

6th-8th December 2019
Guangxi University, Nanning

The 4th International Eastern and Western Summit of Writers, Translators and Critics
第四届东方与西方国际作家、翻译家、评论家高峰论坛

Classical Chinese Theatre for Different Times: French Translations and Retranslations

Rainier LANSELLE

École Pratique des Hautes Études

Centre de Recherche sur les
Civilisations de l'Asie Orientale

- André Lefevere, *Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame*, 1992
 - a. Translation [of any kind] is nothing but a form of rewriting
 - "Translation is the most obviously recognizable type of rewriting."
 - "It is potentially the most influential because it is able to project the image of an author and/or a (series of) work(s) in another culture."
 - b. Rewriting is powerful
 - "These images existed side by side with the realities they competed with, but the images always tended to reach more people than the corresponding realities did."
 - "The power wielded by these images [...] is enormous."

- Jesuits in China
- Vectors of cultural transmission
- Systematic effort to "translate China" for European audience

Matteo Ricci 利瑪竇 (1552–1610)

CONFUCIUS
SINARUM
PHILOSOPHUS,

SIVE
SCIENTIA SINENSIS
LATINE EXPOSITA.

Studio & Opera { PROSPERI INTORCETTA,
CHRISTIANI HERDTRICH,
FRANCISCI ROUGEMONT, } Patrum Societa-
PHILIPPI COUPLET, } tis IESU.

JUSSU

LUDOVICI MAGNI,

Eximio Missionum Orientalium & Litterariae Reipublice bono
E BIBLIOTHECA REGIA IN LUCEM PRODIT.
ADJECTA EST TABULA CHRONOLOGICA SINICAE MONARCHIAE
AB HUIUS EXORDIO AD HEC USQUE TEMPORA.

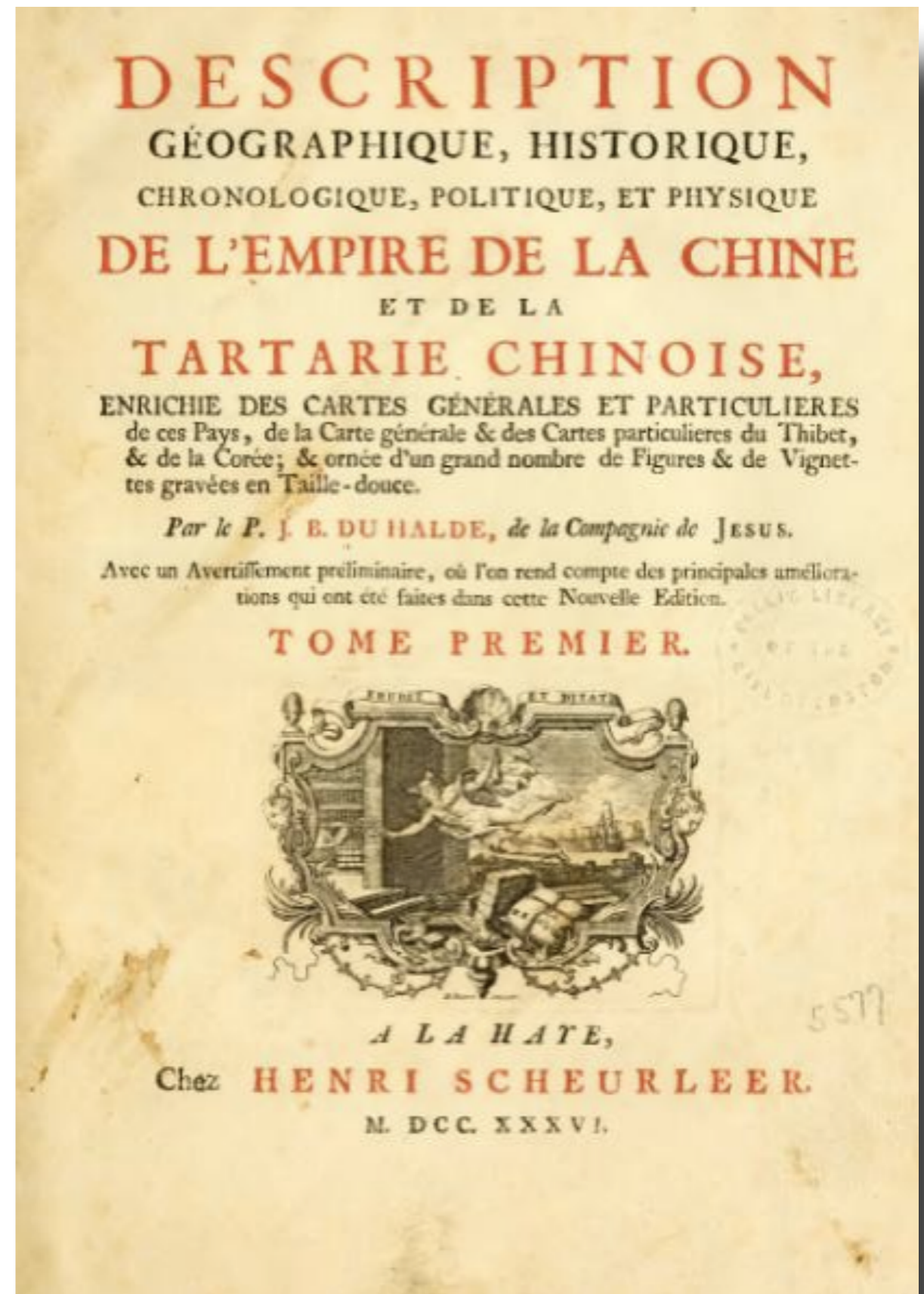

PARISIIS,
Apud DANIELEM HORTHEMELS, viâ Jacobæâ,
sub Mæcenate.

M. DC. LXXXVII.
CUM PRIVILEGIO REGIS.

- First complete translation of the Four Books 四書
- 1687
- 1687-1703 : about 30 French Jesuit missionaries in China

- Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743)
- *Geographical, historical, chronological, political, and physical description of the Chinese empire and Chinese Tartary*
- 1735

- *Edifying and curious letters written by some Missionaries of the Society of Jesus from foreign Missions*
- 1702-1776
- 34 volumes

LETTRES
ÉDIFIANTES ET CURIEUSES,
ÉCRITES
PAR DES MISSIONNAIRES
DE
LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

MÉMOIRES DE LA CHINE.

LETTRE
*Du Père d'Entrecolles, Missionnaire de la
 Compagnie de Jésus, au Révérend Père
 Duhalde, de la même Compagnie.*

A Pekin, le 11 Mai 1726.

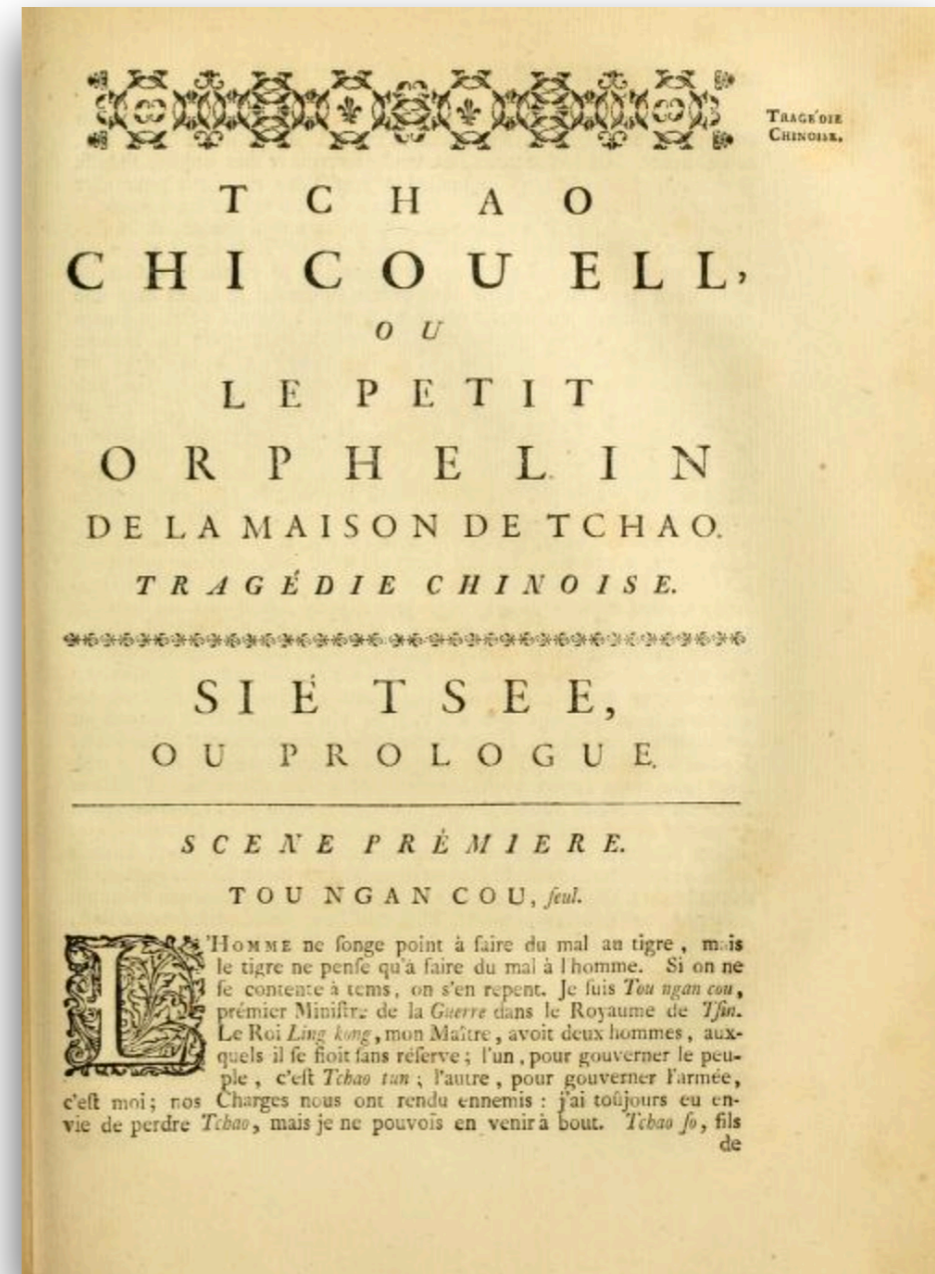
MON RÉVÉREND PÈRE,

La paix de N. S.

EN lisant depuis peu les Mémoires de Trévoux de l'année 1724, je suis tombé sur l'extrait d'une lettre de M. de la Coste, dans laquelle il parle de l'insertion ou inoculation de la petite vérole; et je me suis

- 18th cent.: Age of Enlightenment
- "China craze"
- ➔ In search of different social, aesthetic, and political models
 - Montesquieu (1689-1755)
 - Diderot (1713-1784)
 - Beaumarchais (1732-1799)
 - Condorcet (1743-1794)
 - Voltaire (1694-1778)

- 1735:
 - "Tchao Chi Cou Ell, or The Little Orphan of the House of Tchao — Chinese tragedy"
 - 趙氏孤兒大報仇 The Great Vengeance of the Orphan of the Zhao Clan, by Ji Junxiang 紀君祥 (Yuan dyn.)
 - Translator: Father Joseph-Henri-Marie de Prémare (1666-1736), Jesuit
 - First Chinese play translated into any European language
 - Highly "unfaithful" translation (no translation of the arias)
- ➔ The story caught the imagination of Europeans, and became the basis for adaptations/rewritings over the next few decades in many European languages (English, German...)

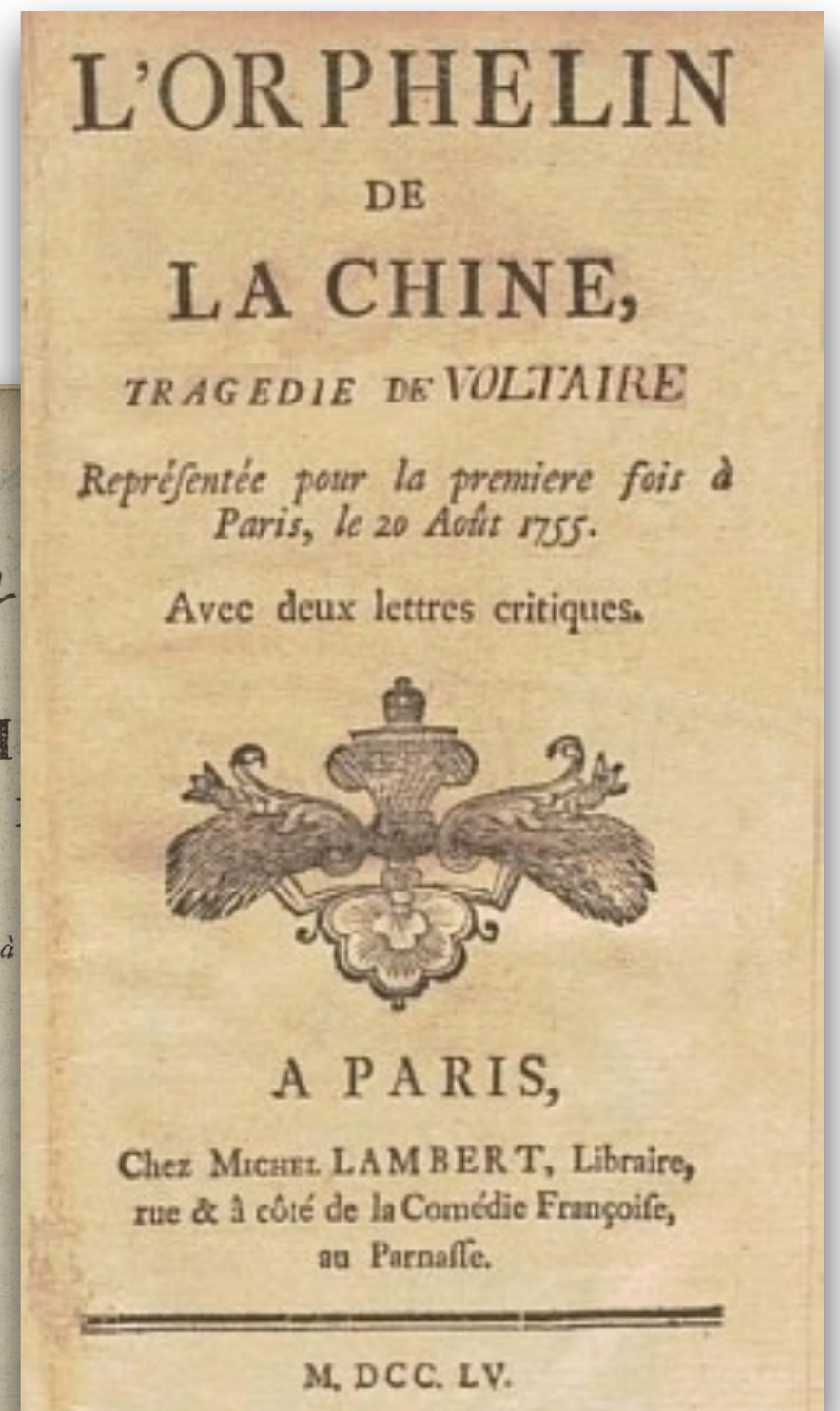
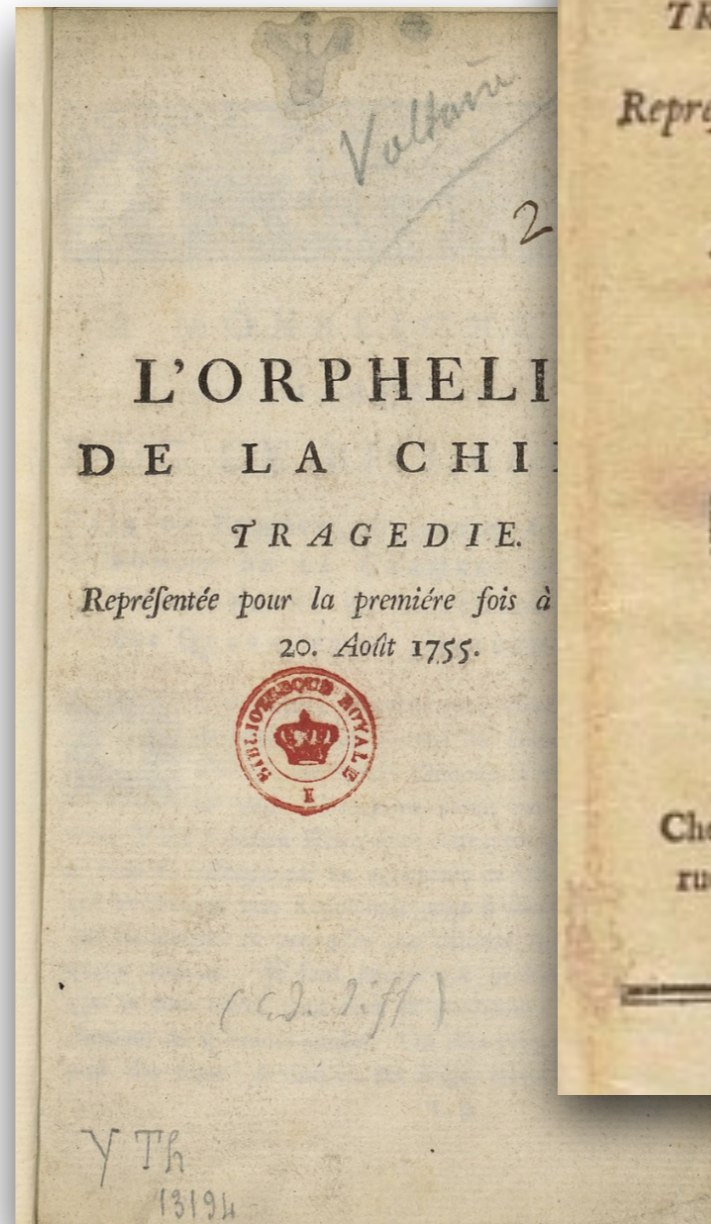

- Berman and Bensimon
- Monographic volume of the journal *Palimpsestes* on retranslation (1990)
- "Retranslation Hypothesis" (RH) (as defined by Chesterman, 2000)

→ The first translation of a literary text is more target language oriented vs. / retranslations are nearer to the source text and language.

