A Note on the Problem of Translating Plays

Ashok Mukhopadhyay

The problem of translating a play involves both craft and purpose. The art and technique of dramatic transplantation are generally determined and influenced by the motive initiating the enterprise. If the transcription is primarily academic and is meant for closet enjoyment, the translator would strive for utmost loyalty. In such cases images and idioms may invoke a language pattern that intellect of the reader through the communicational power of the printed words. The reader enjoys the luxury of concentration in privacy and has the privilege of going back or forward at convenience while reading a script.

In the translation of a play intended for a production, the question of fidelity assumes much greater complexity. The script would in that case be treated as a means to an end, the writer likes awaiting the magic of a live performance transforming the worded text into an audio-visual experience. The reader in the earlier instance is now an audience-spectator enjoying the performance and also contributing to the experience by sharing it with others in public. Such a translation of a play will still have to remain as true and close to the original as possible and yet must attain stageability. My experience informs me that it is easier said than done.

In a transcript that provides the basis of a performance, the dialogue must retain the idiosyncracies of the characters, individuality as revealed in their speech-pattern in the original work, and also the uniqueness in their use of images revealing layers and intricacies in their personality. But dialogues in a production must attain utterabitlity on stage, must be able to affect the thought and emotion of the viewer-auditor with directness and immediacy. The dialogue must be theatrically effective

in the sense that it should have the power of penetration. It demands from the translator a double-edged sensitivity: to the nuances of language, the original and that of translation, and also an awareness of the conditions of credibility in theatre.

The textural richness of a play depends on its ability to operate at many levels at the same time and thus to elicit diverse and sometimes even disparate responses. The dialectical relationship between character and structure as also between character and character create and control the rhythm of a play. In a great play the confrontation between the individual and the collective, between the man and his time yields another dimension further enriching the aesthetic appeal.

The task of translating a play by Bertolt Brecht or Arnold Wesker, as experience tells us, makes one face enormous problems. As the plays touch upon various gamuts of human experience, the transcreation must have the plasticity of style to cope with this. The huge gap in culture as reflected in the turn and twist of the language makes translation of plays an arduous and delicate exercise. Any attempt to translate any of the plays Shakespeare immediately leads to a magnification of the problems. The problems of translating Shakespeare are deeply and irrevocably rooted in the problems of understanding Shakespeare. His plays are multi-layered. Rooted in the time that produces them, they yet attain universality by the sheer magic of their creator's genius. The plays of Shakespeare elude all kinds of simplification while containing the contradiction and conflicts of attitudes, philosophies and personalities. Never eager to reach out for a resolution, they constitute a tender but deeply significant commentary on life. The language, often a mixture of verse and prose, and intercut with songs, is rich in aspect or aspects of the composition. It sticks to his plays like an atmosphere experience. A man who writes the scenes with the witches, the Porter scene and the soliloquies of Macbeth, is able to accommodate the three styles in one structure and is yet able to produce

theatric cohesion is an artist almost beyond challenges for a theatre artist along the ages. But the attempt at translation is an acquaintance with theatre arts and an insight into the intriguing experience that life provides. Great translations of Shakespeare are, thus, rare. But even if a moderately competent, sensitive and reasonably faithful text be worked out, it may lead to a memorable stage production, as had been illustrated by the two great masters of modern Indian theatre—Girish Chandra Ghosh and Utpal Dutta. Inspired by their examples, other lesser creatures may try and grope with the assurance that the exploration itself has its own rewards.

Appendix-I Bengali Translations of Act I-Scene I & III from Macbeth

উন্মুক্ত প্রান্তর। বজ্র, বিদ্যুৎ। তিন ডাইনির প্রবেশী

Re-presenting Shakespeare

ডাকিনী >।। মিলব কখন, মিলব কখন, মিলব কখন তিনজনে? ডা ৩।। বাজের ডাকে ? বিজলী হানায় ? ঝর-ঝর-ঝর বর্যণে ? ডা ২।। হই-হল্লা হাঙ্গামা সব যখন যাবে থেমে। কে জিতল কে হারল যুদ্ধে সবাই যাবে জেনে। ডা ৩।। সাঁজের আগেই হবে সে তো। ডা ১।। মিলব কোথায়, বলে দে তো। ডা ২।। ওই সে ফাঁকা পোডো জমির খাতে। তিনজন।। ওইখানেতে দেখা হবে ম্যাকবেথের সাথে। তিনজন।। বাজের ডাকে, বিজলী হানায়, ঝর-ঝর বর্ষণে।

