Fragment 1 timing: 12:26-26:43

Bialyk V.D.

So, now I would like you to listen to the speeches of the professor of Penn State University Michael Naydan and the translator and the graduate of our University Svitlana Budzhak-Jones. She works for the State Department of the USA and has also worked on the translation of Bohdan Rubchak’s poetry.

M. Найдан:

Мої вітання! Мене звати Майкл Найдан, а це моя колега Світлана Буджак-Джонс. Протягом останніх кількох місяців ми працювали над одним проектом у сфері публікацій поезії Богдана Рубчака на англійську мову. І сьогодні ми хотіли б розповісти про процес перекладу у співпраці з кимось.

І перший приклад, який би ми хотіли навести, це один з найбільш складних віршів з доробку Богдана Рубчака. Спершу Світлана прочитає його українською, а потім ми обговоримо, які складнощі можуть виникати при перекладі на англійську.

С. Буджак-Джонс:

Що ж. Thank you, professor Naydan, for such a positive representation. And also I would like to commend professor Bialyk for invitation to this conference. And I am so glad that I have such an opportunity to share my impressions with you about the collaboration with the outstanding translator and to tell you what was the process of our common work. For your better comprehension of this complicated but interesting process, we will provide an example of one poem. It is a small poem, that was written in Ukrainian. And a bit later we will discuss, if we know how to deal with this text and how to solve this problem. This poem is called “Мадригал”

Крихітно пола
мана моя дама.

Тремтить дробина
очей в очах. Мана
уст на мені.
Дрижить.

Дотиків сніг за
сипав на сни –
на близнята задум
коханого тіла,
що мозку вощини

В його меду.

В призмі зору
її промінь роз
битий. В розчині ночі
блідо освітлений
плянеток рій:

Чоло – монастир,
стегна –
турецький рай,

Волосся – дощ,
долоні, сказано, сніг,
губи – у сміх,
а очі чомусь у плач.

Так дивно пола
мана моя дама.

This is a poem that we had to translate. This is one of the work of a famous poet-dissident, who has plenty of poems and this is the most exemplary one, which represents his creativity. Now we are going to translate it into English.

Професоре Найдан, прокоментуйте, будь ласка, як саме ми переклали цей вірш і які підходи ми застосовували при перекладі на англійську.

М. Найдан

Що ж, є одна річ – це один з цих … що ж, як би це краще назвати… художні засоби, напевно. Богдан Рубчак використовував схожі засоби до тих, що я зустрічав у віршах Марини Цвєтаєвої. Так от, він застосовує слова у їхніх багатьох значеннях, які чергуються у рядках. Таким чином, в перших двох рядках він використовує «пола» і «мана», які ми можемо читати двома способами «пола-мана» або «полАмана». Тобто можна уявити, що дама є поламаною в цій конкретній ситуації. І таких подібних моментів в поезії є кілька. «Дотиків сніг за/ сипав…» І є ще кілька прикладів…

С. Буджак-Джонс:

Роз – битий

М. Найдан:

Так, Світлано, продовжуйте

С. Буджак-Джонс:

«В призмі зору її промінь роз/ битий». Коли я читала цю поезію вперше, то провела паралель з трояндами, але насправді тут немає нічого спільного з ними в даному реченні. Автор робить наступне: він ділить слова «роз/ битий». Тобто це не промінь з троянд, насправді промінь хтось зламав. Тому ось так, нелегка ситуація.

М. Найдан:

І ще одна річ, яку я також помітив, це те, що такі моменти є ключовими елементами поеми. Мар’яна Рубчак, дружина покійного автора, при нашій розмові розповіла, наскільки великий вплив мав Пікассо на Богдана Рубчака, наскільки сильно він захоплювався його роботами в кубічному стилі. І ми можемо перенести цей факт на вірш, оскільки слова у творі так само ніби поламані. Образ жінки в цьому вірші розділений на кілька частин, які читач ніби поєднує. І ще таке цікаве спостереження виникає при перекладі іншого віршу, який зачитає Світлана після того, як я закінчу говорити. В ньому ми помічаємо також опис жіночих грудей, про які автор написав «близнята». І в цьому вірші також. Можна також провести певну паралель із роботами С. Саллівана, які, я, до речі, нещодавно тільки відкрив для себе. Реконструювання є базисом цього віршу, який складається з частин, які читач з’єднує.