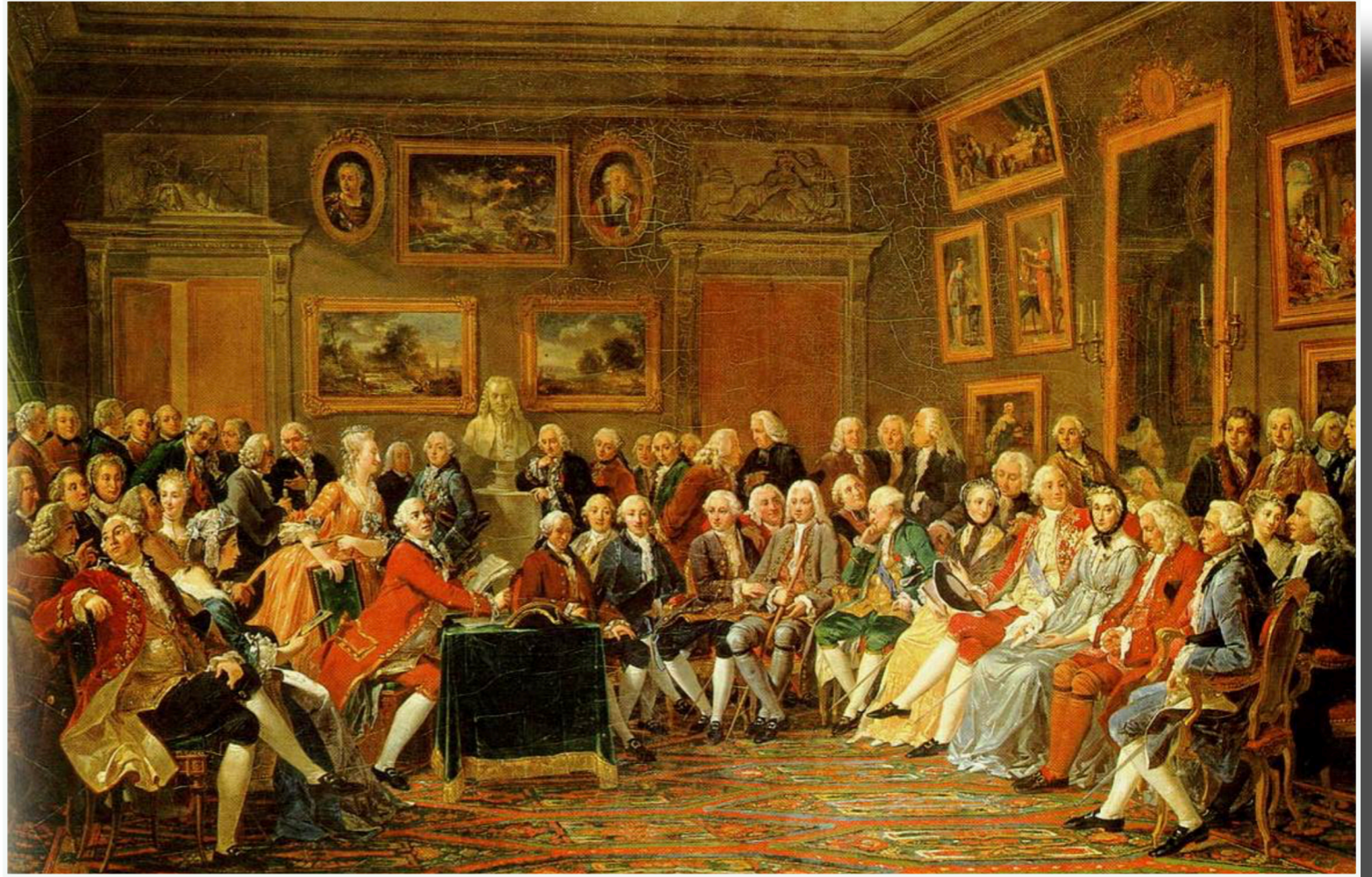
- The function of the first translation is to introduce the work into the target culture
- It has to be comprehensible for a reader who is not familiar with the culture of the source text

(Bensimon, 1990)

- 1755
- Voltaire (1694-1778)
- *The Orphan of China — Confucius' morality in five acts*

- 1755
- Voltaire's *The Orphan of China*'s first public reading

- ➔ Note the practice of reading aloud a theater play in a "salon" instead of performing it onstage
- This practice will last until the end of the 19th cent. and will have a huge impact on the reception of Chinese theater

- The importance acquired by the *Orphan of Zhao* is a striking illustration of Lefevere (1992) as quoted above on the influence of rewriting as compared with the original
- The translation / rewriting of the play, however "unfaithful", had a comparatively far greater impact than the play ever had in China itself
- The influence of the translation went far beyond the French language, as the first translations in other European languages, including English, were made from the French version and not from Chinese

- "Translations provide a tool for cultural interaction that shows certain synchronous aspects of the target culture at a given time. This idea is related to the concept of polysystems associated with the School of Manipulation, which states that in translation, the literary text is manipulated according to the target culture."

(Cadera, 2017, commenting Bassnett and Lefevere, 1990)

- Voltaire's own play can be seen as a commentary of the Chinese "original"

→ "There is no point where translation stops and adaptation starts."

(Ladmiral, 2014)

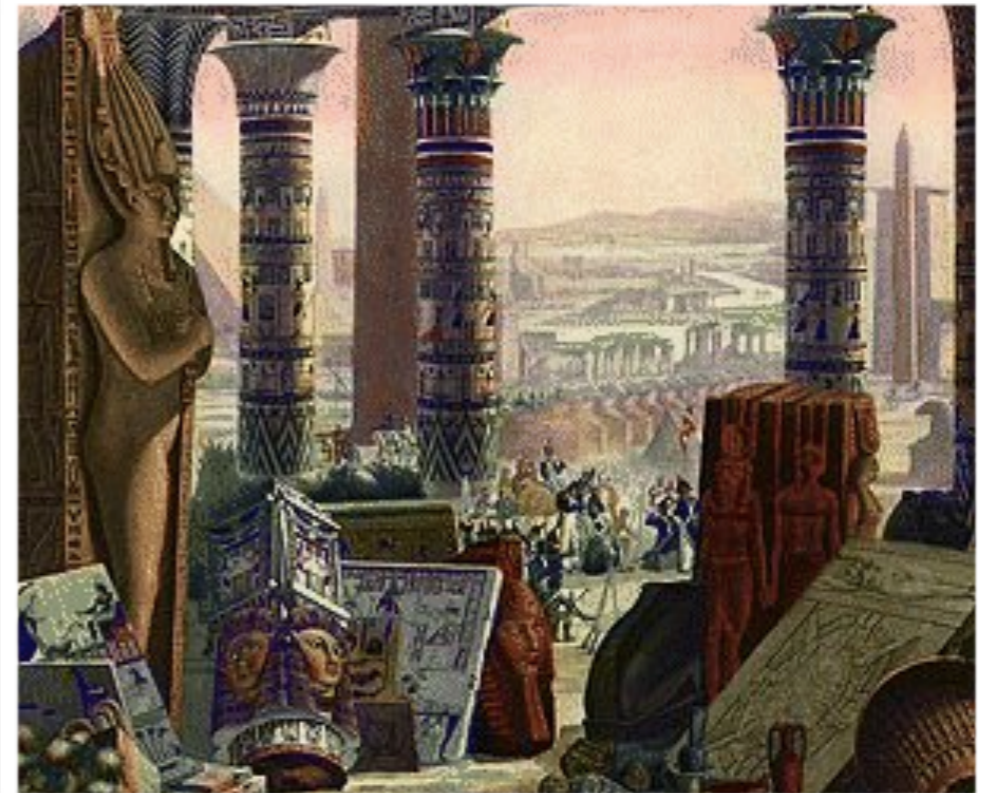
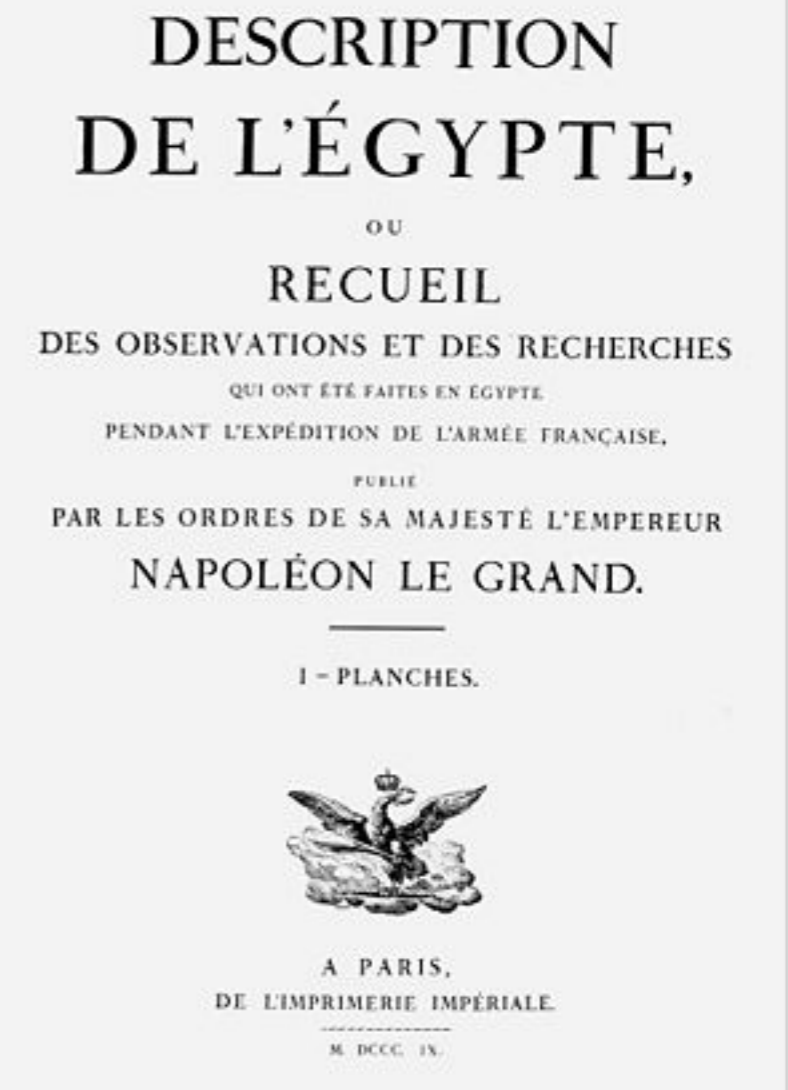
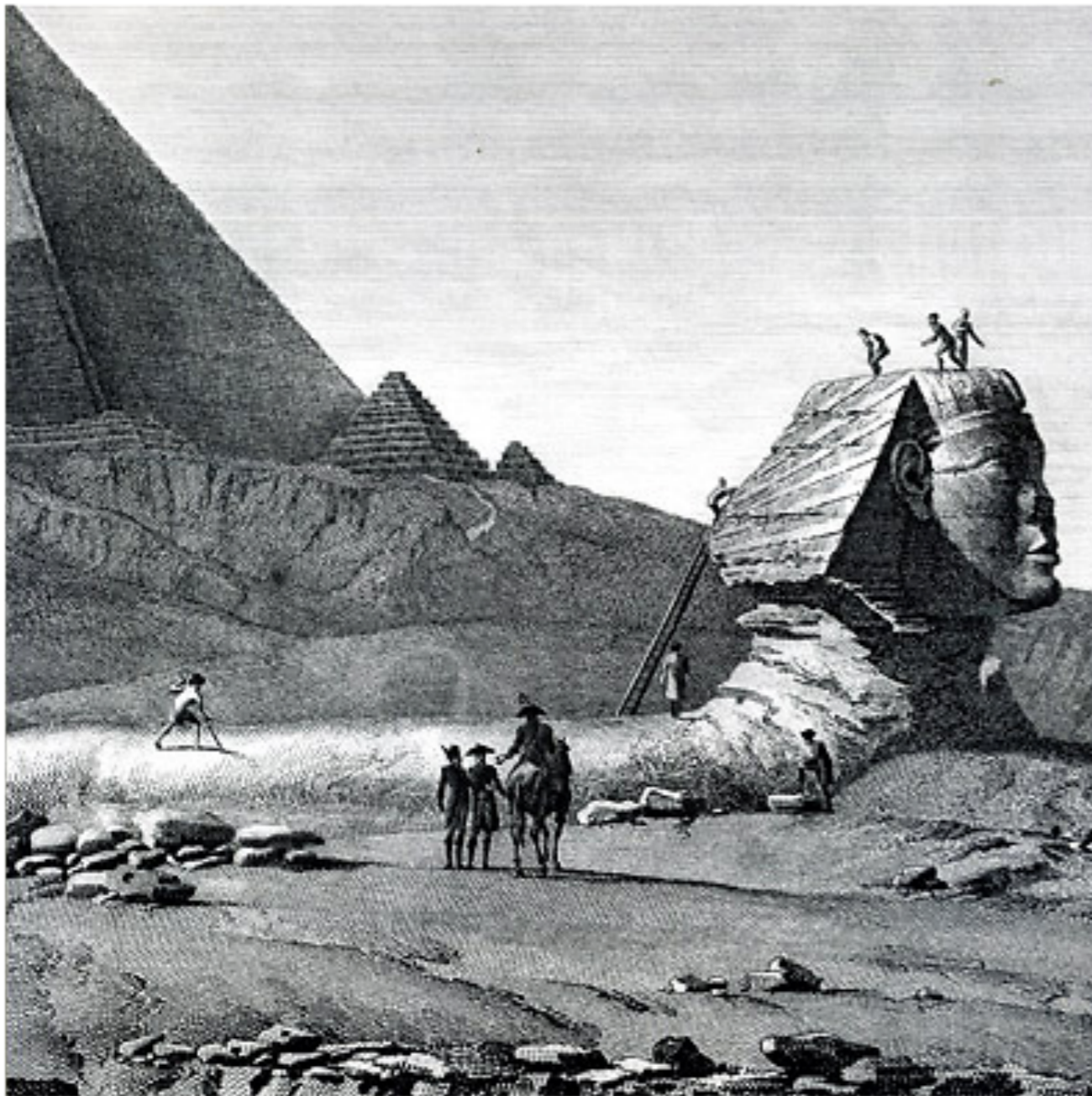
- Many stories (e.g. from the great novelist Feng Menglong 馮夢龍, 1574–1646) were translated in a way that completely decontextualized them and presented them as illustrations of the Chinese moral/ethical system

