смысл в его культурные реалии.

При переводе песни важно передать два основных компонента: содержание и звучание. Передача содержания непосредственно включает в себя проблемы, связанные со словесной составляющей текста, в то время как звучание относится к тому, как этот текст реализует себя в речи, поскольку песня воспринимается посредством аудиального восприятия.

При непосредственном переводе песни переводчик может воспользоваться рядом стратегий, описанных в труде П. Франзена:

- 1) оставить текст непереведенным;
- 2) перевести без учета музыки;
- 3) написать альтернативный текст, не имеющий прямого отношения к тексту оригинальному, но подходящий под оригинальную музыку;
- 4) перевести текст близко к оригиналу с изменением мелодии;
- 5) адаптировать текст к оригинальной музыке [4, С. 376].

При анализе текста для перевода важно учитывать, какой из элементов музыкального произведения обладает большей важностью – звучание или идея, содержащаяся в тексте.

Также не менее важным фактором для выбора стратегии является формат, в котором будет осуществляться перевод фильма, – субтитры или дубляж.

Субтитры – бюджетный вид аудиовизуального перевода, требующий небольших денежных и временных затрат. Такой перевод часто выбирается в качестве основного вида перевода фильма [6, С. 46]. При создании перевода под субтитры важно иметь в виду, что максимальное количество строк одного субтитра – две, а количество символов редко превышает 40. Интонацию и другие особенности речи персонажа можно передать только за счет графического оформления (например, курсивом) [7].

В свою очередь, дубляж – это процесс добавления новых диалогов или других звуков в звуковую дорожку уже отснятого проекта [8]. Трудность перевода для дубляжа заключается в стремлении достигнуть идеальной или близкой к идеальной синхронизации. Важно перевести реплики так, чтобы речь персонажей соответствовала движению губ в оригинале. Также переводчику необходимо учесть аудиальные особенности персонажей: манеру речи, акцент, интонацию высказывания, и постараться подобрать подходящий метод для передачи той или иной особенности высказывания [9].

Фильм «Барби» вышел в 2023 году, но за достаточно короткий период был переведен множеством студий дубляжа и перевода ввиду повышенного интереса к кинокартине среди русскоговорящих зрителей. Для исследования были отобраны три наиболее известные версии озвучки и одна субтитрированная версия фильма

В таблице 1 проанализируем отрывок песни “Pink (Bad Day)” от исполнительницы Lizzo, в тексте которой у главной героини все идет не по плану.

Таблица 1 - Сравнительно–сопоставительный анализ отрывка из песни “Pink (Bad Day)”

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.56.1>

Оригинал	Студия озвучка RHS	Озвучка с сайта Rutube	Студия озвучки LostFilm	Субтитры
Come on, we got important things to... Ooh!	Скорей, У нас немало важных ... оу.	Не переведено	Идем, сегодня нас ждут важные дела	Пойдём, у нас есть важные... Оу.

В данной сцене строчка, представленная для анализа, является отсылкой к звучавшей ранее песне “Pink”. Строчка из композиции “Pink (Bad day)”, своеобразного «антипода» первой композиции, звучит в тот момент, когда весь мир вокруг главной героини рушится. Вместо глагола “do” зритель слышит восклицание “Ooh!”, созвучное глаголу, и служащее индикатором тому, что происходит на экране – Барби понимает, что у нее плохо пахнет изо рта (см. рисунок 1).

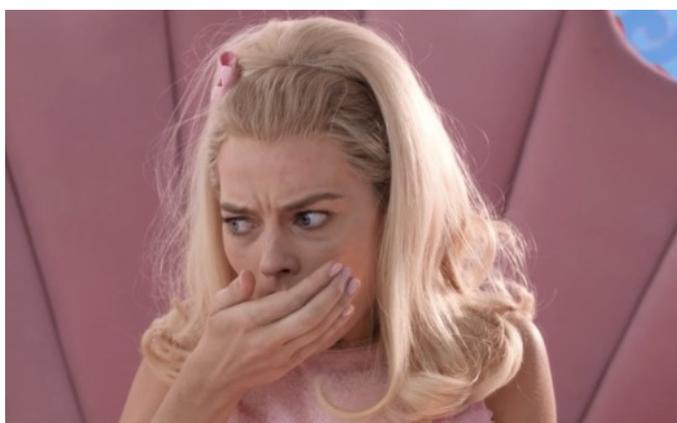

Рисунок 1 - Барби говорит "Ooh!"
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.56.2>

