

- Creative Translation-472-Dr. Ahmad M Halimah
- Lecture 8- Translation of Poetry

Learning Outcomes

- By the end of this lecture, you should be able to
- بنهاية هذه المحاضرة، يجب أن تكون قادرا على
- 1. Show understanding of the concept of Poetry translation.
- إدراك مفهوم ترجمة الشعر
- 2. Translate different excerpts of poetry.
- ترجمة مقتطفات مختلفة من الشعر.

1. Introduction المقدمة

- The central question that all studies of translation of poetry have asked, implicitly or explicitly, is whether poetry can be translated.
- السؤال الاساسي المسؤول لجميع دراسات ترجمة الشعر ، ضمنا أو صراحة، ما إذا كان يمكن ترجمة الشعر.
- It obviously can be translated as translated poetry plays such a large part in the literature of most cultures as Omar Khayyam poetry in English.
- من الواضح انه يمكن ترجمته كما الشعر يلعب دورا كبيرا في أدبيات معظم الثقافات مثل شعر عمر الخيام بالإنجليزية.
- The opposite view-that poetry translation is difficult or even impossible -arises from the coincidence of two assumptions:
- أما الرأي المعارض- أن من الصعب أو حتى من المستحيل ترجمة الشعر - ينشأ من تعاقب افتراضين
- Translated poetry should be poetry in its own right.
- يجب أن يكون للشعر ترجمة شعرية في حد ذاته.
- Poetry is difficult, ambiguous and exhibits a special relationship between form and meaning.
- الشعر صعب وغامض ويبرز علاقة خاصة بين الشكل والمعنى.

- Many translation writers seem to agree that the translation of poetry, more than that of any genre, demands both special critical abilities and special writing abilities.
- كثير من كتاب الترجمة أبدوا الموافقة على ترجمة الشعر، لأكثر من أي نوع ، وتتطلب كلاهما قدرات انتقادية خاصة وقدرات كتابية خاصة.
- One way of negotiating this difficulty is to translate poetry into prose, an approach sometime favoured for writers such as Shakespeare.
- أول طريقة للتفاوض على صعوبة ترجمة الشعر إلى النثر، أحيانا النهج مفضل للكتابة مثل شكسبير
- This might be because prose is seen as easier to write, although Scott (2000:163) argues that prose translations of poetry have their own 'resourcefulness' and their own freedom.
- السبب في ذلك إلى ان النثر يعتبر أسهل لكتابة، بالرغم من أن سكوت (٢٠٠٠:١٦٣) جادل أن ترجمة النثر من الشعر بها 'براعتهم' وحريتهم .
- Prose translations are however the exception.
- تستثنى مع ترجمة النثر

مثال Example

- For example, let's look at the following poem by T.S.Eliot and see how Dr AlNuaimi (2012) tried to achieve equivalence in Arabic, communicative purpose of the poem in a prose style.
- على سبيل المثال، دعونا ننظر للقصيدة التالية التي T.S.Eliot وانظر كيف حاول الدكتور النعيمي (٢٠١٢) لتحقيق التكافؤ بالعربية، وغرض التواصل من القصيدة بأسلوب نثري

<p>The winter evening settles down With smell of steaks in passageways. Six o'clock. The burnt-out ends of smoky days. And now a gusty shower wraps The grimy scraps Of withered leaves about your feet And newspapers from vacant lots; The showers beat On broken blinds and chimney-pots, And at the corner of the street A lonely cab-horse steams and stamps. And then the lighting of the lamps. (T. S. Eliot)</p>	<p>حلّ مساءً شتويّ حاملاً معه رائحة الشواء في الممرات. الساعة السادسة تماماً. النهارات المحروقة لأيام مدخنة والآن زخات مطرة تلفح البقايا الكئيبة لوريات جافة عند قدميك ، وجرائد متناثرة من أكمة فارغة . الأمطار ما زالت تهطل على مصاريع النوافذ المكسرة والمداخن الخربة . وفي زاوية الشارع جواد عربى وحيد متعرق يغدّ الخطى تحت أضواء المصابيح ... ترجمة د. محمد نور النعيمي</p>
---	---