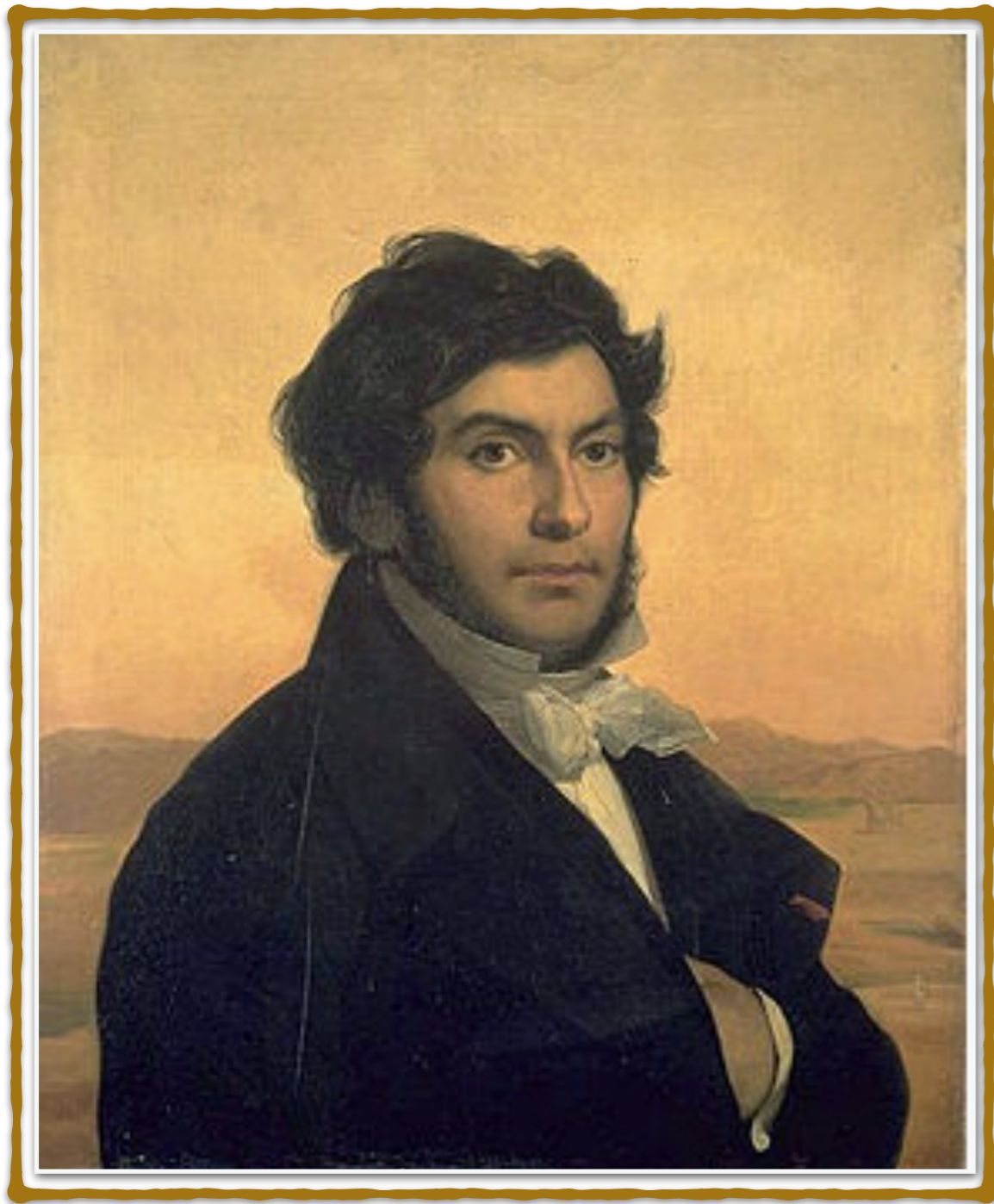
- After the French Revolution (1789-1799)
- Complete upheaval of the way foreign cultures were dealt with

- French campaign in Egypt and Syria
- (1798-1801)
- Military expedition + scientific discovery
- 167 scientists and engineers

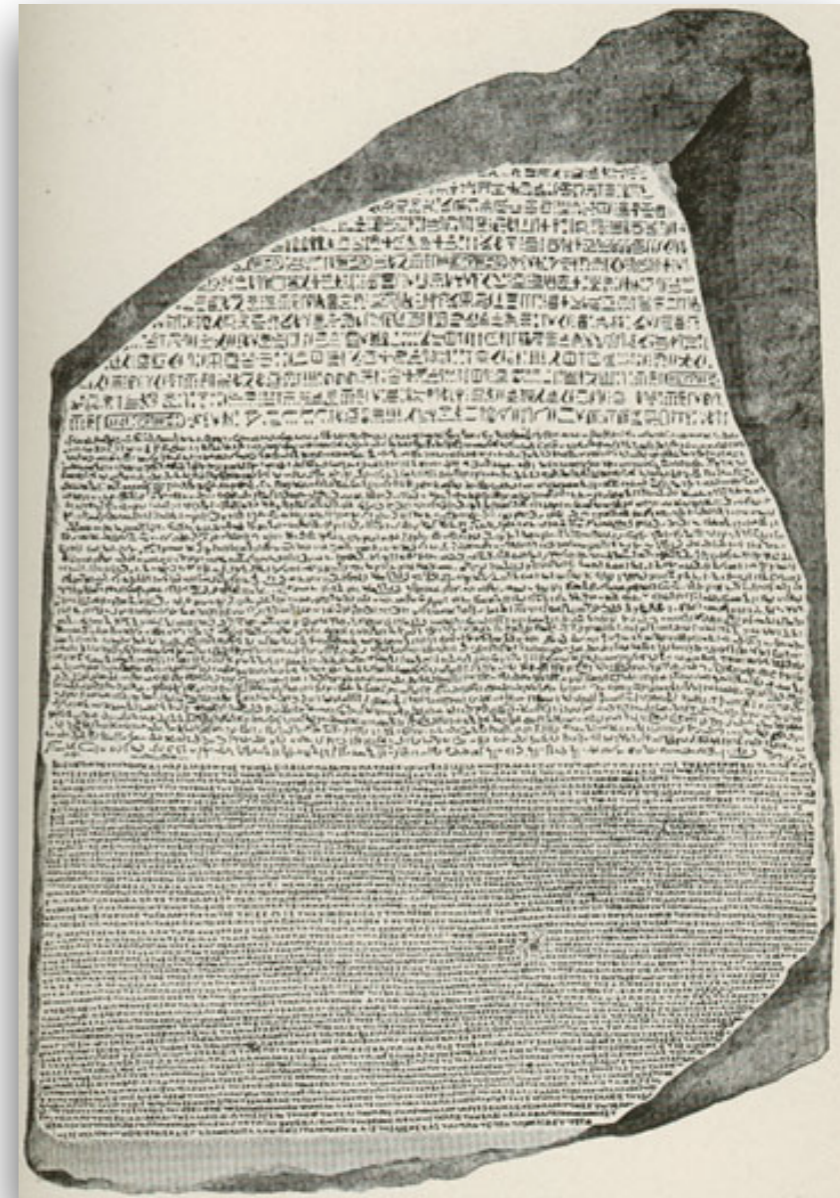

- *Description of Egypt*
- Publication 1809-1826
- 37 volumes

- Jean-François Champollion (1790-1832)
- Decipherer of Egyptian scriptures from the Rosetta Stone

- Scientific scrutiny of foreign civilizations
- Based on documents rather than on personal experience
- Scientific analysis of foreign languages + Developement of philology
- Whereas Jesuit missionaries would spend 30/40 years in foreign countries, modern scholars could now devote their entire lives to the study of foreign civilizations without ever setting foot in the related countries (this was to be the case for many sinologists)
- Ideology of romanticism: discover / rediscover / reconstruct "far-away" civilizations (in time of distance)
- Direct field contact is replaced by the study of documents and the creation of large libraries
- Views on translation change radically as compared with the previous period

- Creation of academic positions
- New institutions:
 - "Special School of Oriental Languages" (Established 1795, still extant)
- Old institutions teaching new disciplines:
 - Collège de France (Established in 1530, still extant)
- In the nascent sinology, two names are particularly noteworthy in regard with Chinese theatre translation:
 - Stanislas Julien
 - Antoine-Pierre-Louis Bazin

- Stanislas Julien (1797-1873)
- Chair of "Chinese Language and Literature and Manchurian Tartar"
- 1832-1873
- Like his predecessor Jean-Pierre Abel-Rémusat (same chair, 1814-1832), never went to China in his entire life

- Julien was a prolific author and translator
- Books on
 - Chinese grammar
 - history
 - Chinese sciences and techniques
- Translations include
 - religious texts
 - numerous works of vernacular literature
 - Yuan (Mongol period, 13th-14th cent.) plays

1832
The Circle of Chalk
 by
 Li Qianfu 李潛夫 (13th cent.)

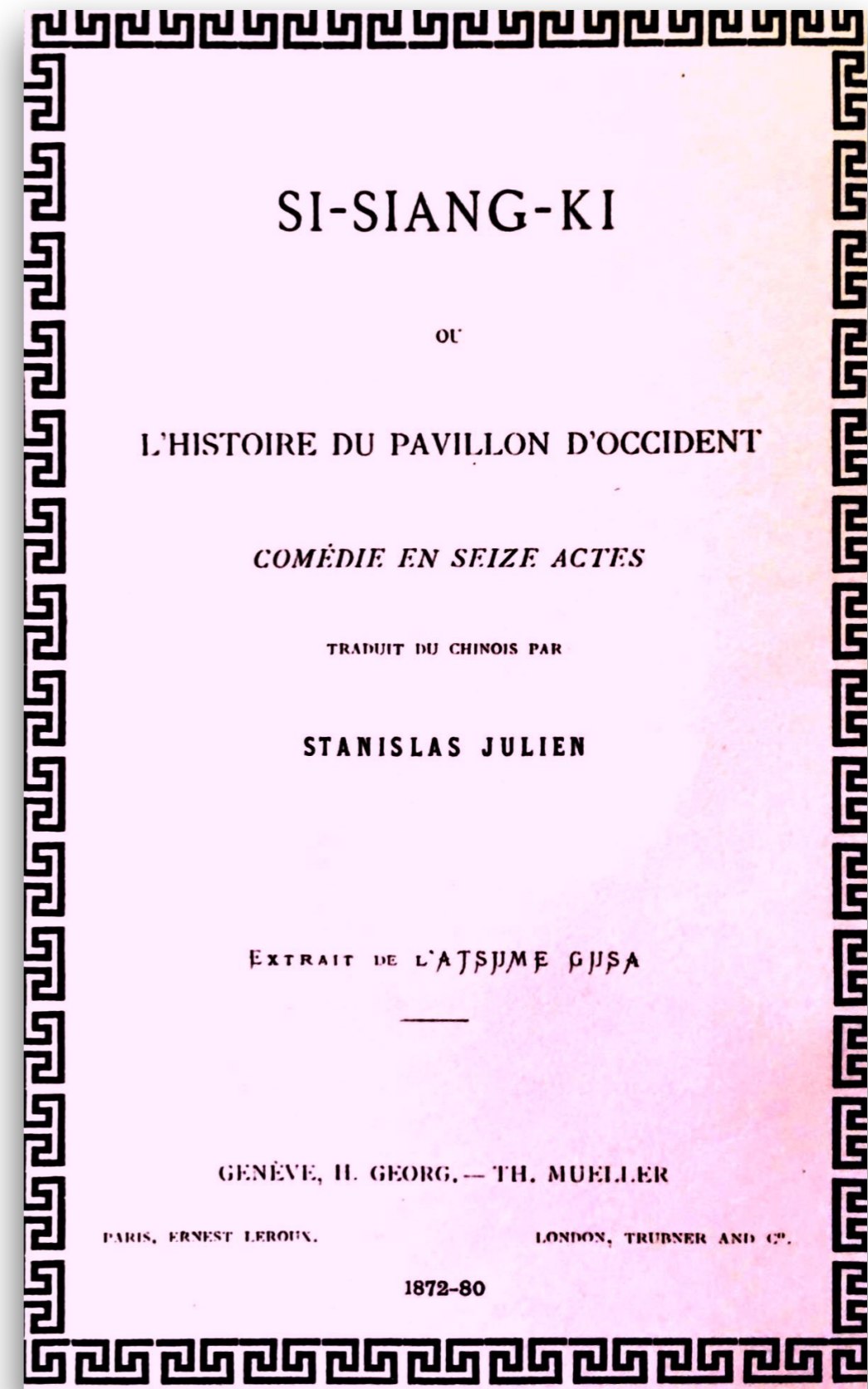
- 趙氏孤兒大報仇 *The Great Vengeance of the Orphan of the Zhao Clan*
- 1834
- *Historical drama in prose and verse*
- → First complete translation of the play
- Julien is obviously challenging the translator of 1735

- Dean-Cox, 2014 quotes St Andre, 2003 on "retranslation as challenge"
- "Focus on the Chinese novel *Haoqiu zhuan* 好逑傳 reveals how Sir John Francis Davis sets his 1829 English retranslation in opposition to the initial English translation in 1761 by Percy (a British merchant) by reinforcing the corrective properties of his own version, and simultaneously arguing against the legitimacy of the first attempt."
- "St Andre further shows how rivalry may reach across target culture borders. The first English translator of *Foguo ji* 佛國記, a fifth-century account of the travels of a Chinese Buddhist monk, works not from the original text, but from a French translation. The tension between the two Sinologist traditions is evident in the replacement of French scholarship [...] with supposedly superior English expertise. There follows four English retranslations, all of which go to great lengths to underscore the errors of their predecessors and thereby lay claim to their own validity."

(Deane-Cox, 2014)

- *Xixiang ji* 西廂記 *The Story of the Western Wing*
- By Wang Shifu 王實甫 (fl 1297-1307)
- Very important opus
- Was the archetype of Chinese love stories, influencing 700 years of sentimental fiction & theater
- 1872
- *The Story of the Western Pavilion - Comedy in sixteen acts*
- First full translation in a European language
- In relation with Julien's teaching at the Collège de France
- Scholarly translation:
 - text of arias is reproduced in Chinese in the translation
 - heavily footnoted

Sa figure est celle d'un jeune homme;
il sait entretenir sa vie⁴.

面如少年得內養

Son aspect est noble et imposant.

貌堂堂

Sa voix est forte et éclatante;

聲朗朗

Il ne lui manque que l'auréole d'un
saint;

只少個圓光

On dirait la statue de Sangha⁵.

便是捏塑的僧伽像

FA-PEN

Veillez, Monsieur, entrer dans ma cellule⁶. Hier soir, ce

⁴Litt. « il sait nourrir son intérieur. » On lit dans le philosophe Tchoang-tseu, chap. *Yang-seng*, ou de l'Art de nourrir, entretenir sa vie : Pao-chi-hong, quoique âgé de soixante-dix ans, avait le teint d'un jeune enfant.

⁵En chinois : *Seng-kia*, sons qui figurent *Sangha*, l'assemblée, la réunion des auditeurs. Les bouddhistes rendaient un culte aux trois objets précieux (en chinois, *San-p'ao*), savoir : au Bouddha, à la Loi et à l'Assemblée (en sanscrit, *Bouddha*, *Sangha*, *Dharma*). Suivant Eug. Burnouf (*Introd. au Bouddh.*, p. 221), le *Sangha*, ou l'Assemblée, considéré sous un point de vue tout mythologique, était nommé

le propre fils du *Bouddha*. Dans notre passage, on pourrait donc voir l'image du *Sangha* personnifié. Cependant une note de notre texte dit que dans l'Inde, *Sangha* désigne un grand maître, un grand lettré (*Ta-sse*), mais elle ne nous apprend pas si c'est une expression générale ou une expression particulière, appartenant à un maître déterminé. Nous voyons dans le *Pei-wen-yun-fon*, liv. xx, fol. 115, que Seng-hoeï, qui possédait des connaissances extraordinaires, avait été surnommé *Sangha*. On pourrait ajouter que le fondateur de l'école des *Yôgâtchârâs* s'appelait aussi *Sanghâ*.

⁶En chinois, *fang-tchang*, dix pieds

vieux religieux était absent, et il a manqué l'occasion d'aller au devant de vous.

