

9th JLPP International Translation Competition: Classical Literature Category Review

Peter MacMillan

Translator of Japanese Literature, poet

Being a Part of the Team— My Experience as a Koten Judge

It was a great honor a privilege to participate as a judge for the first koten translation competition sponsored by the Ministry of Culture. I had no idea what to expect from the entries or the other judges, but it was a truly learning experience and helped me understand more fully what the challenges are in raising up translators of classical Japanese.

The other two judges are both very experienced translators, and I learnt a great deal from their very different perspectives, and the selection of suitable texts to translate and judging were done with the greatest professionalism; and as the evaluation of the entrants' submissions was completely fair, it a very rewarding experience to be part of. All the entries were read blindly to ensure that we did not know who the competitors were. And even though the judges often varied in their evaluations of the submissions all the views were respected and after a lively discussion, consensus was reached as to the winner and runners-up.

The first part involved the selection of suitable passages of haibun for the competition. In this selection we had to find pieces that were both suitable for the competition but also ones that had not been translated previously. For me, as a translator of waka poetry, it seemed essential to have waka poems as part of the texts to be translated, but it was decided that they were too difficult for beginner translators so instead haibun was chosen. I sincerely hope that in the future waka poems will be selected. I think that haiku are in some ways more challenging and difficult to translate than waka.

As haibun was chosen, it meant that there was a mixture of prose and haiku poems, which at first sight seemed to be very difficult to judge. But in the case of the entries for this time, it was the reverse. The reason was because there was not so much difference in the level of the prose sections of the entries, so I wondered how I could judge them. I noticed that there were similar problems of usage and word choice in all the translations of the prose, so I decided that I could not focus on the prose parts of the translations and instead

focused on the translations of the haiku.

For me the effective translation of the haiku was of the utmost importance. I noticed that because the haibun was of such high quality each haiku poem could be read independently of the passage as a poem, but at the same time, I could see that the haiku must be translated to illuminate a key point of the text—each one was like a spotlight illuminating and deepening the theme of the whole passage. In the short passage the poet manages to convey delightfully and with gentle humor the pathos of his own existence by implicitly comparing his life to the beggars and cherry blossoms. Issa's choice of two impoverished central images, —the beggars, (who are depicted as more fortunate and richer than others) and the impoverished cherry blossoms is a delightful meditation on his own ordinary life.

Because the passage is such an outstanding masterpiece of short prose many challenges faced the translators. And the references and indirect quotations from some famous works of classical Chinese and Japanese literature create more challenges for the translator.

I paid special attention to the ability of the translators to convey the basic meaning of the original haiku but also the way in which their translations contributed to the development of the main theme of the passage. I felt this was an area that all submissions showed some weaknesses. Some entries had excellent individual translations, but no one managed to translate all the haiku effectively; their translations of the haiku often lacked an integral unity, which would be essential to convey in English the full range of the theme of a passage of such depth and humor.

Furthermore, in addition to translating the poems as integral parts of the whole text I also felt there was one other important issue—that the translations of the poems must be poetic to read in English. In that sense I felt that only the winning entry succeeded fully in achieving all these goals, and her entry also had which some lovely prose as well. But even for the runners up I felt a great potential, and indeed all the entries showed potential.

All the judges had some very similar ways of evaluating the submissions but also there were some differences in our approaches too, so it was interesting to encounter differing ways of evaluating the submissions. I also learnt many special features of translating haiku from Megumi Moriyama which do not really apply to the translation of waka. So for me it was also a very learning experience for which I am deeply grateful.

I felt that the most difficult aspect of translating waka poems and haiku is creating poetic translations and that that will be a perennial topic for discussion. I also hope in the future that the competition will be a fruitful way to attract young translators of Japanese classical literature and help to launch their careers. But I am not sure if it is possible to teach the way in which to make poetic translations. And I recall the words of the lately deceased Tanikawa Shuntaro who wrote that poets must be born as poets.

And, finally, I extend my thanks to all the participants for the time they devoted to submitting their contributions. I could feel in them a passion to disseminate Japanese literature and that is a deeply held passion of my own, too. And congratulations to the winner and runners up!