Continued

- **Another way of dealing with the supposed difficulty of poetic translation is to move away from the original, producing instead imitations or new versions.**
 • هناك طريقة أخرى للتعامل مع صعوبة الترجمة الشعرية المفترضة هو الابتعاد عن الأصل، وتنتج بدلاً من ذلك نسخ أو إصدارات جديدة.
- But Hamburger (1989:51) sees such deviation from the original as an **“admission of defeat”**.
 • لكن يرى هامبرغر (١٩٨٩:٥١) مثل الانحراف عن الأصل "اعترافاً بالهزيمة"
- Look at the following example to see how the Arabic translator has moved away from the original:
 • لننظر إلى المثال التالي لمعرفة كيفية الترجمة العربية ابتعدت عن الأصل :

**When he smells the scent of the rose, he wants to see it,
 When he sees the face of the rose, he wants to pluck it.**

إن شَمَّ رِيحَ الْوَرْدِ فِي أَغْصَانِهَا مُنَاهُ فِي أَلْوَانِهَا وَبَهَاةِهَا
 وَبَدَوَتْ فِي ثَوْبِ الْجَمَالِ فَكُنْتُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، رَبَاهُ مَا أَحْلَاهَا!

عندما يشم رائحة الورد يريد أن يراها
B. وإن رآها استحلى قطافها
C. ولما رآها، أرادها
D. مُنَاهُ فِي أَلْوَانِهَا وَبَهَاةِهَا وَبَدَوَتْ
فَكُنْتُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، رَبَاهُ مَا أَحْلَاهَا! | عندما يشم رائحة الورد يريد أن يراها
إن شَمَّ رِيحَ الْوَرْدِ فِي أَغْصَانِهَا
عَيْرَهَا اسْتَهْوَاهُ، فَطَلَبَ رُؤْيَاهَا
إن شَمَّ رِيحَ الْوَرْدِ فِي أَغْصَانِهَا
فِي ثَوْبِ الْجَمَالِ |
|--|---|

2. The Skopos of Poetic Translation سكوبوس للترجمة الشعرية

- One way of expressing the fact that translated poetry aims, in general, to be itself poetry, is to say that the aim or skopos (Nord 1997:27) of its translation is to carry over the source text function into the target text; it is thus an instrumental translation.
 • بصفة عامة أول طريقة تعبر عن حقيقة أهداف ترجمة الشعر أن يكون نفسه الشعر، بالقول أن الهدف أو سكوبوس (Nord 1997:27) لترجمتها القيام بأكثر من وظيفة نص مصدر في النص المستهدف؛ وهكذا تكون للترجمة دور أساسي.

- It must also aspire to be documentary, to give 'some idea of what the original is actually like, and especially to allow its reader to see those very difficult which make it poetry.
- يجب أن تطمح لتكون موضوعية، لإعطاء "فكرة عن ما تريد بالضبط في النص الأصلي ، وخاصة للسماح القارئ أنه يرى الصعوبة الشديدة التي صنعها الشعر
- The common tendency to publish translated poetry bilingually points to this documentary aspect.
- الاتجاه الشائع لنشر شعر المترجم لغتين بهذا الجانب الموضوعي .
- Especially for the bilingual reader, the relationship of the translated poems with the source text is highlight by a similar layout in both languages.
- خاصة بالنسبة للقارئ ثنائي اللغة، والعلاقة بين القصائد المترجمة مع نص المصدر لتكون عالية بتصميم مشابه لكلا اللغتين.
- Other writers such as Gutt (1991/2000:167), for example, argue that poetic texts demand direct translation; they must preserve the stylistic qualities of the original.
- كتاب آخرون مثل جوت (١٩٩١/١٦٧:٢٠٠٠)، مثلاً، جادل بأن النصوص الشعرية تتطلب ترجمة مباشرة؛ ويجب أن تحافظ على الصفات الأسلوبية للنص الأصلي .
- The focus of poetic style as a way of combining documentation of the poetics of the source text with is shared by a number of theorist of poetic translation.
- تركيز الاسلوب الشعري كطريقة للجمع بين ترتيب قصائد نص المصدر مع مشاركة عدد من الباحثين لترجمة الشعر.
- The translation of poetry must take into account the special nature and language of poetry and the type of reading it demands.
- ترجمة الشعر يجب أن تأخذ لائحة الطبيعة الخاصة واللغة الشعرية ونوع القراءة المطلوبة.