TCHANG-SENG

Cet humble étudiant connaissait depuis longtemps votre pure renommée. Il était venu pour entendre, au bas de votre fauteuil, vos sages instructions. Hier soir, contre son attente, il vous a manqué, mais aujourd'hui qu'il vous a vu, il a obtenu le bonheur qu'il rêvait dans ses trois existences⁷ passées.

FA-PEN

J'oserai vous demander quels sont vos ancêtres ; quel est votre illustre nom de famille et votre noble nom d'enfance, et pourquoi vous êtes venu ici.

TCHANG-SENG

Cet humble étudiant est originaire de la partie occidentale de Lo-yang ; son nom de famille est Kong, et son nom honorifique Kiun-chouï. Il a passé par ici en allant à la capitale pour subir ses examens.

carrés. Cette expression qui signifie ordinairement un couvent bouddhique, désigne ici la cellule d'un religieux. Voici l'origine de cette acception. Sous la dynastie des Thang, dans la période *hien-khing* (656-660), Wang-youen-tse fut envoyé en mission dans l'Inde. Quand il fut arrivé à

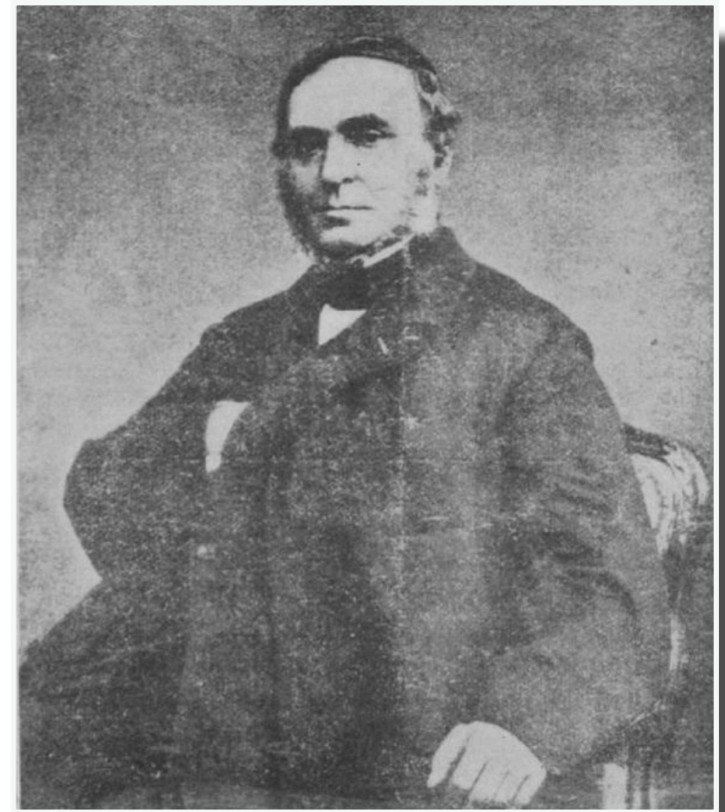
Pi-ye (Vaïcâlî), il rendit visite au religieux *Weï-mo* (Vinalakîrti) qui habitait une chambre creusée dans un rocher. L'ayant mesurée en long et en large, il trouva qu'elle avait dix pieds carrés (*fang-tchang*).

⁷Allusion aux existences antérieures qu'admettent les bouddhistes.

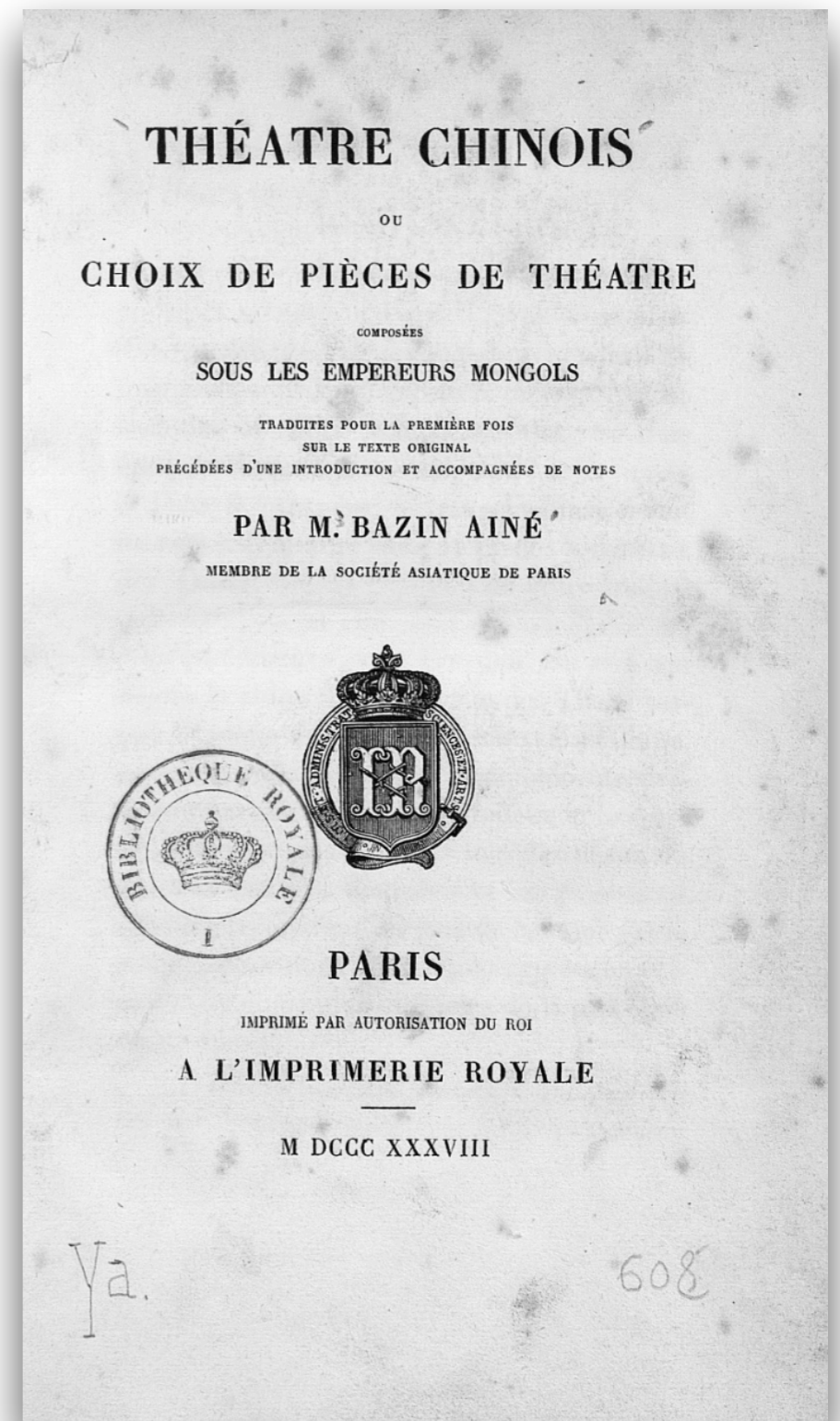
- Access to the reality of another culture through the treatment of literary allusions
- → "On the whole, most translators do not try to convey the literary allusions, except in an "explanatory note." Maybe because allusions point to the final, real aporia of translation, the real untranslatable, which does not reside in syntactic transfers or semantic constructions, but rather in the peculiar way in which cultures all develop their own "shorthand," which is what allusions really are."

(Lefevere, 1992)

- Antoine-Pierre-Louis Bazin (1799-1863) ("Bazin The Elder")
- Professor of Chinese, School of Oriental Languages
- President of the Société Asiatique (Founded 1822, still extant)

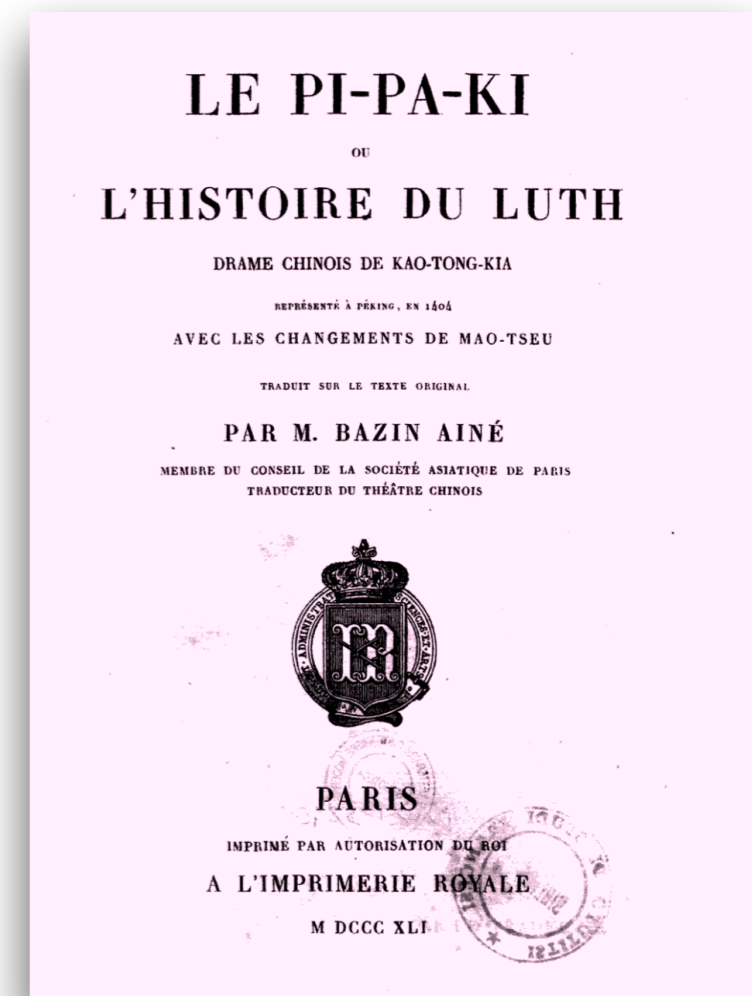
- Author of books on Mongol (Yuan) period theater and Chinese vernacular language
 - *Chinese theatre composed under the Mongolian emperors* (1838)
 - *The Century of Youen, or Historical Table of Chinese Literature, from the advent of the Mongolian emperors to the restoration of the Ming* (1850)
 - *Treaty on the general principles of vernacular Chinese* (1845)

- Translator of a great amount of classical plays, including:

- 竇娥冤 *The Injustice to Dou E*, by Guan Hanqing (c. 1241–1320), 關漢卿
- 琵琶記 *The Story of the Lute*, by Gao Ming 高明 (1305-1359) (1841)

- Li Shengfeng 李声凤, 2015
 - (中国戏曲在法国的翻译与接受(1789-1870), Translation and reception of Chinese theatre in France (1789-1870))
- Provides an exhaustive list:
- 113 classical Chinese plays have have given way to publications in France between 1819 and 1880:
 - translations (complete / partial)
 - plot summaries

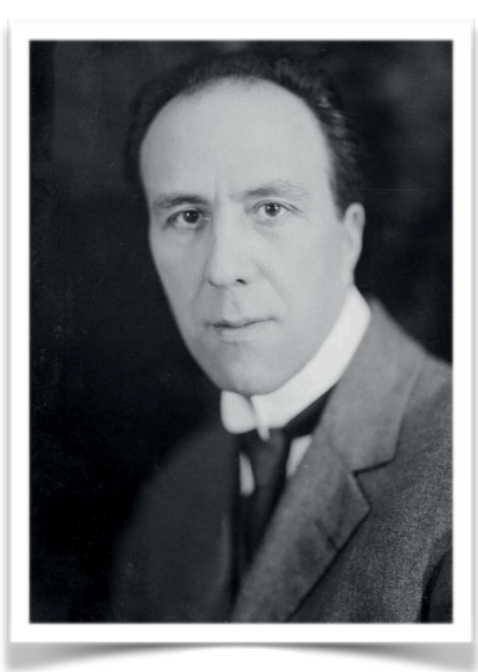
- Multiple reasons for 19th century attraction for theatre
- Theatre was then *the* popular entertainment par excellence
- Everyone goes to the theater
- Drama is considered having an exemplary / teaching value
- Theater was one of the easiest ways to mediate the general public's huge interest for things Chinese
- Taste for epistolary novels
- Chinese plays were never performed (there was no way to ensure Chinese opera's musical staging), but read, either individually or in public readings (→ "salon", *i.e.*, parlour practices)
- This is a huge difference with Molière's destiny in China, where translations were made in priority for the stage, not only for reading

(Zhang Qiang 2016)

- Huge changes in Sinology at the turn of the 20th century
- Need for accurate translations of philosophical, religious, historical documents
- Development of interest in hard, archeological facts
- Colonial spirit; France in Indochina; founding of the EFEO (Ecole française d'Extrême-Orient, 1898, still extant)
 - e.g. Angkor, Dunhuang...
- Fiction literature appears as comparatively much more secondary, and is treated with less scholarly respect
- With the advent of cinema, theatre was dislodged from its place as the first popular entertainment

- *The Yellow-Millet Dream* 黃粱夢
- Ma Zhiyuan 馬致遠 (c. 1250–1321)
- 1935
- Trad. Louis Laloy (1874-1944)
- "13th Century Taoist drama"

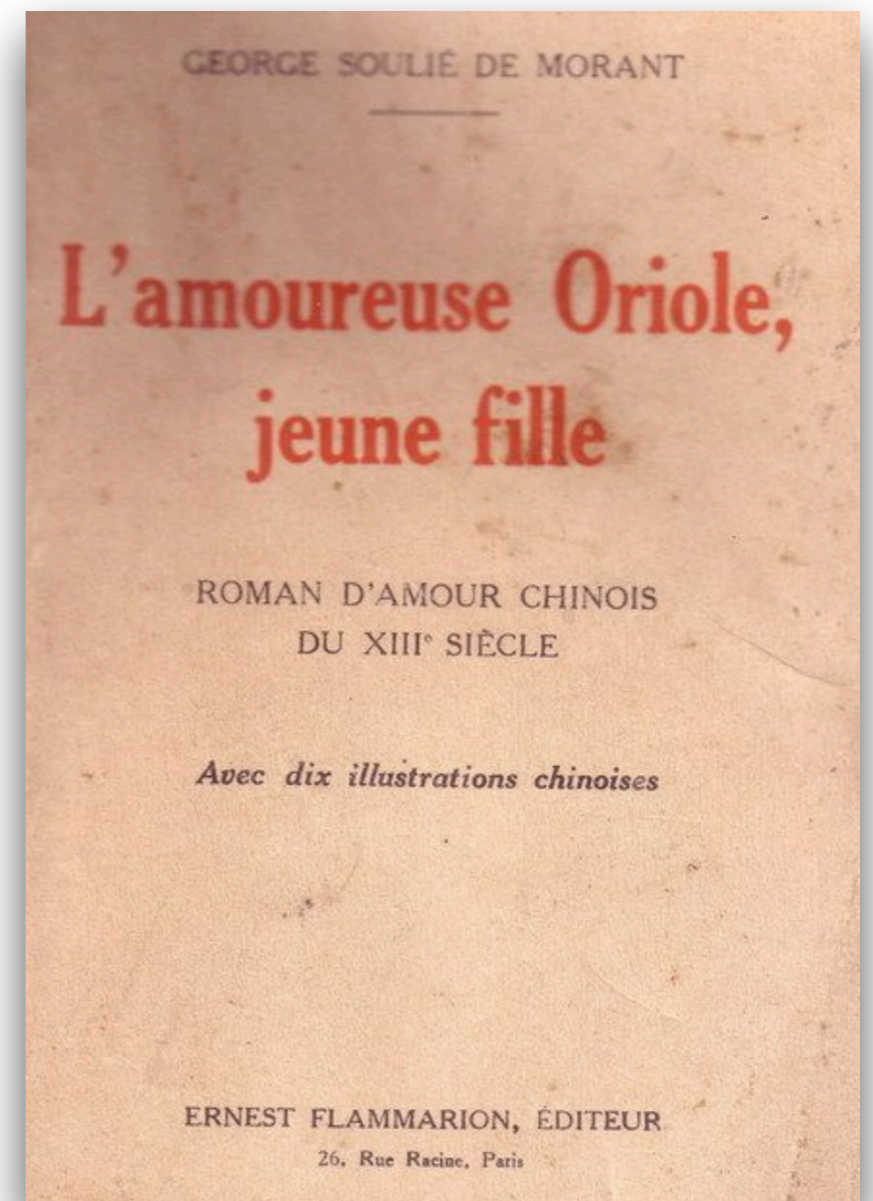

- *Xixiang ji* 西廂記
- *The Story of the Western Wing*, by Wang Shifu 王實甫 (fl. 1297-1307)