С. Буджак- Джонс:

Також варто зауважити, що він робить це навмисно, аби привернути більше уваги і залучити читача, своєрідна гра з ним, ніби хованки. Він щось пропонує, але сам не йде за тим шляхом, обирає зовсім інший, ніби старається зрозуміти, що він робить, як у грі. Складати частини в одне ціле, щоб зрозуміти зміст, перед тим як перекласти – дуже цікаво! Хочу поділитися з вами порадою, яку я вже також давала багатьом іншим людям. Якщо ви маєте перекласти справді складний текст, як ось цей, ідеальним методом буде спільна робота двох перекладачів, як ми і зробили з професором Найданом. При чому, один з них має мати англійську, інший - українську, в нашому випадку, рідною мовою. Коли ми об’єднуємо знання двох таких людей, то результат буде, як на мене, приголомшливим, крутим, дійсно якісним, тому що ми, скажімо, ми ніби з’єднали два світи, ми намагалися перекласти на англійську з максимальною точністю, зберігаючи особливості, які були написані українською.

Мене дійсно цікавить тема вашої конференції. Професор Бялик надав мені можливість в деталях обговорити, що таке дійсно складні тексти для перекладу на основі віршів Рубчака. Це фантастичний процес, і навіть при прочитанні ви можете переконатися, що його твори не так легко навіть зрозуміти, вже не говорячи про переклад. Ось така от нелегка справа.

М. Найдан

Я тільки-но читав наш переклад, і ось вирішив зауважити, що третій рядок можна прочитати двома способами, а ви, як перекладач, повинні обрати тільки один варіант. Проте, ви можете зробити виноску внизу і там зауважити, що є і інший варіант. Гаразд, зараз я прочитаю переклад англійською, як це зробили ми

‘Madrigal’…

Так, перші два рядки можна читати по різному. Весь вірш написаний реконструйовано, тому дуже схожий до методу Пікассо. Світлана, чия рідна мова – укараїнська, відчуває мову однозначно не так, як я, оскільки вона росла в Україні. Але нам потрібно було так сформувати ці комбінації, щоб воно звучало так само цікаво і англійською мовою. Ось такий виявився результат нашої роботи.

С. Буджак – Джонс:

Так, це було чудовою ідеєю залучити до перекладу двох людей – носіїв різних мов. Здається, така формула є ідеальною для того, щоб отримати пречудовий переклад. О, я так сказала «пречудовий» … Насправді, я більш ніж певна, що цей переклад високої якості. Я б ще хотіла додати одну річ. Автор застосовує велику кількість таких слів, які часом складно зрозуміти навіть українцеві. Наприклад, «вужчини мозку», що таке «вужчини мозку»? Чи справді всі зрозуміють цю фразу, якщо вони не працюють у сфері, де можна зустріти такі слова. Ще одна особливість, це те, що я навіть для себе відкривала щось нове у рідній мові і повинна була шукати та дізнаватися певну інформацію, в даному випадку шукала застаріле слово «вужчина», що вже потім ми передали в перекладі як «sells of the brain». І коли ми кажемо «вужчини», то ми повязуємо це слово до бджіл, які роблять солодкий мед, і люди в свою чергу насолоджуються тим медом, оскільки він їх робить щасливими, тому ми так повязуваємо всі ці речі. Я вважаю, що в його віршах є велика кількість символізмів. Це не тільки тому, що він захоплювався роботами Пікассо, але й, як ви, Майкле, сказали, що він – унікальний український поет-символіст, ви так сказали, вірно?

М. Найдан:

Так, це правда, в його творах є багато символізму, як ви можете помітити. І це вірно, у вас є такі письменники, як Павло Тичина, Богдан-Ігор Антонич тощо, але найяскравішими представниками є вони і Богдан Рубчак, як на мене. І я хочу подякувати вам, що надали нам можливість поділитися з вами своїм певним досвідом.

And we wish you to have success at this virtual conference and we hope that we will see each other as soon as it will be possible.

С. Буджак-Джонс:

Yeah, at another conference. The next year. Do you agree, professor Bialyk? I am glad to perform here, wish you all the best. Hope that there will appear lots of different interesting project in the result of this conference. Thank you one more time for the invitation.