Continued

- For example, let's look at the following poem by Ezra Pound and see how Dr AlNuaimi (forthcoming) tried to achieve equivalence in Arabic, communicative purpose of the poem in a style that reflects the style of the original poem.
- على سبيل المثال، لننظر إلى القصيدة التالية " Ezra Pound "، وانظر كيف حاول الدكتور النعيمي (forthcoming) لتحقيق التكافؤ في اللغة العربية، والغرض التواصل من القصيدة بأسلوب يعكس نمط القصيدة الأصلي.

A Girl

The tree has entered my hands,
The sap has ascended my arms,
The tree has grown in my breast -
Downward,
The branches grow out of me, like arms.
Tree you are,
Moss you are,
You are violets with wind above them.

Ezra Pound

فتاة

دخلت الشجرة يدي
وسرى نسغها في ذراعي .
نمت الشجرة في صدري ،
نزولاً إلى الأسفل ،
وتفرعت الأغصان من جسدي مثل الأذرع
شجرة أنت
طحلب أنت
أنت أزهار بنفسج، تلفحها الريح .

ترجمة د. محمد نور النعيمي

3. Translation and the Nature of Poetry

- Poetic translation is considered as **writing which captures the spirit or the energy of the original poem**.
- تعتبر الترجمة الشعرية كالكتابة التي تجسد الروح أو الطاقة من القصيدة الأصلية.
- One way of making this abstract notion more concrete is to **equate it with style**, because style can be **seen as the result of the poetic choices**.
- الطريقة الوحيدة لجعل هذه الفكرة أكثر واقعية مجردة هو المساواة مع الأسلوب، لأنه يمكن أن ينظر للنمط كنتيجة للخيارات الشعرية.

- **This focus on style as central to poetic translation is found especially in the writings of**

- (i) **translators who are themselves poets and can be assumed to have an inherent knowledge of how this works and**
- (ii) **critics who take the view that a theoretical understanding of poetry is essential not only to the reading of translated poetry but also to the act of translation.**

• **هذا التركيز على الأسلوب كوسط للترجمة الشعرية خصوصا توجد في الكتابات**

١- يمكن الافتراض المترجمين الذين هم أنفسهم شعراء وأن يكون لها المعرفة الأصيلة وكيف يعمل بهذا

٢- (ثانيا) يأخذ النقاد الرأي أن فهم نظرية الشعر ضروري ليس فقط للقراءة الشعر المترجم ولكن أيضا لعمل الترجمة.

- There have been many debates about the characteristics of poetic style and whether they distinguish poetry from prose or indeed literally from non-literally texts.

• هناك الكثير من المناقشات حول خصائص الاسلوب الشعري وما إذا كان يميز الشعر من النثر، أو اذا كان بالفعل حرفيا من النصوص الغير حرفيه.

- Some of the elements that have been put forward as distinctive of poetic style are:

• بعض العناصر التي تم طرحها باعتبارها ميزة للنمط الشعري هي:

- ✓ **It's physical shape including use of lines and spaces on a page**
✓ محيطها الشكلي ، بما في ذلك استخدام الخطوط والمسافات على الصفحة
- ✓ **It's use of inventive language and in particular, patterns of sound and structure**
✓ أنها تستخدم لغة مبتكرة وأنماط الصوت وهيكلي معين
- ✓ **It's openness to different interpretations**
✓ الانفتاح على تفسيرات وتراجم مختلفة
- ✓ **Its demand to be read non-pragmatically.**
✓ تتطلب أن تقرأ غير عملي