→ rather than retranslated: adapted as novel

- 1928
- George Soulié de Morant (1878-1955)
- *The Loving Oriole, Young Girl — 13th Century Chinese Love Novel*

- 1918-1921 Early Chinese Republican period
- Witnessed a similar trend towards rewriting of classical theater into novels →

- *Xixiang ji yanyi* 西廂記演義
The Romance of the Western Pavilion

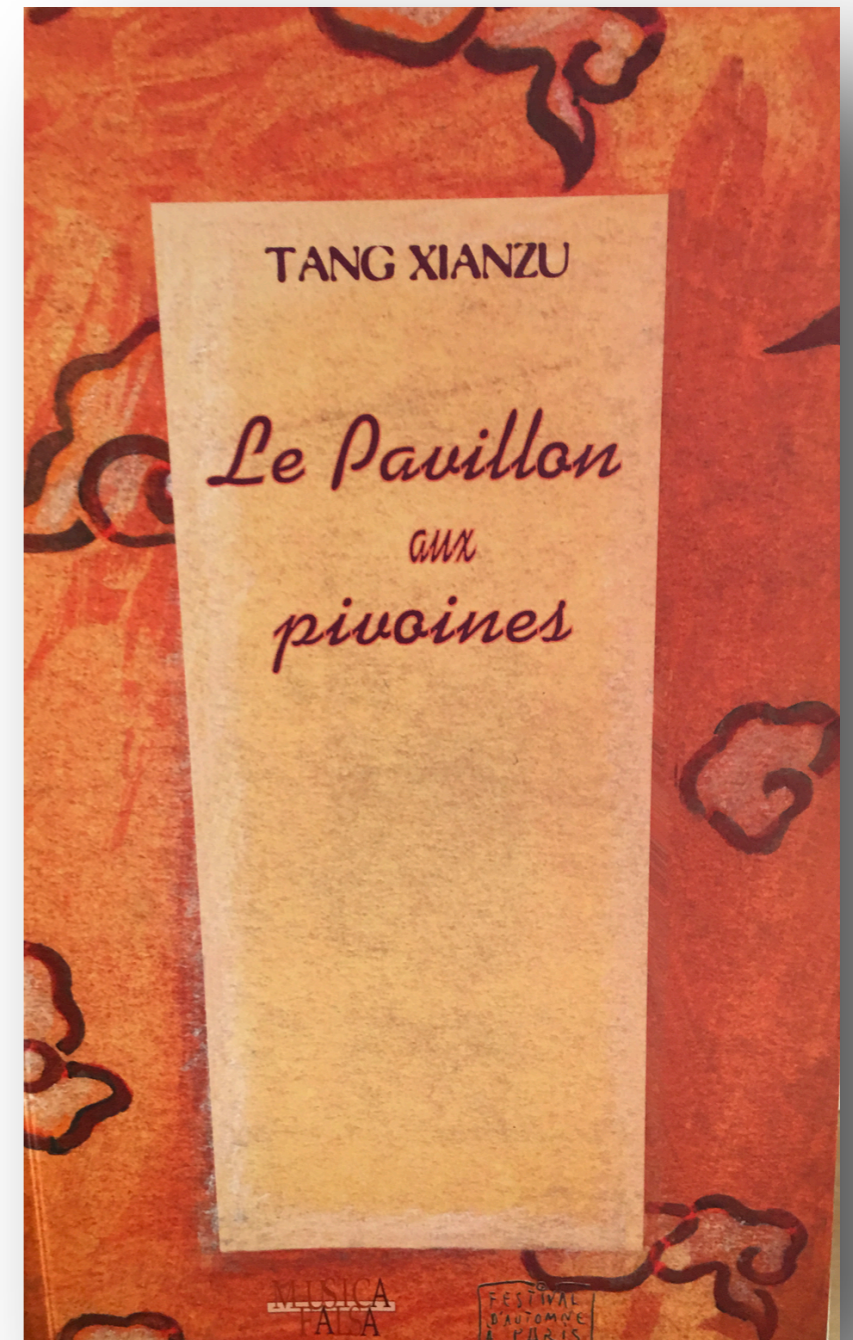
- *Pipa ji yanyi* 琵琶記演義 *The Romance of the Story of the Lute*

- *Taohua shan yanyi* 桃花扇演義
The Romance of the Peach Blossom Fan

- 2nd half of 20th cent. to the present
- Huge effort in the field of translations of classical novels and short stories
- France is one of the Western countries that translates the most Chinese literature, classical, modern, and contemporary
- Scientific translation is valued in academic publications (compare, e.g., with the US)
- Few general interest for theater despite many scholarly research on theater
- One of the difficulties today with the reception of the theatre is that the public is more reluctant to read
 - dialogued form, didascaly = factors that give the impression that reading theatre is difficult
- There are too few cases in which translation of drama is motivated by a public performance

- 牡丹亭 *The Peony Pavilion*
- By Tang Xianzu 湯顯祖 (1550-1616)
- Transl. André Lévy (1925-2017)
- 1998
- 1998: *Kunqu* 昆曲 performed onstage in Paris

- Anne Cheng 程艾蘭
- Chair of Chinese Philosophy
- Collège de France

LES BELLES LETTRES.com

NOTRE MAISON | NOTRE LIBRAIRIE ET SON BLOG | PRESSE | FOREIGN RIGHTS

CATALOGUE

Recherche rapide >
Recherche avancée

THÉMATIQUES

- Histoire et civilisation
- Textes et études
- Philosophie et sciences humaines
- Arts
- Théâtre
- Religions / Théologie
- Mythologie
- Littérature française moderne et contemporaine
- Littératures étrangères
- Poésie

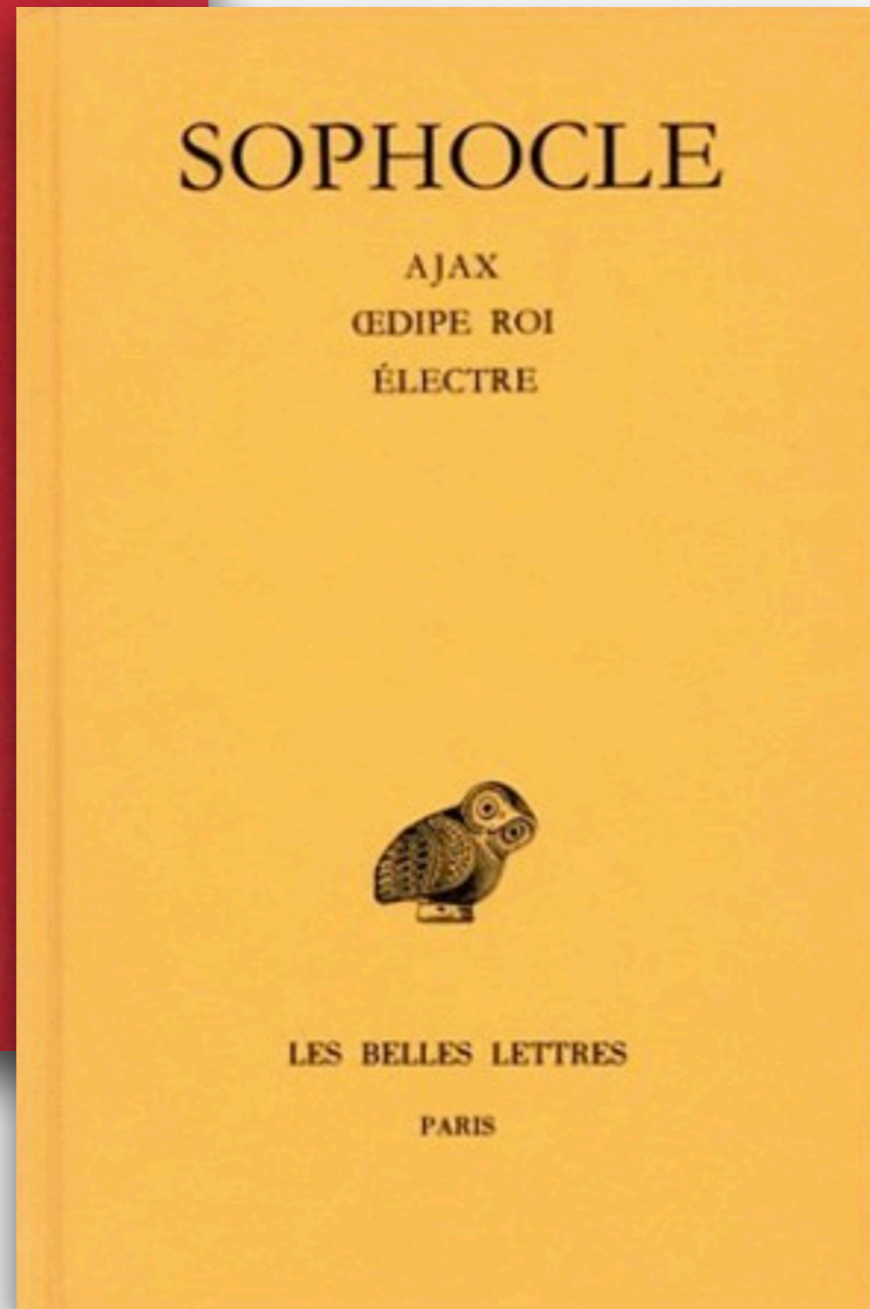
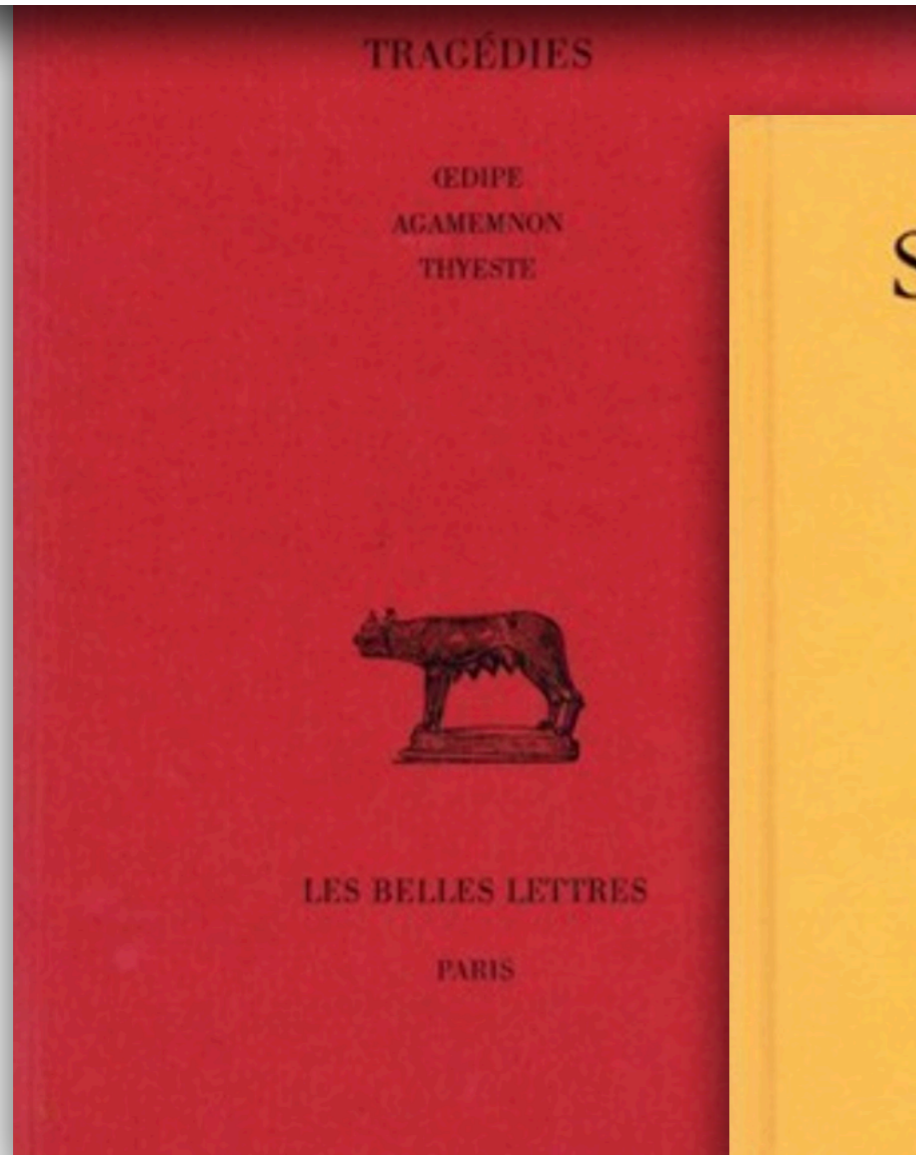
Bibliothèque chinoise
Collection dirigée par Anne Cheng et Marc Kalinowski

La « Bibliothèque chinoise » a pour ambition de proposer les classiques de la littérature et de l'histoire, poésie, traités politiques et militaires, mais aussi médecine, astronomie, mathématiques. Les textes sont choisis pour leurs qualités littéraires, pour l'importance qu'ils ont connue dans les ouvrages les plus représentatifs de l'immense production écrite qui caractérise ce pays avant la chute du régime impérial en 1911. Les textes sont proposés dans une version bilingue ; ils sont accompagnés d'une longue introduction (et d'un index) destinés à en guider la lecture et la rendre plus agréable. L'entreprise est menée par des sinologues reconnus, qui travaillent sous la direction scientifique de Anne Cheng, directrice d'études à l'École pratique de haute études chinoises du Collège de France, et de Marc Kalinowski, directeur d'études à l'École pratique de haute études médiévales et modernes.

→ Series "Chinese Library"

LES BELLES LETTRES

- Series of bilingual edition of all the Greek and Latin classics

175 sante d'Éthiopie, tel le limon que le fleuve retentissant, le Nil en
 crue déverse dans l'onde salée, alors qu'il se rue contre les flots
 marins. A l'endroit des sourcils, on voit sur son front deux sortes
 de renflements ; au-dessous, son oeil s'emprourpre, surplombant
 de haut ses anneaux, et son cou grisâtre se gonfle, tandis qu'il
 180 siffle sans arrêt, à l'heure où, aux voyageurs qu'il trouve sur
 sa route, il imprime la mort, violemment courroucé. Il a
 quatre dents creuses par dessous, longs crochets enracinés
 dans les mâchoires, réservoirs à venin ; à leur base, une tunique
 185 membraneuse les recouvre : voilà d'où il crache dans le corps de
 ses victimes son venin implacable.

Fasse le Ciel que ces monstres menacent la tête de mes
 ennemis ! Sur la chair, nulle trace de morsure n'apparaît,
 nulle inflammation d'œdème incurable, mais c'est pour la
 victime une mort sans douleur : un sommeil comateux amène à
 sa suite la fin de l'existence²⁰.