Fragment 2 timing: 48:37-1:06:30

Bialyk V.D.

And now we are getting back to the literary translation and to our American friends. But this time Michael Naydan is going to perform the speech with Olha Tytarenko. The first speech was with the alumni of our university, Svitlana Budzhak-Jones, from western Ukraine, but this speech is going to be presented in cooperation with a representative of Eastern Ukraine. Olha is now working in the USA, namely in Nebraska. And today she and Michael Naydan are going to talk about the translation of the Yuriy Vynnychuk’s publication «Tango of Death», which was awarded BBC Ukrainian Book of the Year Prize in 2012. And now our American colleagues are going to tell us how did it happen, what was the way to get this prize. You are welcome.

М. Найдан:

Що ж, я та Ольга Титаренко вдячні за таку можливість бути присутніми на віртуальній конференції, за підтримки Чернівецького національного університету та її модератору Василю Бялику. Ми будемо розповідати про… Мені слід спершу представити вам Ольгу. Ольга Титаренко – українка, вона отримала диплом магістра у нас, в Торонто отримала ступінь доктора наук і зараз вона доцент кафедри практичної російської мови в університеті Небраски-Лінкольна. Ми переклали разом чотири книги і я гадаю, вам буде цікаво почути про наш досвід спільного перекладу. Ми переклали разом чотири книги дуже якісно. Однією з них є книга «Танго смерті», яка складається з 469 сторінок, ось, власне, ви можете бачити цю гарну обгортку. Ольго, прокоментуйте, будь ласка, переклад книги, які ваші враження від процесу?

Olha Tytarenko:

Звісно. Що ж, дякую за представлення і за запрошення на цю конференцію. Загалом, мені є багато чого сказати про книгу «Танго смерті». Передусім, це складна праця – перекладати, а ще більше зусиль треба доскласти для перекладу Винничука, тому що навіть читати його вже складає великі труднощі, його роботи не для широкого загалу. Багатьом людям подобається його стиль, манера написання, його вміння майстерно володіти мовою, але для мене особисто вже було великою роботою просто прочитати його книгу. Коли я почала перекладати книгу, я зрозуміла, що у цьому випадку найкращим рішенням буде залучити ще одну людину, чия рідна мова - англійська і спільно зробити якісний продукт. Потім я ще зрозуміла, що я геть не екпсерт з мови Винничука, оскільки при читанні його книги, я докладала дуже багато зусиль, я не знала значень багатьох слів. Він застосовує багато як українських діалектів та запозичень з різних мов, так і наприклад з німецької, польської тощо. Я усвідомлювала, що я не з західної України, а з центральної, що складало труднощі повністю зрозуміти Винничука. Натомість мій чоловік якраз з західної України і йому не настільки складно читати твори Винничука, тому під час роботи над цим проектом, мій чоловік ніби працював разом із нами. Можна навіть сказати, що ми створили своєрідне тріо. Я читала книгу і одразу ж могла запитатися у чоловіка значення слова і він миттю пояснював його мені. Далі я вже знала в якому напрямку рухатися і проводити дослідницьку роботу. Тому зрозуміти і читати книгу автора було дійсно важко. Але потім… коли ми почали працювати разом…я б … Добре, скажу так. Я б, напевно, ніколи не переклала цю книгу самотужки, бо я просто б не знала як перекласти Винничука на будь-яку мову, тому що в моєму розумінні він має бути спочатку перекладеним на літературну українську, а вже потім на англійську мову. Власне, ми цим і займалися під час роботи над проектом. Я користувалася великою кількістю джерел, для того щоб розуміти значення певних слів. Так, в книзі були вказані значення певних слів, але і того виявилося недостатньо. Тому я мала працювати з багатьма джерелами, щоб знайти їхнє значення. А друга цікава річ, це те, що я не мала перекладати його текст на англійську, а тільки перечитати переклад Майкла, перевірити чи переклад якісний і передає повністю значення. Цікаво, що це виявилося для мене набагато простішим процесом. Були моменти, коли я порівнювала слово українською, значення якого я не знала, і англійською, яке я також не розуміла. Тому я повинна була шукати значення слів двома мовами і вже тоді аналізувати, чи переклад дійсно якісний. Це було найбільш складним елементом роботи над цим проектом. Іноді, ні, радше часто, я засмучувалася, опускала руки, докладала багато зусиль, але насправді в кінці я зрозуміла ця робота була варта того. Ми отримали винагороду, оскільки це було складне завдання, проект-виклик, я б навіть сказала.