Студия озвучки LostFilm опустила этот момент, переведя фразу так, как она звучала в предыдущей версии песни, лишив зрителя юмористического высказывания, завязанного на созвучности двух элементов. Студия озвучки RHS и субтитрированная версии передали тот же звук, использованный в оригинале – «оу». Однако при таком приеме транскрибирования теряется юмористический эффект, основанный на созвучии восклицания "ooh" и заменяемого им глагола "do". Если в субтитрированной версии такое искажение оригинальной идеи можно оправдать, так как зритель слышит звук "ooh" в оригинальной аудиодорожке, и любая другая альтернатива потенциально может стать причиной диссонанса, то студия RHS, при записи дубляжа, перекрывающего изначальную аудиодорожку, могли переделать звук на «эу» – при корректной интонации такое восклицание передавало бы эмоцию отвращения и было бы созвучно с «дел», словом, которое ранее использовалось в другой версии песни.

Студия озвучки с сайта Rutube опустила перевод песни полностью, что лишило зрителя огромного пласта информации, позволяющего глубже погрузиться в фильм и лучше понять происходящее на экране. В данной версии фильма используется подобная стратегия по отношению ко всем песням, использованным в кинокартине. Ввиду этого факта, последующее комментирование отсутствия перевода у этой озвучки будет опущено.

Еще один пример для рассмотрения представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнительно–сопоставительный анализ отрывка из песни "I'm just Ken"

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.56.3>

Оригинал	Студия озвучка RHS	Озвучка с сайта Rutube	Студия озвучки LostFilm	Субтитры
'Cause I'm just Ken Anywhere else I'd be a ten	Просто Кен Как бы подняться мне с колен.	Не переведено	Ведь я Кен В другом месте я был бы на высоте	Ведь я просто Кен В любом другом месте я был бы «десяткой»

В английском языке существует фраза "to be a ten", что означает, что человека считают красивым и привлекательным, с приятным характером и, в целом, отличным человеком [10]. Подобного аналога нумеративной фразы в русском языке нет, поэтому интересным представляется рассмотреть, как каждая из версий перевода справилась с такой переводческой задачей.

Субтитрированная версия перевела фразу буквально – «я был бы десяткой», что может вызвать трудности восприятия у зрителя, поскольку, как нами было упомянуто ранее, подобного словосочетания с похожим цифровым значением в русском языке не существует и, ввиду этого факта, контекст его использования будет неясен.

Студия LostFilm подобрала аналог словосочетания в русском языке – «быть на высоте», что успешно передало основной смысл и устранило трудности для восприятия фразы зрителем.

Студия RHS выполнила антонимичный перевод. В оригинальной версии Кен поет о том, что в любом другом месте у него все бы было отлично. Следовательно, в этом месте у него все плохо. Студия Red Hot Sound пользуется этим контекстом и переводит фразу как «как бы подняться мне с колен», отсылая зрителя к факту, что дела у Кена плохи, и ему хотелось бы все изменить. Также подобная фраза является намеком на то, что Кен хотел бы обрести силу, стать самостоятельным и решительным, что напрямую связано с сюжетом фильма. В данном случае студия RHS компенсировала утраченные отсылки к другим маленьким деталям за счет создания новой интересной детали, завязанной на сюжете кинокартины.

В качестве завершающего примера в данном исследовании рассмотрим отрывок, представленный в таблице 3.

Таблица 3 - Сравнительно–сопоставительный анализ второго отрывка из песни "I'm just Ken"

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.56.4>

Оригинал	Студия озвучка RHS	Озвучка с сайта Rutube	Студия озвучки LostFilm	Субтитры
Baby, I'm... Nobody else, nobody else ... just Ken	Детка, я... Это я, это я, Это мы, Лишь Кен.	Не переведено	Детка, я – никто другой, никто другой, Просто Кен!	Детка, я – никто другой, Просто Кен. Я просто Кен!