第9回 JLPP 翻訳コンクール 古典文学部門講評

翻訳家、詩人

ピーター・J・マクミラン

第1回目の古典部門審査委員として

このたび JLPP 翻訳コンクールにおける第1回目の古典文学部門に、審査委員として参加できたことを大変光栄に思っている。応募翻訳作品を読むことや他の審査委員と交流することは、私にとって実に学びの多い機会となり、日本古典文学の翻訳者を育てる上の課題について理解を深めることができた。

他の二人の審査委員は経験豊富な翻訳者であり、私はお二人の非常に対照的な見地から多くを学ぶことができた。課題作の選定と応募作品の審査は大変有意義な機会となった。応募翻訳の評価はすべて公平に行われた。公平性を期すため応募作の翻訳者名は伏せられ、審査委員には応募者がわからないよう配慮されていた。審査委員の間で評価が異なることもあったが、どの意見も尊重され、活発な議論の末に最優秀賞と優勝賞受賞者について合意に達した。

本コンクールの第1段階は課題作として適切な俳文を選定することだった。課題作は翻訳コンクールに適しているだけでなく、既訳のない作品でなければならない。和歌の翻訳者である私としては、課題作に和歌が含まれるべきだと強く感じたが、翻訳初心者には難しすぎると判断され、代わりに俳文が選ばれた。将来的には和歌が選ばれることを心から願っている。私はある意味、俳句は和歌よりも翻訳が難しく、挑戦的だと思っている。

俳文が選ばれたことで、課題文は散文と俳句の組み合わせとなり、初めは審査が難しいと感じた。しかし、今回の応募作品に関してはその逆であった。散文部分の翻訳はレベル的に大きな差がないので、どう審査すべきか悩んだが、どの翻訳にも言葉の選択や用法に似たような問題があったため、私は、散文ではなく俳句の翻訳に焦点を当てることにした。

私にとって最も重要な点は、俳句をいかに効果的に翻訳するかである。俳文は俳句と文章で構成されているが、俳句は俳文のキーポイントを照らし出すように翻訳されるべきである。それぞれの俳句は俳文全体の主題に焦点を当て、それを深めるスポットライトでなければならない。短い一節の中で、一茶は、物乞いと桜を自分の人生に暗示的に重ね合わせることで、自らの存在の哀感を軽妙なユーモアをもって明るく描き出している。一茶の中心的なイメージとしての二つの言葉の選択——貧しい物乞い

（他者よりも豊かな者として描かれている）と儚い桜——は、自身の人生についての楽しい思考なのである。

俳文は短文の傑作であるため翻訳者には多くの難題が立ちまわっている。また、中国や日本の有名な古典文学作品からの間接的引用や参照が含まれており、翻訳にはさらに難しさが増す。私は、応募者が元の俳句の基本的な意味合いを伝えているかについて特別な注意を払ったが、同時に、その翻訳が俳文の主題を効果的に展開できているかについても注意を払った。これはどの応募作品においても不十分だと感じられた点でもあった。なかには優れた部分があったものの、すべての俳句を効果的に翻訳できた者はいなかった。応募者の翻訳には統一性の欠けているものが多かった。統一性は、深みとユーモアに満ちた俳文の主題を英語で十分に伝えるためには不可欠なものである。

俳句を俳文全体の重要な一部分として翻訳することに加え、もう一つ重要な問題がある。それは、俳句の翻訳が英語の詩として読めるものでなければならないことである。その点で、すべての課題を達成したのは最優勝賞を受賞した阿部曜子さんの作品だけだと感じた。阿部さんの作品には美しい散文もあった。しかし、次点者たちにも大きな可能性を感じたし、すべての作品に将来性が見られた。

我々審査委員の評価方法は非常に似かよっていたが、アプローチの違いもあり、自分と異なる評価方法に触れるのは興味深いことだった。また、森山恵さんからは俳句翻訳における特殊性についても学んだ。それは和歌の翻訳には必ずしも当てはまるものではなく、私には非常に得るものの多い経験となり、深く感謝している。

和歌や俳句を翻訳する上で最も難しい側面は詩的な翻訳を作り出すことであり、この課題は今後も議論され続けるテーマだと思う。また、将来的にこの翻訳コンクールが若い世代の翻訳者を日本の古典文学に惹き付け、彼らを後押しする有意義な機会となることを願っている。しかし、詩的な翻訳を作り出す方法を教えることができるかどうかは分からない。故谷川俊太郎氏が、詩人は生まれながらの詩人でなければならないと書いていたことを思い出す。

最後に、課題作の翻訳に取り組んだすべての応募者に感謝する。皆さんが日本文学を広めたいという情熱を持っていると感じたが、それは私自身も強く抱えている情熱である。受賞者の皆さん、おめでとうございます！