M. Найдан:

Я б хотів додати ще про таку річ, про яку написав в статті, яку надіслав Василю Бялику перед конференцією, про значення такого поняття, яке українською звучить як «фактура». Фактурний роман. Тому в певній мірі мова йде не тільки про переклад слів, а про те, щоб зробити текст для людей зрозумілим, прийнятним, адаптованим. Але, якщо при перекладі втрачається ця фактура, то це вже не зовсім передає твір і манеру Винничука. Не варто забувати про аудиторію, яка читає твір на рідній мові і не варто заплутувати їх.

О. Титаренко

Так, я маю на увазі, що Винничук докладав багато зусиль над створенням роману і я відчуваю це. Він ніби прискіпливо підбирав необхідні слова. Зрозуміло, що він так не розмовляє в житті, тому точно можна сказати, що він багато працював над роботою. Просто саме такою мовою, такими словами говорили в той час, про який йдеться в тексті. Тому він точно багато шукав необхідних слів, щоб передати це відчуття. Окрім написання він займався ще багато різноманітною пошуковою роботою, щоб відтворити неймовірно красиву мову того часу. Але коли ви думаєте, у вас є вибір, ви хочете перекласти твір прийнятно і зрозуміло для потенційного читача, щоб він насолоджувався текстом. Тому я веду до того, що перекладач часто стикається з проблемою вибору: зробити текст більш зрозумілішим для читача, чи дати можливість читачеві так само дослідити те чи інше слово тощо, відтворити мовою перекладу ті слова застарілі, які вживали в період, який описується у творі. Ця робота – не легка!

М Найдан:

Я також згадував у статті, що я порівнював твір Винничука та Джеймса Джойса і, як на мене, то його твір «Дублінці» видався не таким цікавим. Проте, після того, як я відвідав Англію та Ірландію, був в тих місцях, які описував Джойс у своєму творі то я зрозумів, що він намагався максимально точно передати атмосферу і діалект того місця і часу, про що нам казав також правнук Джеймса Джойса. Тому саме ці знання змінили мій погляд на цю книгу. Я згадую час, коли я перекладав твір Джойса на українську мову, тоді я якраз був на конференції у Карпатах. Одна пані попросила мене оцінити кілька сторінок її роботи над перекладом Джойса і я відповів їй, що вона не передає в повній мірі манери написання Джойса. Тоді з нами був також мій друг, Майкл Броновськи, я попросив його зачитати дві сторінки оригінал твору Джойса «Дублінці» з потрібним акцентом та манерою. Він зачитав і вона була збентежена, оскільки не знала, як перекласти і передати цю манеру. Я їй відповів, що це її завдання, а не моє. Цим прикладом я хотів зазначити, що перекладач повинен передати в тексті перекладу з максимальною точністю всі нюанси, які тільки в змозі зберегти. Я не знаю як, але, як наприклад, та пані, ви маєте передати фактуру тексту оригіналу, використовувати різні рівні мови. Саме цим ми займалися при перекладі «Танго смерті»

Ольга Титаренко:

Так, повністю погоджуюся. Часом навіть були випадки, коли я казала Майклу: «Майкл, я не маю уявлення як це перекласти, це ваша проблема». Оскільки я не знала як саме передати саме те значення, бо просто не розуміла, що воно означає, я не була впевнена. Іноді в мене були здогадки, але я не була повністю переконана в цьому. Часом я казала «Я всюди шукала, але не можу знайти відповіді». Ми точно відчували, що нам потрібен автор, який би міг долучитися до роботи і пояснити, що він вкладав в те чи інше слово.