В приведенном отрывке нам представляется интересным рассмотреть, как каждая из студий справилась с переводом трех составляющих этого высказывания.

Если в первой строке "Baby, I'm", каждый из трех предложенных нам переводов вышел удачным и универсальным «Детка, я», то при переводе второй строчки "Nobody else, nobody else" проявились разногласия. Студия LostFilm перевела строчки буквально. Такая стратегия, будучи не полностью успешной в предыдущих примерах, в данном случае оказалась достаточно перспективной – высказывание передало суть оригинала и получилось таким же ритмичным и схожим по объему. Субтитрированная версия воспользовалась рядом проемов – первую из двух фраз

данная версия выполнила с помощью буквального перевода, в то время как вторая фраза (повтор) была заменена на «просто Кен». Ввиду такого изменения, повтором фразы оказалась не вторая и третья строчки, а третья и четвертая. Общий рисунок строения песни не изменился – в нем так же, как и в оригинале, присутствуют первая и третья части, между которыми есть повторяющиеся строчки. Студия RHS воспользовалась методом антонимического перевода, где фраза «никто другой» была выражена через «это я / это мы». Такому переводу не удалось передать основной смысл высказывания – исключительность Кена.

Перевод третьего отрывка "just Ken" субтитры и вариант, предложенный студией LostFilm, представили в виде фразы «просто Кен». Ни ритмичность фразы, ни ее значение не были искажены. В то время как студия RHS представила перевод данной строчки в виде словосочетания «лишь Кен». Частица «лишь», согласно словарю Ожегова, имеет следующее значение – то же, что только [11], что, в свою очередь, означает: ограничение; не больше, чем; ничего, кроме [11]. При таком значении слово «лишь» подразумевает, что Кен не имеет никакой другой ценности, кроме своего образа. В оригинале смысл высказывания заключается в том, что главный герой – обычный парень с обычными потребностями и желаниями. Подобрал для перевода частицу «лишь» переводчик студии RHS сильно искажает смысл, заложенный автором, поскольку фраза "just Ken" упоминается в песне неоднократно. Интересно отметить, что в остальных строках песни, за исключением финальной части, студия RHS переводит фразу как «просто Кен». Получается, что в рассмотренных нами строках студия не только искажает смысл фразы, но еще и изменяет принципу единообразия в переводе.

Заключение

В результате исследования авторы приходят к выводу о том, что студия озвучки LostFilm наиболее успешно справилась со всеми переводческими трудностями при передаче песенных элементов аудиовизуального произведения. Перевод LostFilm – буквальный, но стремится сохранить как основной смысл, так и ритмичность песен, ввиду чего такой перевод кажется наиболее перспективным. За счет субтитров зрителю удастся услышать оригинальную аудиодорожку, а также не упустить смысла песенного элемента, так как перевод представлен достаточно емко и динамично. Необходимо при этом отметить, что остальные озвучки обладают своими преимуществами и недостатками, так как стремятся выполнить разные задачи – передать экспрессивность, передать основной смысл, сохранить эффект просмотра иностранной картины или минимизировать его. Таким образом, зритель может посчитать успешным один из проанализированных здесь видов перевода в зависимости от того, какой именно эффект от просмотра кинокартины он хочет получить.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Булгарова Б.А., Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы. Кафедра массовых коммуникаций, Москва, Российская Федерация
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.56.5>

Conflict of Interest

None declared.

Review

Bulgarova B.A., RUDN University named after Patrice Lumumba. Department of mass communications., Moscow, Russian Federation
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.56.5>