- The layout in lines can be seen as a signal to read the text in a particular way: as a text in which style is the main repository of meaning (Boase-Beier 2006a: 112).
- التخطيط في الخطوط يمكن أن يشير لقراءة النص بطريقة معينة : كالنص في الأسلوب الذي يكون كمستودع رئيسي للمعنى (Boase-Beier 2006a: 112).
- Typically, writers will speak of recreating particular aspects such as metaphors and ambiguity (Boase-Beier 2004); all these are stylistic resources which, though present in non-poetic language, are used in greater concentration in poems and add up to Eagleton's sense of 'inventiveness'.
- عادة، سيتحدث الكتاب لإعادة جوانب معينة مثل الاستعارات والغموض - كل هذه هي الموارد الأسلوبية بالرغم من أنها لغة غير الشعرية، تستخدم بتركيز أكبر في القصائد وتضيف ما يصل إلى إحساس إيغلتن 'Eagleton' في 'الإبداع'.
- Ambiguity, in particular, is a stylistic device which allows for different interpretations and thus its preservation in translation enables the poem to retain its ability to fit different contexts (Verdonk 2002: 6f).
- على وجه الخصوص الغموض هو اداه أسلوبية تسمح لتفسيرات وترجمات مختلفة ، وهكذا تمكن المحافظة عليها في ترجمة القصيدة الاحتفاظ بقدرتها على احتواء مختلف السياقات (٢٠٠٢ ير دونك: ٦f).
- Discussions on the nature of poetry suggest that there might be poetic characteristics that are universal; yet poetic traditions vary from one culture to another and, as Connolly (1998:174) points out, this is also an important consideration in translating poetry.
- المناقشات على طبيعة الشعر تشير لتكون هناك خصائص شعرية عالمية؛ والتقاليد الشعرية تختلف من ثقافة إلى أخرى، وكما يشير كونولي (1998:174)، هو أيضا أحد الاعتبارات الهامة لترجمة الشعر

Example

When we look at the following line written by Al-Mutanabi, for example, and translated by Wormhoudt (1978,P503), we can still say that no matter how skillful the translator may be, he/she still falls victim to the historical, social or cultural associations and connotations attached to poetry.

- عندما ننظر إلى السطر التالي للمؤلف المتنبي، مثلاً، المترجمة من قبل وورمهودت ، نستطيع القول أنه لا يزال المترجم مهما كان ماهراً لا يزال يقع ضحية المجتمعات التاريخية أو الاجتماعية أو الثقافية، والمعاني المتعلقة بالشعر.
- In Wormhoudt's translation of Al-Mutanabi, below ambiguity and mistakes arising from the gaps in the translator's cultural knowledge of animals such as 'owls' occur.
- في ترجمة في وورمهودت للمتنبي، تنشأ الأخطاء من ثغرات معرفة المترجمين المثقفين للحيوانات مثل حدث البومة 'owls'

كَأَنَّ الْأَسْوَدَ اللَّابِيَّ فِيهِمْ غُرَابٌ حَوْلَهُ رَحْمٌ وَبَوْمٌ

As if the Nubian blacks were crows around them vultures and owls

- In addition to the grammatical mistake made in pluralizing the singular word الأسود 'the black into 'blacks' , Wormhoudt's historical and cultural knowledge of the 'owl' is quite poor.
- بالإضافة إلى أخطاءه النحوية جعل الجمع في المفرد لكلمة "الأسود" إلى " السود"، معرفة وورمهودت التاريخية والثقافية للبومة ' owl ' ضعيه جداً.
- His translation distorts the meaning and does not convey the same conveyed message in the Arabic version, because the main object of AlMutanabi's satire 'هجاء' here is Kafur Alkhsheedi the black ruler of Egypt who was compared to a crow surrounded by vultures and owls.
- يشوه المعنى للترجمة ولا ينقل نفس الرسالة الموصلة في الترجمة العربية، لأن الهدف الرئيسي من السخرية 'بهجاء المتنبي' هنا هو كافور اليخشيدي حاكم السود بمصر الذين قارن الغراب بالبومة والنسور.

- Furthermore, when the 'owl' is used in Arabic, it is generally used to refer to bad omen and bad luck, whereas in English culture it is not necessary used to refer to bad omen, but rather as a symbol of wisdom and sometimes love.
- علاوة على ذلك، عندما يتم استخدام 'البومة' بالعربية، فإنه يستخدم عادة للقال السيئ وسوء الحظ، بينما في الثقافة الإنجليزية ليس من الضروري استخدامها للإشارة إلى الشؤم، بل بوصفها رمزاً للحكمة والحب في بعض الأحيان.