ডা ১।। ঐ যে ডাকে পাটকিলে বেডাল। ডা ২।। ঐ তো ডাকছে ব্যাঙ। ডা ৩।। চল না, তবে যাই।

তিনজন ।। মোদের কাছে ভালোই মন্দ. মন্দ যাহা ভালো যে তাই। কু-বাতাসে কুয়াশাতে ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

[পোড়ো জমি। ফাঁকা। তিন ডাইনি ঢোকে]

ডা ১।। এতক্ষণ ছিলি কোথায়, বোন? ডা ২।। শুয়োর মারতে করেছিল মন। ডা ৩।। ও বোন, তুই কোথায় ছিলি? ডা ১।। ছিলাম যেথায় নিরিবিলি মাঝির বৌ চাকুম-চুকুম, চাকুম-চুকুম বাদাম চিবোচ্ছিল। চাইতে গেছি, অমনি বলে, ধুমসি গতর নেড়ে, ভাইনি মাগী, দূর হয়ে যা! এক্ষুনি যা চলে। ওর ভাতারটা মাঝি—সে যায় নায়ে চড়ে দুর দরিয়ায়। এখন আছে অ্যালেপ্নোতে—নৌকো টেনে মরে-সেইখানেতেই যাব আমি চালুনিতে চড়ে। ল্যাজকাটা এক বেঁড়ে ইদুঁর সেজে-করব, করব, করব আমি যা আমার প্রাণ চায়— ঐ দুর দরিয়ায়। ডা ২।। আমি দেব তোর পালে হাওয়া। ভা ১।। দরদ ভারী তোর। ডা ৩।। আমি দেব আরেক ঝলক—ছুটবে ডিঙি জোর। ডা ১।। বাকি সব তো আমার আছে। যত গঞ্জ বন্দরেতে যাবে ওদের নাও-যত জায়গা আছে আঁকা

Pic i

মাঝি ব্যাটার ছকে-সব জায়গায় যাব আমি চালুনিতে চড়ে— খড়ের মত শুকনো করে দেব ওকে ছেড়ে। দিনে-রাতে তিলেক-তরে আসবেনা ঘুম চোখে। দশা দেখে কাছে তার আর যেঁষবে না কো লোকে। সাত রান্তির, নয় রান্তির, নয় গুণিত নয়, শুকনো হবে যাদুর শরীর, হয়ে যাবে ক্ষয়। ডোবাবো না নৌকোটা তার—তবে— পড়বে জবর ঝড়ের মুখে-মজা দেদার হবে। এই দ্যাখনা, কী এনেছি দ্যাখ। ज २।। माथा, मिमि, माथा आयार। ডা ১।। এই যে চেয়ে দ্যাখ। বুড়ো একটা মাঝির এটা বুড়ো আঙুল, বুঝলি? ঘরের পথে নাও ডুবেছে মরে গেছে বেটা— আঙুলটা তার কেটে নিল কেটা?

[তিনজনের হাসি। তার মধ্যে দুন্দুভি ধ্বনি]

ভা ৩।। কাড়া নাকাড়া উঠল বেজে। আসছে কি ম্যাকবেথ?
তিনজনে।। তিনবোন আয়, তিনবোন আয়
হাত ধরে যাই ঘুরে
আকাশ পাতাল জলে স্থলে—
ঘুরে ঘুরে।
তিনপাক তোর, তিনপাক মোর,
তিনপাক তোর, বোন—
তিনতিরিক্ষে নয়ের বাজী, খুশী মোদের মন।
এইবারে সব চুপ হয়ে যা—
লাগছে যাদুর ঘোর।
লাগ লাগ লাগ লাগরে যাদুর ঘোর।

[ম্যাকবেথ ও ব্যাংকো প্রবেশ করে]