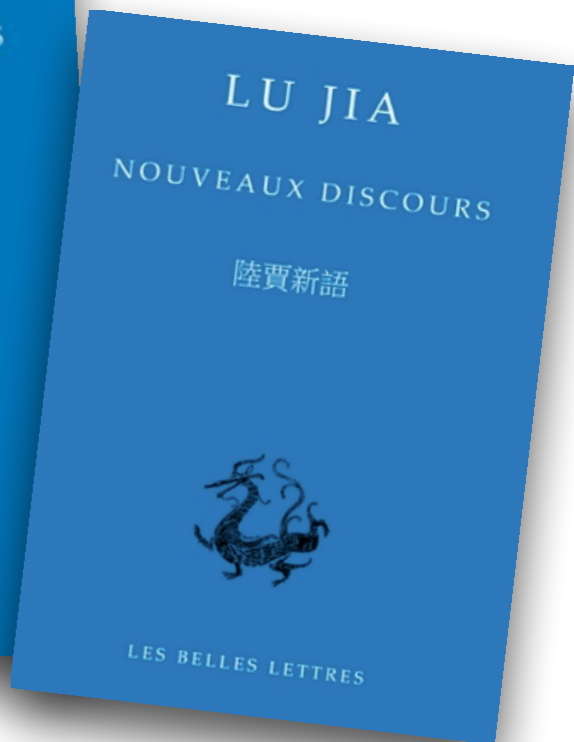
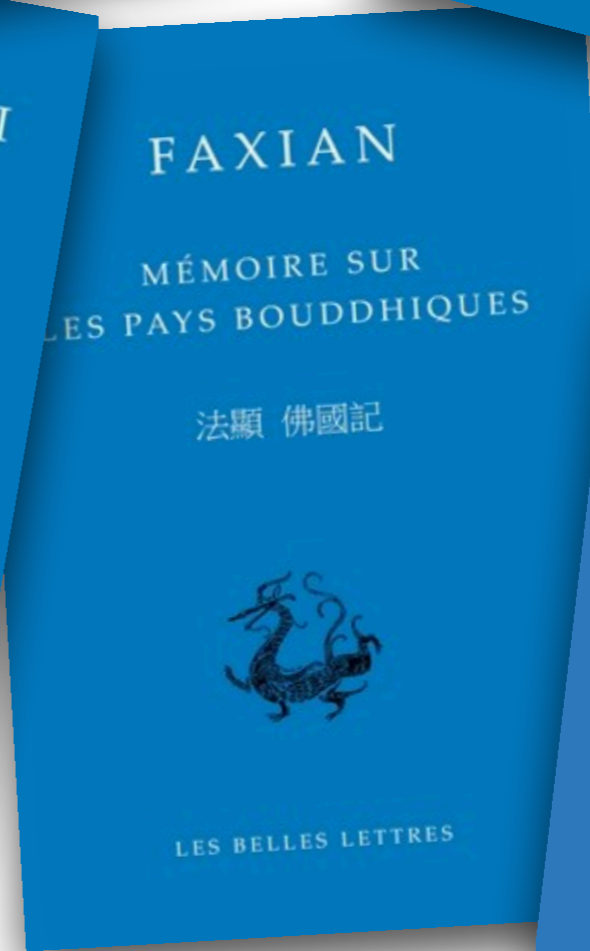
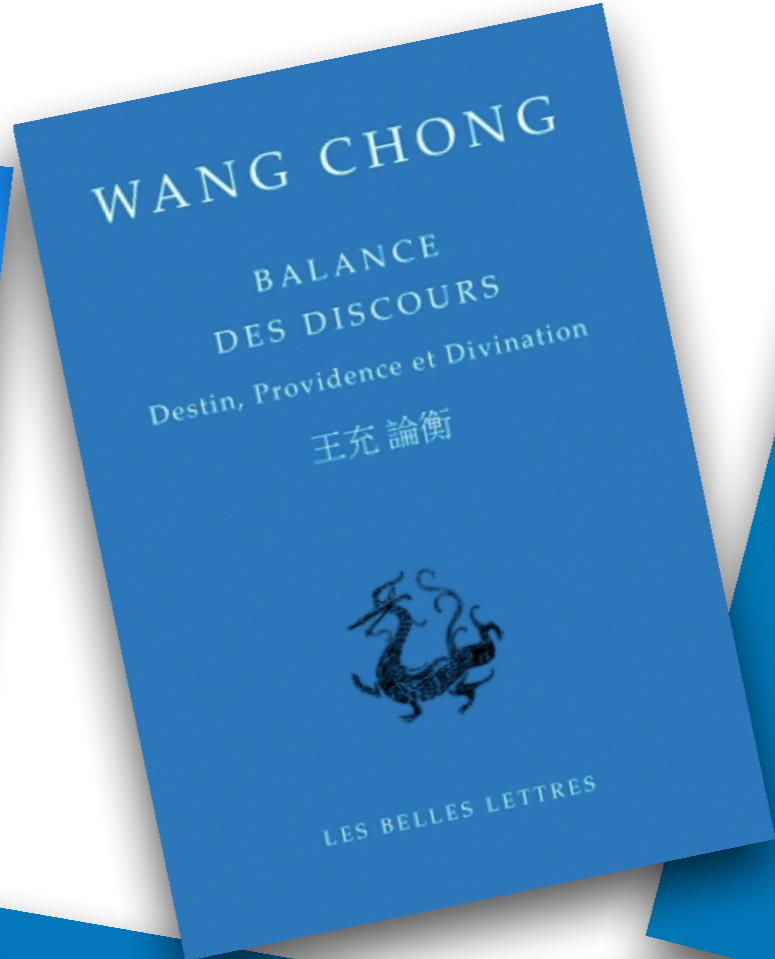
175 πολύστονος : la *lectio difficilior* peut s'appuyer sur Quintus
 de Smyrne, qui qualifie la mer pareillement, 14. 644 οἶδμ' ἀνέεργε
 πολυστόνου ἀμφιτρίτης, cf. Soph. *Ant.* 1145 στονόεντα πορθμόν,
 Opp. *Hal.* 3. 436 στονόεσσα θάλασσα. Cf. *infra* 310 πολύστροιβον
 ... Νεῖλον, 890 πολυφλοίσβοιο Χοάσπεω. Moins bien attestée, la
 leçon πολύστομος, beaucoup plus banale, semble être une conjecture
 (cf. Wilamowitz¹ 1. 191⁴⁰) : Σ 175b cite à l'appui D. P. 226 ἐπτά διὰ
 στομάτων (cf. *ib.* 264 ἐπταπόρου). — 176 ἄσιν : *hapax* hom. (*Il.* 21.
 321) glossé ἰλύν (Ap. Soph. 45.11), comme le seul autre emploi poét.,
 en dehors de N., cf. Opp. *Hal.* 3. 433 et Σ *ad loc.* Rapprocher *infra* 203
 τάρταρον εἰλυόεσσαν, description du Nil conforme à une étymologie
 du fleuve (cf. n. *ad loc.*) ; et, pour le jeu étymologique, Opp. *Hal.* 1.
 181 θύννοι μὲν θύνοντες. Sur les boues du Nil cf. D. Bonneau, *La*
crue du Nil, Paris 1964, 65. — 177 σκυνίοισιν : 443 ; seules réfé-
 rences littéraires pour ce mot du vocabulaire des parties du corps
 humain, aux attestations rares et tardives, « sourcils », cf. Poll. 2. 66
 τὰ ὑπεράνω (sc. τῶν βλεφάρων) σκύνια — *EGud* 505.33 = *EM* 720.4
 σκύνιον λέγεται ἢ ὄφρυς ; p.-f. issu de ἐπισκύνιον (*DELG* s.v.),
peau du front au-dessus des sourcils (*Il.* 17. 136), cf. Poll. *ibid.* ~ Ruf.
Onom. 17 (135.13). Les Σ 443b font des deux mots des syn. désignant
 τὸ ἐπάνω τῶν ὄφρῶν. — *ὑπερφαινοῦσι : actif intrans. attesté seu-
 lement ici ; pour la construction avec l'accus. cf. Plut. *Dion* 39. 1
 (ὑπερφαινομένων τὰ τείχη). — Pour les notes aux v. 178-189 voir
 p. 97.

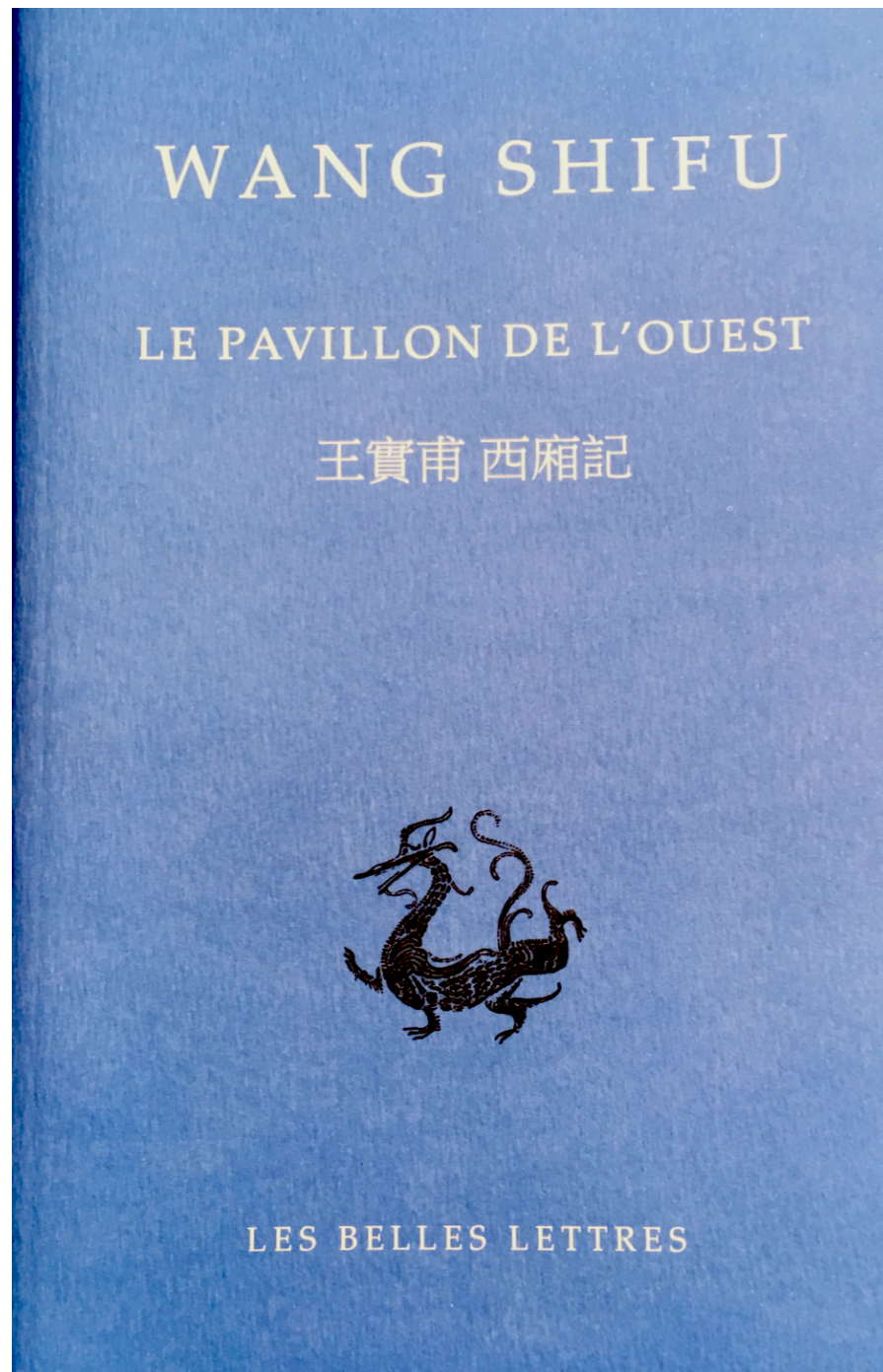
Αἰθίοπων, οἶην τε πολύστονος εἰς ἄλα Νεῖλος 175
 πλησάμενος κατέχευεν ἄσιν, προὔτυψε δὲ πόντῳ.
 Δοιοὶ δὲ σκυνίοισιν ὑπερφαινοῦσι μέτωπον
 οἶα τύλοι, τὸ δ' ἔνερθεν ὑπαιφιοίνισσεται ὄθμα
 πολλὸν ὑπὲρ στείρης, ψαφαρὸς δ' ἀναπίμπραται αὐχὴν
 ἄκριτα ποιφύσσοντος ὄτ' ἀντομένοισιν ὄδουροῖς 180
 αἶδα προσμάξεται ἐπὶ ζαμένες κοτέουσα.
 Τῆς ἦτοι πίσυρες κοῖλοι ὑπένερθεν ὀδόντες
 ἀγκύλοι ἐν γναθοῖς δολιχέρεις ἐρρίζωνται
 ἰοδόκοι, μυχάτους δὲ χιτῶν ὑμένεσσι καλύπτει
 ἔνθεν ἀμείλικτον γυίοις ἐνερεύγεται ἰόν. 185

Ἐχθρῶν που τέρα κείνα κερήασιν ἐμπελάσειε
 σαρκὶ γὰρ οὐτ' ἐπὶ δάχμα φαίνεται, οὔτε δυσαλθές
 οἶδος ἐπιφλέγεται· καμάτου δ' ἄτερ ὄλλυται ἀνήρ,
 ὑπνηλὸν δ' ἐπὶ νῶκαρ ἄγει βιότοιο τελευτήν.

TEST. 179 (ψαφαρὸς) *EG^B* (*EM* 817. 48 ; *deest* A) s.u. ψαφαρὸς
 (αὐχμηρὸς καὶ κακόχρους, παρὰ Ν-φ ἐν Θ-οῖς) ; cf. ad 262 (*uide*
etiam 172, 369) || 182-185 *respicere uid.* Ael. 16. 40 fin. (ad σῆπα ser-
 pentem referens falso, cf. *Test.* 148 s.) ὀδόντας ... τέτταρας τοὺς
 κάτω φέρει κοῖλους ἐφ' ὧν ὑμενώδεις ἐπικεῖνται χιτῶνες καλύπ-
 τοντες τὰ κοιλώματα. ἐκ τούτων ... ἀφήσει τὸν ἰόν — *ibid.* 9. 4 (ad
aspidem referens recte) || 187 s. fort. *respicit* Ael. 9. 11 τὸν δὲ ἐκ τοῦ
 δήγματος τῆς ἀσπίδος (sc. σπασμόν) πρᾶον εἶναι || 188 (οἶδος, et
 426, 743) *Höm.* epimer. in AO 1. 330.19 παρὰ Ν-φ || (καμάτου —)
Ph. 16. 4 (22. 6) ~ *PAeg.* 5. 19 [21. 9] = *Ps.D.* 17 [73.9]) καλῶς δ' Ν-
 ος || 189 cf. *Hsch.* v 778 νῶκαρ· νύσταξις. νόθεια, cf. *Suid.* v 542
 νῶκαρ· ὁ δυσκίνητος (an νῶκαρ<ῶδης> ? cf. *Diphil.* 18.7).

175 πολύστονος Ω* Σ : πολύστομος *LMD^{ms}* Σ, *uide gall. adn.* ||
 177 δὲ T : δ' ἐν ω, cf. 443 || μέτωπον T : μετώπου *GR¹P¹xSBM*
 μετώπω *ceit.* || 178 ὄθμα Tc¹ : ὄμμα (et *DAld*) || 179 ὑπὲρ Gow, cf.
Eut. (εἰς ὕψος αἴρεται ... τὸν αὐχένα) : ὑπὸ Ω || ἀναπίμπραται *RM*
 (iam *Btl.*) : ἀναπιμπραται *R¹c.rell.* || 180 ὄδουροῖς T : ὄδούροις
OHQΣ⁷ ὀδοῖταις *ceit.* (O⁷HQ[hi duo mg.] ὀδοῖταις *SB*) ὀδοῦρος (sc.
 ἀσπίς) *D^{ms}* e *coni.* (iam *S.*) || 184 μυχάτους *Morel¹* 361 : μυχάτος T
 μύχατος ω || 186 ποῦ Ω : an μοι scribendum ? (cf. *Arat.* 154, 413) ||
 187 οὐτ' ἐπὶ T : οὐτὰ τι ω || δάχμα T (*uide ad* 119) : δήγμα ω.