Список литературы / References

1. Кисткина Ю.М. Особенности перевода песен в кинофильмах / Ю.М. Кисткина // Art Logos (Искусство слова). — 2022. — № 3. — С. 146–159.
2. Кунь Н.Т.Т. Песенные тексты анимационных фильмов и особенности их перевода / Н.Т.Т. Кунь, Н.В. Крицкая // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2022. — Вып. 1(219). — С. 114–122.
3. Ширяев А. Правила написания песенных текстов / А. Ширяев // LiveJournal. — 2011. — URL: <https://sergey-shirayev.livejournal.com/3176.html> (дата обращения: 27.05.2024).
4. Franzone P. Choices in Song Translation: Singability in Print, Subtitles and Performance / P. Franzone // Translation and Music. — 2014. — № 2(14). — P. 373–400.
5. Арапова Н.Т. Стратегии перевода песен в мультипликационных фильмах компании Дисней / Н.Т. Арапова. — СПб : Изд-во СПбГУ, 2023. — 71 с.
6. Егорова Т.А. Субтитрование и дубляж. Определение, сравнение методик. Плюсы и минусы / Т.А. Егорова // Вестник науки и образования. — 2018. — № 3(57). — С. 46–50.
7. Яковлева Л.В. Особенности перевода кинофильмов с помощью субтитров / Л.В. Яковлева, И.А. Ткачева // ИЦРОН. — 2016. — URL: <http://surl.li/tzbfu> (дата обращения: 27.05.2024).
8. What is Dubbing. — 2024. — URL: <https://nofilmschool.com/what-is-dubbing> (accessed: 28.05.2024).
9. Липсинк // Метапедия – русская Энциклопедия. — 2022. — URL: <https://nofilmschool.com/what-is-dubbing> (дата обращения: 28.05.2024).
10. What does “he is a ten”, “she is a six” and other number slangs mean? — 2021. — URL: <http://surl.li/tzjlr> (accessed: 28.05.2024).
11. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд. / С.И. Ожегов. — Москва : АЗЪ, 1997. — 3322 с.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Kistkina Ju.M. Osobennosti perevoda pesen v kinofil'mah [Peculiarities of translation of songs in films] / Ju.M. Kistkina // Art Logos (Iskusstvo slova) [Art Logos (Art of Speech)]. — 2022. — № 3. — P. 146–159. [in Russian]

2. Kun' N.T.T. Pesenye teksty animatsionnyh fil'mov i osobennosti ih perevoda [Song lyrics of animated films and peculiarities of their translation] / N.T.T. Kun', N.V. Kritskaja // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Tomsk State Pedagogical University Bulletin]. — 2022. — Iss. 1(219). — P. 114–122. [in Russian]
3. Shirjaev A. Pravila napisanija pesennyh tekstov [Rules for writing song lyrics] / A. Shirjaev // LiveJournal. — 2011. — URL: <https://sergey-shirayev.livejournal.com/3176.html> (accessed: 27.05.2024). [in Russian]
4. Franzon P. Choices in Song Translation: Singability in Print, Subtitles and Performance / P. Franzon // Translation and Music. — 2014. — № 2(14). — P. 373–400.
5. Arapova N.T. Strategii perevoda pesen v mul'tiplikatsionnyh fil'mah kompanii Disnej [Strategies for translating songs in Disney animated films] / N.T. Arapova. — SPb : Izd-vo SPBGU, 2023. — 71 p. [in Russian]
6. Egorova T.A. Subtitrovanie i dubljazh. Opredelenie, sravnenie metodik. Pljusy i minusy [Subtitling and dubbing. Definition, comparison of techniques. Pros and cons] / T.A. Egorova // Vestnik nauki i obrazovanija [Bulletin of Science and Education]. — 2018. — № 3(57). — P. 46–50. [in Russian]
7. Jakovleva L.V. Osobennosti perevoda kinofil'mov s pomosch'ju subtitrov [Peculiarities of film translation with subtitles] / L.V. Jakovleva, I.A. Tkacheva // ICRON [Innovation Centre for the Development of Education and Science]. — 2016. — URL: <http://surl.li/tzbfu> (accessed: 27.05.2024). [in Russian]
8. What is Dubbing. — 2024. — URL: <https://nofilmschool.com/what-is-dubbing> (accessed: 28.05.2024).
9. Lipsink [LipSync] // Metapedia – Russian Encyclopaedia. — 2022. — URL: <https://nofilmschool.com/what-is-dubbing> (accessed: 28.05.2024). [in Russian]
10. What does “he is a ten”, “she is a six” and other number slangs mean? — 2021. — URL: <http://surl.li/tzjlr> (accessed: 28.05.2024).
11. Ozhegov S.I. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka. – 4-e izd. [Explanatory Dictionary of the Russian Language. – 4th ed.] / S.I. Ozhegov. — Moscow : AZ', 1997. — 3322 p. [in Russian]