ম্যাকবেথ।। সুদিন এবং এতই দুর্দিন, একই দিনে দেখিনি কখনো।
ব্যাংকো।। ফোরেস থেকে এখনো কতদূরে আমরা? একি! এরা কারা? অতি শীর্ণ দেহ, অদ্ভুত বেশবাস, মনে হয়
যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়। তবে এ ধরাতলে কেন? তোমরা কি জীবিত? মানুষের ভাষা কি তোমরা
বোঝ? মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার কথা বুঝতে পারছ। ওকি, সবাই মিলে কর্কশ আঙুল শুকনো
ঠোটের ওপর রাখছ কেন? মনে হচ্ছে নারী, অথচ চিবুকের শ্মশ্রুরেখা সে ধারণার পথে তৈরী করছে
সন্দেহ।
ম্যাকবেথ।। কথা বল, কথা বল—
যদি থাকে ভাষা।
কে তোমরা?

ভা ১।। স্বাগত! স্বাগত, ম্যাকবেথ! স্বাগত, হে গ্ল্যামিসের অধীশ্বর! ভা ২।। স্বাগত! স্বাগত, ম্যাকবেথ! স্বাগত, হে-কডরের রাজা!

Pic ii

ডা ৩।। স্বাগত! স্বাগত, ম্যাকবেথ! এরপর হবে তুমি সারা দেশের রাজ-রাজেশ্বর। ব্যাংকো।। একি বন্ধু, চমকে উঠলে কেন? শুভ ভবিয্যদ্বাণী শুনে মনে হল খেন ভয় পেয়ে গেলে? (ডাইনিদের) সত্যি করে বলো তো—তোমরা কি মায়া? নাকি যা দেখছি, তা সত্য? আমার মহান বন্ধুকৈ শোনালে বর্তমান সুখ ও ভাবী সৌভাগ্যের সংবাদ। রাজকীয় ভবিষ্যত নাকি তাঁর জন্য অপেক্ষায় আছে। কিন্তু আমাকে তো তোমরা কিছু বললে না! অনাগত সময়ের গর্ভবীজে যদি তোমাদের দৃষ্টি সত্যিই পৌছোয়, তবে বল তো, কী হবে অঙ্কুরিত, কী যাবে শুকিয়ে? নির্ভয়ে বল। তোমাদের কৃপা ভিক্ষাও করি না যেমন, তেমনি ভয় পাই না তোমাদের রোষ-কে। ডা ১।। জয় হবে! ३।। জয় হবে! ৩।। জয় হবে! ডা ১।। ম্যাকবেথের থেকে ছোট কিন্তু বড়। ডা ২।। ওর মত অত সুখী নও, কিন্তু বেশি সুখী। ডা ৩।। নিজে রাজা হবে না, কিন্তু রাজার জন্ম দেবে। তিনজনে।। তাই জয় তোমাদের দুজনের—ম্যাকবেথ ও ব্যাংকো। ম্যাকবেথ।। দাড়াঁও অস্পষ্ট ডাকিনীরা! আরো জানার আছে। সিনেলের মৃত্যুতে আমি গ্ল্যামিসের অধিপতি হয়েছি, একথা সত্য বটে। কিন্তু কী করে হয় কডরের রাজা? কডরের অধিপতি এখনো তো বেঁচে! বহাল তবিয়তে সিংহাসনে আসীন। আর দেশের রাজা? এতো বিশ্বাসের সীমার বাইরে। কোথা থেকে, কেমন করে জানলে তোমরা এসব? কেনই বা এই অবেলায় এই ফাঁকা পোড়ো জমিতে হঠাৎ আমাদের দাঁড় করিয়ে শোনালে এইসব অদ্ভূত ভবিষ্য-বারতা? বল। বল তোমরা আমি জানতে চাই। বল! [ডাইনিদের অন্তর্ধান]

Pic iii

Appendix-II Main text of Macbeth Act I-Scene I & III by Shakespeare

Act I Scene I

An open place. Thunder & Lightening. Enter three witches.

1 Witch. When shall we three meet again?

In thunder, lightening or in rain?

2 Witch. When the hurlyburly's done,

When the battle's lost and won.

- 3 Witch. That will be ere the set of sun.
- 1 Witch. Where the place?
- 2 Witch. Upon the heath.
- 3 Witch. There to meet with Macbeth.
- 1 Witch. I come, Graymalkin.
- 2 Witch. Paddock calls.
- 3 Witch. Anon!
- All. Fair is foul, and foul is fair: Hover through the fog and filthy air.