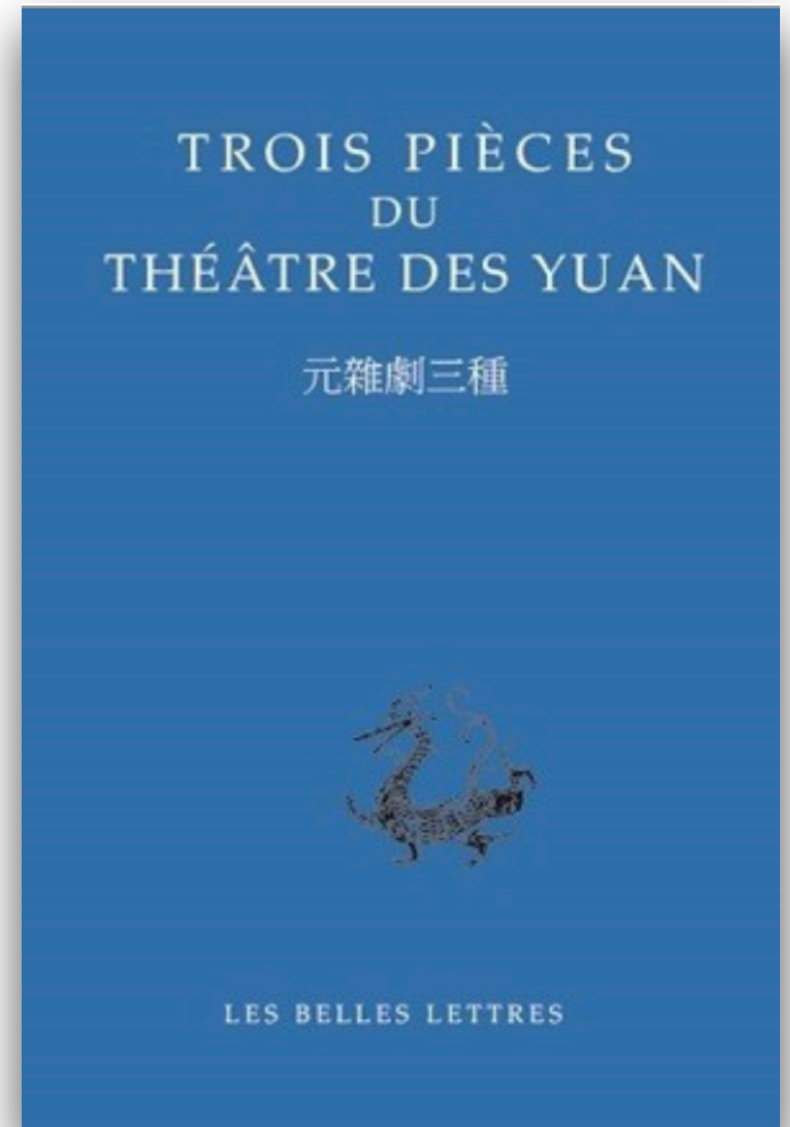

- Xixiang ji 西廂記 *The Story of the Western Wing*
- By Wang Shifu 王實甫 (fl 1297-1307)
- Transl. Rainier Lanselle (2015)
- First retranslation since 1872 (143 years)

- 3 Yuan Plays
- Transl. Isabella Falaschi (2016)
 - Among which:
 - *The Orphan of Zhao*

→ First retranslation since Stanislas Julien's,
1834 (182 years)

(旦云)

風月天邊有，
人間好事無。

【小桃紅】

〔旦唱〕

人間看波：

玉容深瓊綉幃中，
怕有人搬弄。

想嫦娥西沒東生：

誰共怨天宮？

裴航不作遊仙夢，

108. La déesse de la Lune, Chang'e (Heng'e), figure archaïque dont la légende est relatée dans une foule de documents anciens, et restée très présente dans la mythologie populaire, est l'épouse de Hou Yi, l'Archer, personnage lié au soleil. Chang'e, immortelle de grande beauté, est condamnée à vivre solitaire dans son palais lunaire dit « des Vastes Frimas » (Guanghan gong). Elle a pour seule compagnie le lièvre lunaire, qui pile inlassablement, avec un mortier et un pilon de jade, le remède d'immortalité.

109. Pei Hang (dont l'existence est historiquement attestée, fl. ca. 820) est le personnage central d'une nouvelle extraordinaire en langue classique (*chuanqi*) des Tang, simplement intitulée « Pei Hang », due à un auteur obscur du nom de Pei Xing (IXe s.). L'histoire raconte comment, bachelier errant ayant échoué aux concours, Pei Hang rencontre en voyage une femme à la beauté fascinante, nommée Yunqiao, Houppe-de-nuage, mariée à un certain Pan. Il tente de la séduire, mais elle ne cède pas à ses avances et lui laisse un poème mystérieux évoquant un événement qui se déroulera en un lieu dit le « Pont aux indigotiers ». À quelque temps de là, Pei Hang fait halte au « Relais du Pont aux indigotiers » (Lanqiao yi), dont le nom l'intrigue à cause de l'allusion du poème, et où il est servi par une ravissante fille de service, Yunying, Fleur-de-

Premier rôle féminin

La brise avec la lune existent dans le ciel,
Mais il n'existe rien de bon parmi les hommes.

♪ PETITES FLEURS ROUGES DU PÊCHER

Premier rôle féminin chante

Voyez ce monde humain :

Celle dont le visage est fait de jade, cloîtrée au verrou derrière
les tentures à broderies,

De peur qu'on ne la déshonore.

On évoque Chang'e, qui disparaît à l'ouest et renaît à l'orient :
Y a-t-il une âme pour partager avec elle les peines du céleste
palais¹⁰⁸ ?

Pei Hang est privé du rêve de voyage au pays des immortels¹⁰⁹,

nuage. Il s'en éprend. Il propose à la vieille qui la chaperonne d'acheter Yunying pour en faire sa femme. Mais la vieille met une condition : qu'il pile pendant cent jours le remède dont elle (la vieille) a besoin, car elle souffre d'un « mal étrange ». Pei Hang accepte l'épreuve et n'hésite pas à se ruiner complètement, allant jusqu'à vendre son cheval et ses serviteurs, pour acheter le mortier et le pilon de jade, qui ne sont autres, en fait, que ceux du Lièvre de la lune (dont la légende, attachée au thème de Chang'e, dit qu'il a pour fonction de préparer le cinabre d'immortalité). Inlassablement il pile le remède (un cinabre magique que la vieille a obtenu d'un immortel) dans le mortier, le Lièvre de la lune venant en secret même lui prêter main-forte et continuer son travail à sa place la nuit, quand il dort. La vieille est finalement guérie par le remède que Pei Hang a préparé. Elle disparaît un temps dans les montagnes en compagnie de Yunying pour, au bout du compte, revenir et emmener Pei Hang en un palais éblouissant où il peut enfin épouser la jeune fille. Là, il revoit également celle dont il s'était épris en voyage, Yunqiao, qui n'est autre que la sœur aînée de Yunying. À la fin du récit, à la grotte du Pic-de-Jade (Yufengdong), Pei Hang devient, comme son épouse, un immortel. La nouvelle de Pei Xing connut, sous des titres comportant le plus souvent le nom du Pont aux indigotiers (Lanqiao), de nombreuses adaptations dans les périodes Song à Ming, notamment sous forme de pièces de théâtre (dès les Yuan), de contes en langue vulgaire sous les Ming, et constitua une vignette constamment citée dans la culture populaire. Ici, le thème de Pei Hang, amant fidèle prêt à tous les sacrifices pour obtenir sa bien-aimée, est étroitement associé à la légende, beaucoup plus ancienne, de Chang'e, déesse de la Lune : l'association s'appuie sur le thème, commun aux deux histoires, de l'élixir d'immortalité et de la fonction du Lièvre de la lune. Pei Hang pourrait devenir l'amant hypothétique qui pourra sortir Chang'e de sa caractéristique première dans la légende : le fait qu'elle est une belle inaccessible, éternellement enfermée, n'appartenant pas au monde des mortels.

- "Retranslations place more emphasis on the source text language and culture because, over the course of time, these elements can become much better known and understood by readers."

(Cadera, 2017)

- "It is said that the "half-life" of a translation is thirty years, and that translations age more quickly than the original. Thus re-translation can be seen as a kind of historical revision, a modernization of the text to reflect changes in language and context."
- "Another justification for re-translation is that a new edition of the source text has been published and replaces earlier versions as the new standard reference."

(Lowe, 2014)

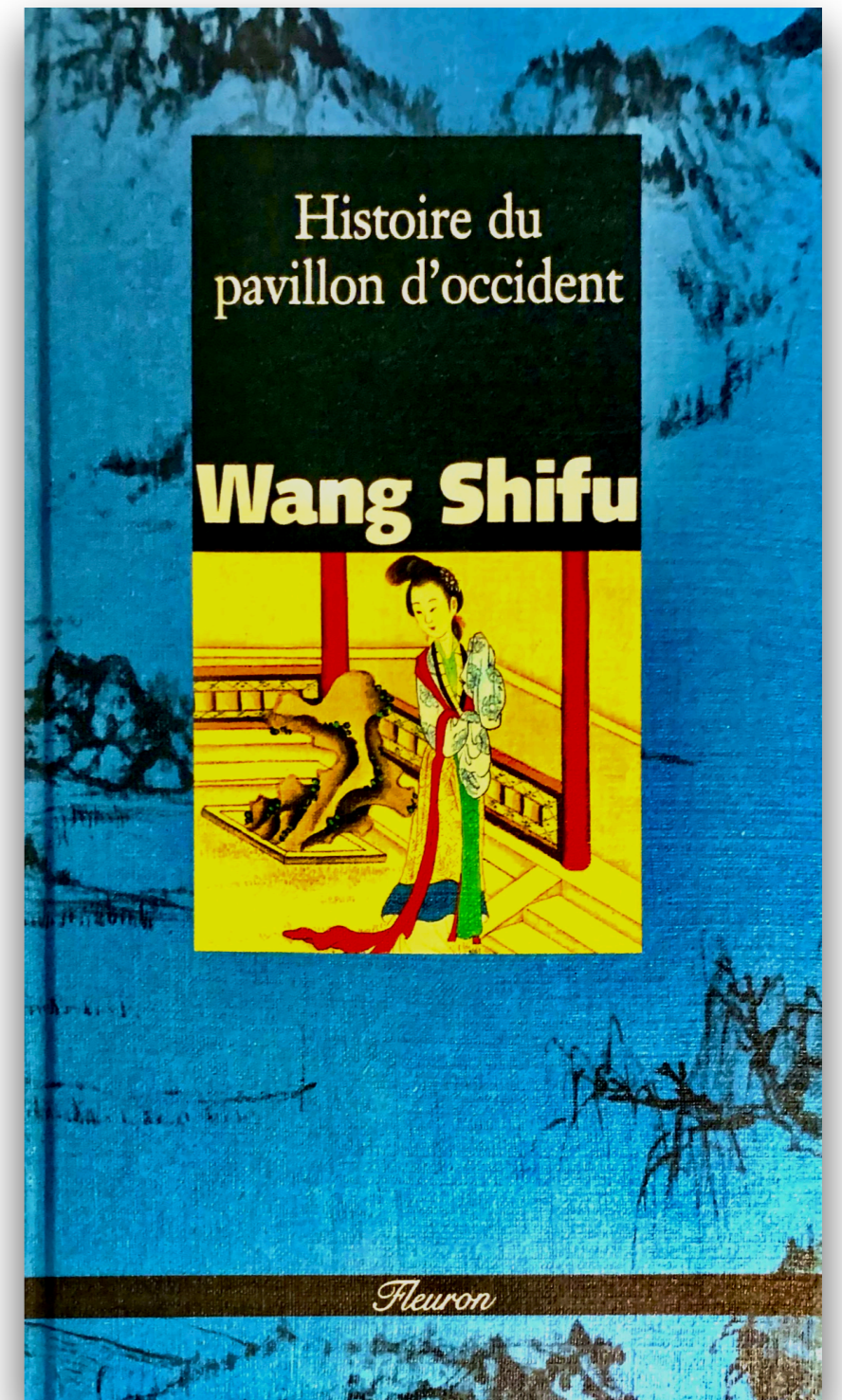
→ These are valid arguments for my retranslation of *The Story of the Western Wing*

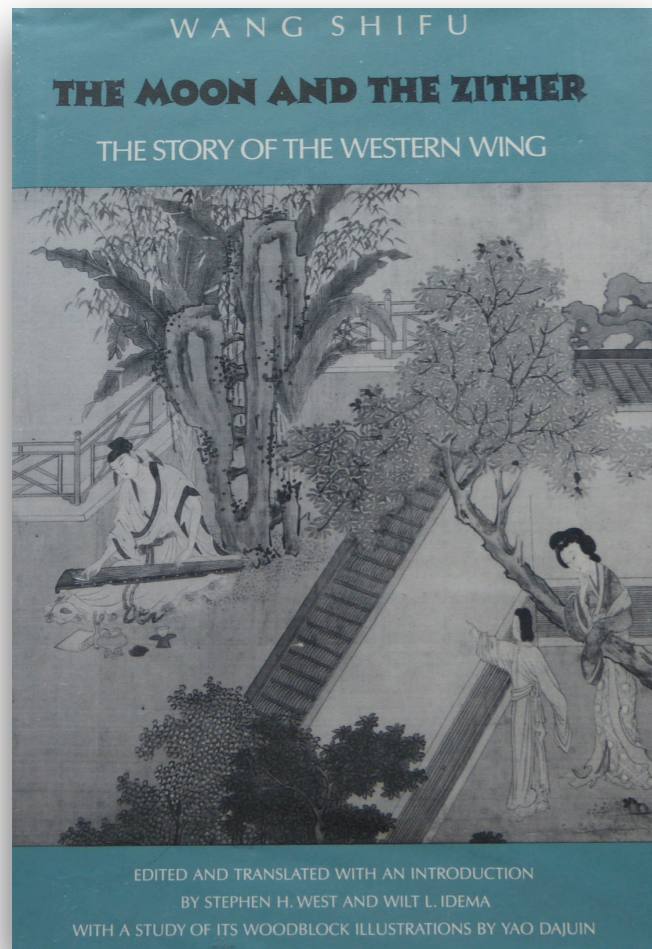
- The very fact that there exists a Chinese bilingual series shows that there is sufficient readership capable of reading the original text
- Stanislas Julien's translation was outdated and in many ways faulty due to the limitations of the philological means of his time
- Julien worked on a well-known 17th-century edition of the play in 16 acts, whereas I translated an earlier (year 1498) version in 21 acts, much closer to what may have been the original state of the play

+ Additional factor

- A modern reprint of the translation by Julien had been published
- The "recycling" of an outdated translation for commercial considerations is always something problematic

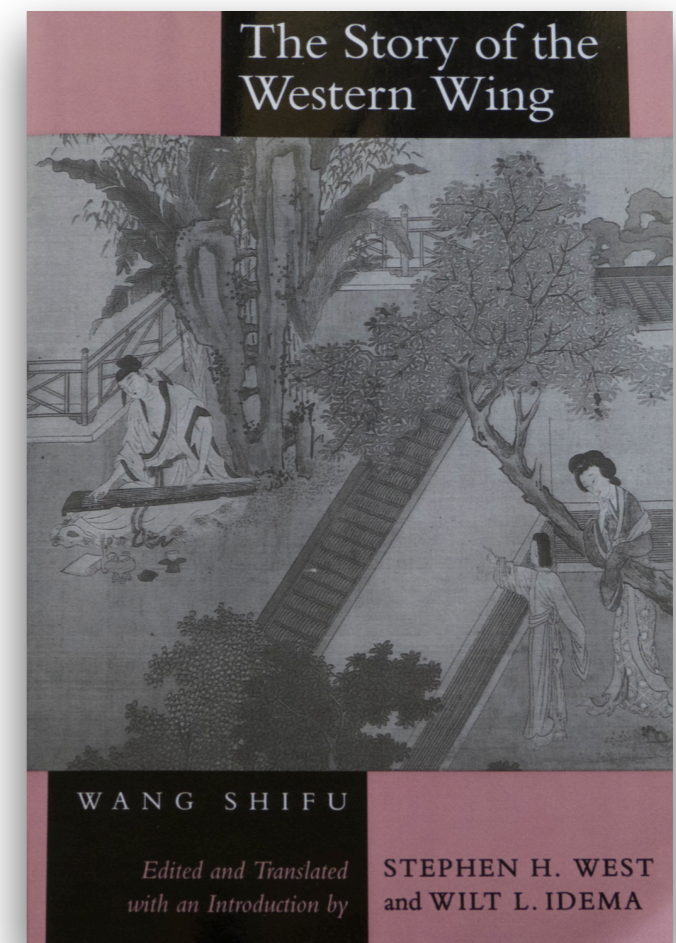
1997 reprint
Preface by André Lévy

1991 edition

- A masterful translation of the play had been published in English, by Wilt Idema in 1991 (repr. 1995)

+ Additional factor

1995 reprint

- "Retranslation is a polemical act by nature."

(Popovič, 1976)

- "What makes retranslating different from other translation is that there exists at least one previous translation, and a previous translator. The figure of the first translator, either as a real-life person, as a mental image or a textual construction, is one obvious potential source of dependency for the second translator and the readers of the second translation alike, and this influence, or the careful avoidance of any influence, may affect the translation process in a number of ways."
- "The process is initiated because there is an understanding that the existing translation is somehow faulty: too old, too outdated, too free, too domesticated or too foreignised and so on."