4. How to Translate Poetry : theory and process

كيفية "ترجمة الشعر": نظريا وعمليا

- Concerning the processes involved in poetry translation, a common question asked is whether the process of interpretation and creation are separate or not.
- فيما يتعلق بالعمليات التي يشتمل عليها ترجمة الشعر، السؤال المطروح ما إذا كانت عملية الترجمة منفصلة أم لا .
- Some writers appear to suggest that they are: Sayers Peden (1989) speaks of 'dismantling' the original poem and 'building' the translation. Scott (2000) says maintaining that reading and translation are inextricably linked.
- أبدى بعض الكتاب اقتراحات : سايرز بيدن " 1989 " يتحدث عن 'تفكيك' القصيدة الأصلي و 'بناء' الترجمة . ويقول سكوت " Scott " الحفاظ على القراءة والترجمة ترتبط ارتباطا وثيقا .
- Creativity is also an element in reading as much as in writing. So translation could be a kind of close reading and writing of the ST.
- الإبداع أيضا عنصر في القراءة أكثر كما في الكتابة. لذلك الترجمة يمكن أن تكون نوعا من إغلاق القراءة وكتابة نص المصدر.
- Translation is of course a less creative act than writing one's poetry.
- الترجمة بالطبع أقل عملا إبداعياً من كتابة الشعر وحده.

- Thus the relationship between theory and practice is that theory describes practice in a way which offers a (partial) explanation for observed phenomena.
• وهكذا هي علاقة بين النظرية والممارسة فالنظرية تصف الممارسة بطريقة التفسير أو الترجمة (الجزئية) للظواهر المرصودة.
- Practicing translators look at theory as dictating practice.
• ينظر لممارسة المترجمين نظريا كممارسة للإملاء.
- For the translation of poetry, two main types of theory are relevant: theory of the literary text and theories of translation.
• لترجمة الشعر، هناك نوعان رئيسيان من الناحية النظرية ذات صلة: نظرية النص الأدبي ونظريات الترجمة
- Theory may help free the translator from constraint of source text, and could therefore be seen as a source of creativity for the translator.
• قد تساعد النظرية حرية المترجم من التقيد لنص المصدر، وبالتالي يمكن أن ينظر لذلك كمصدر لإبداع المترجم.

Example

- There are several different ways of translating poetry but it would be fair to say that most poetry translators aim to create translation that works as poetry in the target language as we can see the following example:
• هناك عدة طرق مختلفة لترجمة الشعر ولكن من الإنصاف أن نقول أن معظم مترجمين الشعر يهدفون إلى إيجاد الترجمة ان تعمل كشعر في اللغة المستهدفة كما يمكن أن نرى المثال التالي:
When he smells the scent of the rose, he wants to see it,
When he sees the face of the rose, he wants to pluck it.
عندما يشم رائحة الورد يريد أن يراها
إن شمها استحل رويتها
عبرها استهواه، فطلب رؤياها
إن شم ريح الورد في أغصانها
وبدوت في ثوب الجمال
عندما يرى وجه الورد يريد أن يقطفها
وإن رآها استحل قطافها.
ولما رآها، أرادها.
مُناه في ألوانها وبهاها
فكنّت بين الأصابع، رباه ما أحلاها!

L8 Practical A-Translate the following Poem into Arabic. Use your creative ability in your translation.

ترجمة القصيدة التالية إلى العربية. استخدم قدرتك الإبداعية في الترجمة.

ALONE WITH MY LOVE

Alone, my love, with you alone;
In the boat of love, we sing and dance
Like the lonely man in the ocean alone
When he befriended a bird of chance.

* * * *

Alone in a forest, we laugh and run;
When the buds of May sway and say
O Lovers, be happy in the sun
In merry days and from people away

* * * *

Above, alone on the moon we live;
No hate, no envy, no vice but love.
The light to the world then we give;
There, a happy life shall we prove.

* * * *

Only with you a chance I stand
In sea, in heaven and on land.

* * * *

A.M. Halimah 1991

L8 Practical B-Translate the following into English. Use your creative ability in your translation.

ترجمة ما يلي إلى الإنجليزية. استخدم قدرتك الإبداعية في الترجمة.

وأكل كسيرة في جنب بيتي	أحب إلي من أكل الرغيف
ولبس عباءة وتقر عيني	أحب إلي من لبس الشفوف