[Witches vanish.

Act I Scene III

A blasted health. Thunder. Enter the three Witches.

- 1 Witch. Where hast thou been, sister?
- 2 Witch. Killing swine.
- 3 Witch. Sister, where thou?
- 1 Witch. A sailor's wife and chestnuts in her lap. And mounch'd and mounch'd, and mounch'd. Give me quoth I. Aroint thee, witch! The rump-fed ronyon cries.

Her husband's to Aleepo gone, master oth Tiger;

But in a sieve I'II thiether sail

And like a rat without a tail,

I'II do, I'II do and I'II do.

- 2 Witch, I'II give thee a wind.
- 1 Witch.Th' art kind.
- 3 Wich, And I another.
- 1 Witch. I myself have all the other;

And the very ports they blow, all the quarters that they know I'th shipman's crad. I'II drain him dry as hay:

Sleep shall neither night nor day Hang upon his pent-house lid:

He shall live a man forbid; Weary sev' nights, nine times nine,

Shall he dwindle, peak and pine.

Though his bark cannot be lost,

Yet it shall be tempest-tost,

Look what I have.

2 Witch. Show me. Show me.

1 Witch. Here I have a pilot's thumb,

Wreck'd as homeward he did come.

3 Witch. A drum, a drum!

Macbeth doth come.

All. The Weird sisters, hand in hand,

Posters of the sea and land,

Thus do go about, about;

Thrice to thine, and thrice to mine,

And thrice again, to make up nine.

Peace! The charm's wound up.

Enter MACBETH and BANQUO.

Macb. So foul and fair a day I have not seen.

Ban: How far is't call'd to Forres? What are these.

So wither'd, and so wild in their attire, that look not like th' inhabitants o' th earth.

And yet are on't? Live you, or are you aught

That man may question? You seem understand me.

By each at once her choppy finger laying

Upon her skinny lips. You should be women,

And yet your beards forbid me interpret

That you are so.

Macb. Speak, if you can. What are you?

1 Witch. All hail, Macbeth! Hail to thee, Thane of Glamis!

2 Witch. All hail, Macbeth! Hail to thee, Thane of Cawdor!

3 Witch. All hail, Macbeth, that shalt be King hereafter!

Ban- Good sir, why do you start, and seem to fear

Things that do sound so fair? I' th' name of truth,

Are ye fantastical, or that indeed

Which outwardly ye show? My noble partner

You greet with present grace and great prediction

Of noble having and of royal hope. That e seems rept withal. To me you speak not.

If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not.

Speak then to me, who neither beg nor fear your favors' nor your hate.

1 Witch. Hail!

2 Witch. Hail!

3 Witch. Hail!

1 Witch. Lesser than Macbeth, and greater.

2 Witch. Not so happy, yet much happier.

3 Witch. Thou shalt get kings, though thou be done.

So, all hail. Macbeth and Banquo!

I Witch. Banquo and Macbeth, all hail! Macb. Stay, you imperfect speakers, tells me more.

By Sinel's death I know I can Than of Glamis:

But how of Cawdor? The Thane of Cawdor lives.

A prosperous gentleman; and to be King Stands not within the prospect of belief. No more than to be Cawdor. Say from whence

You own this strange intelligence, or why Upon this blasted heath you stop our way with such prophetic greeting? Speak I charge you.

[Witches vanish]

Note:

The present paper was a part of a lecture demonstration by the author on the practical problems of enacting Shakespeare in translation. Bengali translations of scenes from *Macbeth* in particular, Wesker's *Chicken Soup with Barley* and Brecht's *Schweyk in the Second World War* were read out and enacted during the workshop for the illustration and understanding of the issues raised here. Two Bengali translations of the witches scenes from *Macbeth* (Act I-Scene I & III) by the author is appended to this brief article so that the readers may judge for themselves their viability on the Bengali stage. The concerned invited lecture by the author titled, *Re-presenting Shakespeare*, delivered at Department of English, Kalyani University, West Bengal in 2002.

Ashok Mukhopadhyay is veteran playwright, actor & director of the Kolkata based theatre group Theatre Workshop. He retired as Professor & Director, Department of Mass Communication & Videography, Rabindra Bharati University, Kolkata, West Bengal, India. He may be reached at theatreworkshopkolkata@yahoo.com