М. Найдан:

Винничук нам справді допомагав, коли ми не розуміли значення слів, імен, діалектів, особливо польських. Я можу читати польською, але не досконало знаю цю мову, щоб знати значення певних слів, як ващ чоловік. Але, на правду, процес роботи видався досить цікавим, бо Винничук пояснював хід своїх думок, чому того персонажа звати так, який сенс він вкладав в це. Тоді я міг пошукати вже конкретну інформацію і зрозуміти героя краще. Було… Ще одна річ, яка стосується перекладу, то це те, що я люблю перекладати складні тексти, бо з простими я гратися не хочу, мені не цікаво. Мені подобається кидати виклик самому собі. Колись я перекладав книгу Андруховича «Перверзія» і гадав, що то була найскладніша робота в моєму житті. Насправді ні, ця книга видалася ще складнішою

О. Титаренко:

Так, і я помічаю, що це як вершина Евересту, до якої ми впевнено піднімаємося. Ми почали з роману «Ґудзик», другим проектом була «Солодка Даруся», потім вже «Танго смерті»

М. Найдан:

Вірно

О. Титаренко:

Як на мене, то найлегшим проектом, яким я займалася був переклад роману «Ґудзик». Я насолоджувалася манерою написання, справді читання книги приносило мені задоволення. Натомість переклад книги «Солодка Даруся» був складнішим через велику кількість використаних діалектизмів і потрібно було шукати багато додаткової інформації. А от читаючи «Танго смерті», я ніби проводила дослідження кожного рядка, а враховуючи, що книга об’ємна, понад 400 сторінок, складалося враження, що я читатиму цю книгу вічно. Ось такий процес і називається додатковою пошуковою роботою перекладача. А ще читачі не дуже люблять, коли в книзі є багато виносок чи додаткової інформації, оскільки це може відволікати їх від читання і заважає насолоджуватися книгою. Як на мене, то Винничук – це не той автор, чиїми книгами потрібно насолоджуватися. Вони не читаються легко, для розуміння потрібно багато думати, знову ж таки, це особисто моя думка. І при перекладі ми обовязково маємо передати цей самий ефект. Тому перекладач має шукати багато інформації при перекладі і також зазначати все у виносках, для того щоб читач міг зрозуміти оригінальний задум автора.

М. Найдан:

Я згадав ще одну цікаву річ. Коли рецензент, який за щасливим випадком був українцем, давав відгук на переклад книги «Ґудзик», розкритикував книгу саме за те, що в ній було надто багато виносок. Але на мою думку,…

О. Титаренко:

Це ваш вибір, не читайте їх

М. Найдан:

Так, залиште їх, не читайте, якщо вам не цікаво

О. Титаренко:

Я також іноді не читаю їх. Якщо я дуже захоплена книгою, я опускаю їх і потім, якщо мені необхідно, то повертаюся до виносок. Я думаю, що цей текст – це енциклопедія певного історичного періоду. Для того, щоб краще зрозуміти той час, необхідно звертати увагу на додаткову інформацію. Як перекладачі, ми витратили ще більше часу, щоб знайти інформацію і перекласти її на іншу мову, враховуючи різницю між культурами. Ми зробили ще більше роботи, ніж автор. Ми дійсно дуже старалися.

М. Найдан:

Ще б хотів додати, що ми дуже вдячні, що нам виділили стільки часу для презентації нашої роботи над перекладом на цій конференції. Я знаю, що у Вас зараз завантажена частина року, потрібно здати багато документів, закінчити звіти і тд. Дякую за Ваші ідеї, мені справді дуже приємно працювати з Вами, ми точно ще побачимося на одному з наступних проектів.

О. Титаренко:

Сподіваюся, він буде не складнішим, ніж цей, оскільки дане завдання було найскладнішим, за яке я коли-небудь бралася.

М. Найдан:

Дякую, Ольго, за приємне спілкування. Усім до побачення, дякую за увагу. Гарного продовження конференції, не дивлячись на те, що вона віртуальна! Мій мобільний телефон звучить там на фоні, певно, хтось дуже хоче поговорити зі мною, тому мушу прощатися.

Bialyk V. D.

Thank our colleagues from the USA. І think that we even don’t have any questions, these presentations and speeches were quite informative and gave us more opinions about the translation process. Of course, these speeches were presented by our colleagues from the USA and Ukraine and I would not like to say that we used the situation that these presentations preceded the others. Definitely not. We only wanted to show which problems exist in the sphere of translation.