(Koskinen & Paloposki, 2015)

→ « Anxieties of influence: The voice of the first translator in retranslation »

→ In a bilingual edition, another voice, that of the author, is directly present on the page

【落梅風】

〔生唱〕

你硬撞入桃源路，
不言箇誰是主，
被東君把你箇蜜蜂兒攔住。

[云]

不信，呵！

[唱]

去那綠楊影裏聽杜宇
一聲道 « 不如歸去 »。

(外云)

那厮若不去呵，祇候拿下！

(净云)

不必拿！小人自退親事。與張生罷。

♪ LE VENT QUI FAIT TOMBER LES FLEURS DE PRUNUS

Étudiant chante

Toi qui prétends forcer la route de la source aux Pêchers⁸²,
Tu ignores qui est le maître ici,
Mais te voici barré, mouche à miel ! par le Seigneur de l'Orient,

[Parle]

Et si tu ne le crois pas, hé !

[Chante]

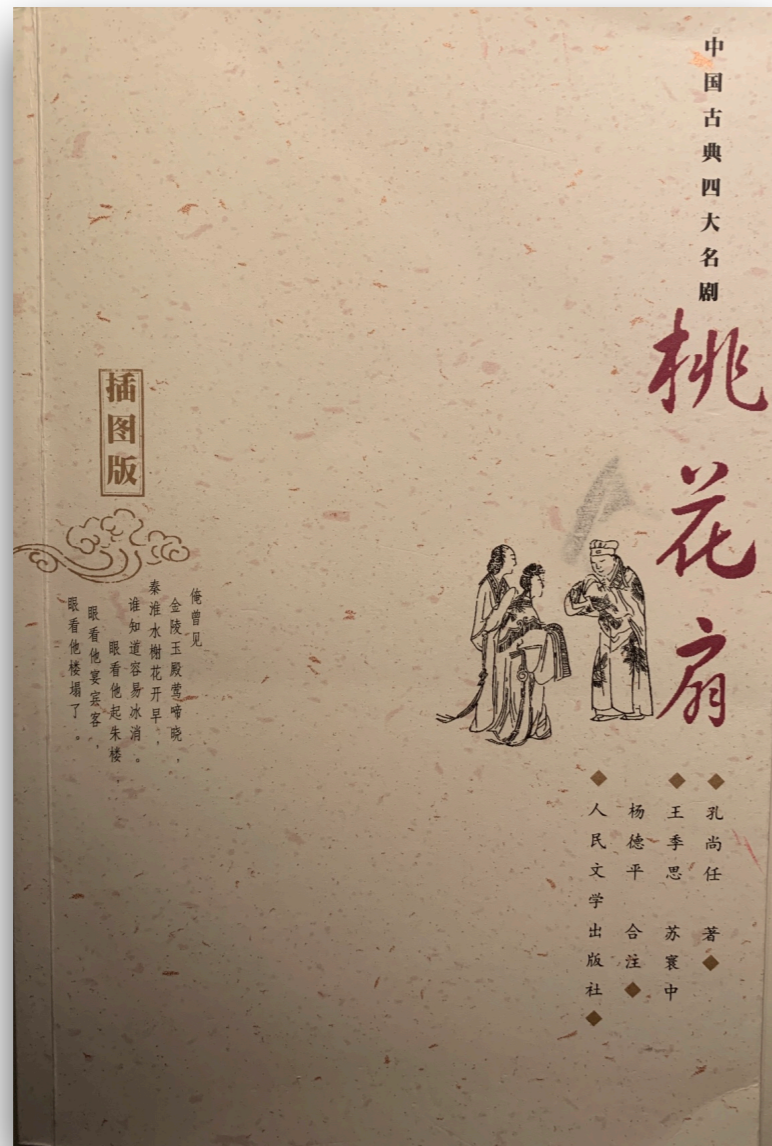
Va dans l'ombrage des saules écouter le coucou
Dont le chant est plein de « mais retournez chez vous ! »⁸³.

Extra

*Que ce salopard disparaisse, sans quoi j'ordonne à mes
gardes de s'emparer de lui !*

Bouffon

*Pas la peine ! Je renonce à mes prétentions. Qu'on la
donne à Zhang-sheng et qu'on n'en parle plus.*

- Current translation:

- *Taohua shan* 桃花扇

- *The Peach Blossom Fan*

- By Kong Shangren 孔尚任 (1648-1718)

- Historical play
- Southern Ming (1644-1662)
- Rewriting of history as fiction
- 3-year research and teaching program
- First fully annotated translation in an European language

Chapitre Un, Volume Premier

Scène de prologue : Propos avant-coureur (先聲)

Ere Kangxi, an jiqzi, huitième lune

(9 septembre – 8 octobre 1684)

♪ Le papillon amoureux de la fleur

(Rôle masculin secondaire, bonnet de feutre, robe de lettré, barbe et moustaches blanches, monte en scène) Comme antiquité je me pose là, y'en a pas deux comme moi. Je n'ai point besoin d'être de jade ou de bronze Pour avoir la figure toute patinée. Mes débris d'âmes subtiles, mes reliques d'âmes terrestres, ne réclament pas de compagnie ; Que mes contemporains me montrent du doigt, me regardent de haut, je n'en ai cure, croyez-le bien.

Les vieilles rancœurs qui naguère m'occupaient tant, d'un coup de pinceau je les ai biffées, Là où il y a du vin et des chansons, Je prends racine —sur le lieu je ne suis pas regardant. Les fils sont pleins de piété filiale, les ministres pétris de loyauté : A quoi bon se mettre en tête d'aller quérir, du ginseng, je ne sais quel rare fruit¹ ?

Le soleil resplendit sur ce siècle digne de Tang et de Yu², Les fleurs s'épanouissent en cette année où débute un cycle nouveau³ ; Dans les montagnes point de brigands, aucun gredin en vue, Sur terre partout les dieux et les immortels sont.

Le vieux bonhomme qui vous parle était autrefois assistant de cérémonie à la Cour des sacrifices impériaux⁴. Mon rang n'était pas particulièrement illustre, et mon nom souffre fort bien de demeurer caché. S'il est pour moi un grand motif de satisfaction, c'est d'avoir pu échapper aux malheurs et aux calamités, et d'avoir vécu jusqu'en ma quatre-vingt-dix-septième année, ayant été témoin de bien des prospérités et bien des vicissitudes. Or voici qu'en cette année de cycle nouveau de suprême origine⁵, les Yao et les Shun⁶ s'avancent hors du Palais pour recevoir les audiences, les Yu, les Gao sont

1 Selon la légende le ginseng fleurirait après trois mille ans, produirait un fruit (renshenguo) trois mille ans plus tard, lequel arriverait à maturité après encore trois mille ans. Comprendre : à quoi bon chercher des félicités inaccessibles ?

2 Digne de Tang Yao et Yu Shun, Yao et Shun, les deux plus grands des sages souverains de l'âge d'or, avant les dynasties, d'après un poncif de la culture confucéenne.

3 Littéralement en cette année jiqzi, celle annoncée dans la date au début de la scène : 1684. L'année jiqzi est la première d'un nouveau cycle sexagésimal. Comprendre : nous sommes dans une année faste où tout repart à neuf.

4 Hucker 6145

5 Shangyuan jiqzi : cette année n'est pas seulement une année marquée des signes cycliques jiqzi, soit la première d'un nouveau cycle sexagésimal (note 3), elle est en même temps la première année d'un super-cycle de cent quatre-vingts ans. Ces super-cycles sont divisés en trois sous-cycles sexagésimaux, dont la première année, marqués des signes jiqzi, est respectivement appelée « suprême origine » (shangyuan, la première année du cycle de 180 ans), « origine médiane » (zhongyuan, la 61e année) et « origine inférieure » (xiaoyuan, la 121e année). Comprendre ici au sens emphatique de : nous sommes dans un temps de renouveau et de prospérité tel qu'on en voit rarement.

6 Voir note n. 2.

aux affaires⁷, les quatre populations⁸ s'occupent dans la joie et les cinq céréales⁹ se récoltent en abondance. Nous sommes aujourd'hui en la vingt-troisième année de l'ère Kangxi¹⁰, où l'on a vu apparaître douze signes auspiceux.

(Une voix hors de la scène) Et quels sont-ils donc ces signes, s'il-vous-plaît ?

(Repliant ses doigts¹¹) Du Fleuve est sortie une carte, de la Luo apparut un écrit ; l'Etoile de splendeur s'est mis à briller, les Nuages de félicité se sont fait jour ; la Rosée suave s'est déposée, un doux nectar est tombé en pluie ; alors que les phénix des deux sexes s'assemblaient, l'on a vu paraître les licornes ; les gousses de félicité ont crû, les champignons d'immortalité ont poussé ; la mer s'est trouvée sans vagues et le fleuve Jaune a présenté des eaux limpides¹². Tous ces signes furent présents en même temps, sans qu'il en manquât un, n'y a-t-il pas de quoi se réjouir ? Le vieil homme qui vous parle, heureux témoin d'un siècle si florissant, a parcouru librement les diverses contrées, et c'est ainsi qu'hier au jardin dit de la Paix suprême, il lui été donné d'assister à une représentation d'un chuangji¹³ nouveau, intitulé *L'Eventail aux fleurs de pêcher*, qui rapporte des faits récents s'étant déroulés dans la Nankin des dernières années du règne des Ming. Il nous parle des passions nées de rencontres et de séparations, évoque les transports et

7 D'après la vulgate confucéenne ici invoquée, Yu, ministre de Shun, régula les eaux débordantes du fleuve Jaune, se révélant un ministre capable — à tel point que Shun le prit pour successeur, faisant de lui le fondateur de la première dynastie (les Xia). Gao Yao, qui fut ministre des Peines (de la justice) de Shun avant de devenir conseiller de Yu lorsque celui-ci devint roi, fut lui aussi un parangon de vertu et de sagesse. Sous son magistère, on ne déplorait aucune injustice et l'on n'avait point besoin de recourir à des supplices cruels. Comprendre : dans ce temps présent où règne le meilleur des souverains, les plus sages ministres le secondent.

8 Dans l'ordre hiérarchique décroissant : les clercs, les paysans, les artisans, les commerçants.

9 Synecdoque désignant l'ensemble des récoltes, placés sous le signifiant faste du chiffre cinq. Plusieurs listes possibles, par exemple : le riz, le haricot de soja, le blé, le millet commun et le petit mil.

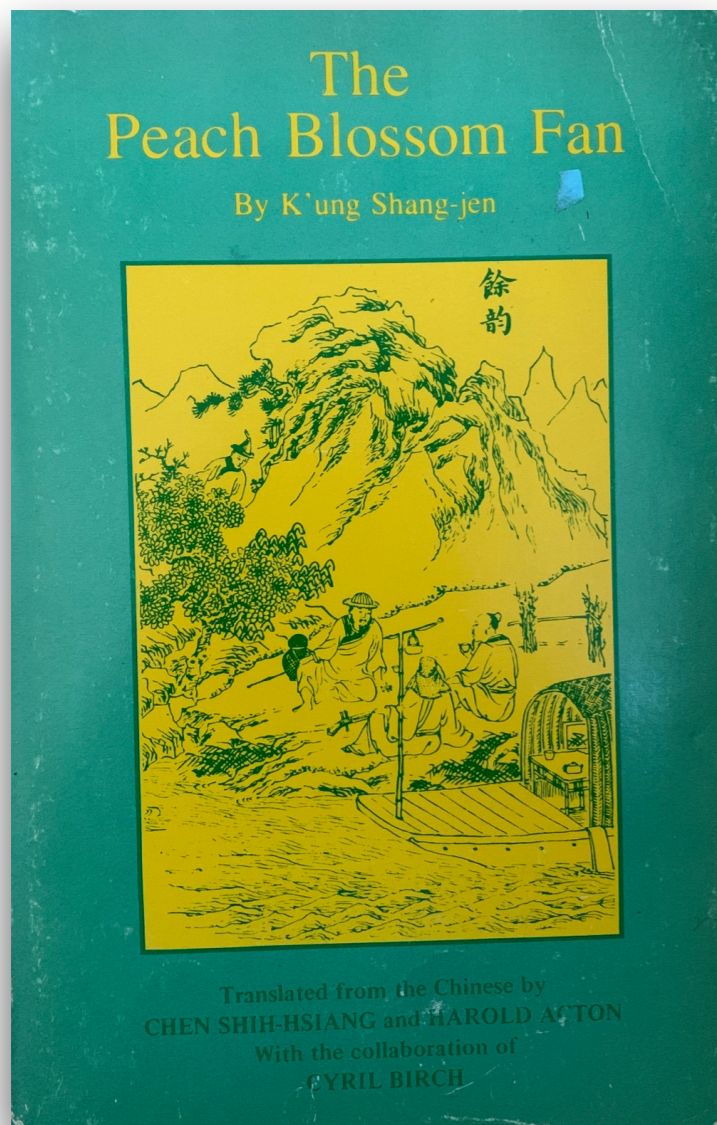
10 Sous le règne de l'empereur connu sous son nom de temple de Shengzu, le Saint ancêtre, nom de naissance Aixin-Jiaoluo Xuanve, 1654-1722, r. 1661-1722, quatrième empereur des Qing.

11 En Chine on compte sur ses doigts non en les étendant, mais en les repliant.

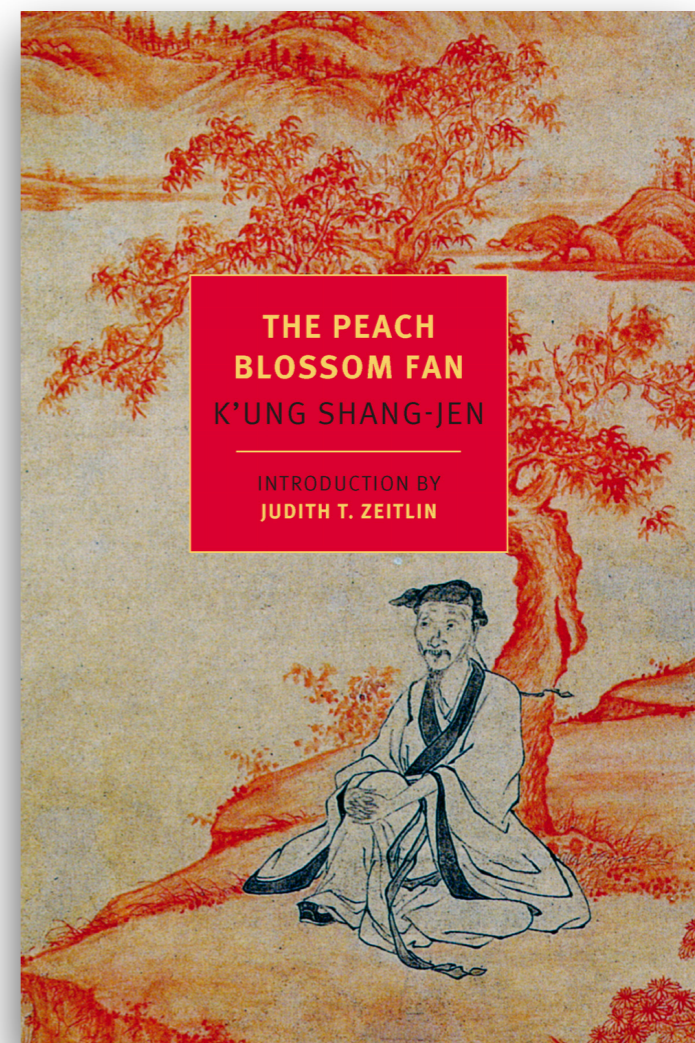
12 Autre synecdoque d'un temps exceptionnellement faste, conjuguant comme par miracle un ensemble de signes auspiceux souvent évoqués, mais séparément, dans des textes à caractère historique, le plus souvent à partir d'un locus classicus. Le chiffre huit est lui-même faste, et partiellement lié au bouddhisme. La Carte du Fleuve (Hetu) fut apportée à Fuji, au début des temps civilisés, par un cheval-dragon sorti du Fleuve jaune ; ses signes lui inspirèrent les premiers trigrammes. L'Ecrite de la Luo (Luoshu), qu'apporta, tracé sur dos, une tortue sortie de la rivière Luo à Yu le régulateur des flots, servit à ce dernier à dresser la carte des régions de son royaume, d'administration idéale. Plusieurs livres historiques évoquent, quelquefois en les associant, l'Etoile de splendeur (Jingxing) et les Nuages de félicité (Qingyun) comme attestant qu'un gouvernement vertueux est aux affaires. Idem pour l'apparition de la rosée suave (ganlu), ou la pluie de nectar (gaoyu), bienvenue après la sécheresse. Phénix (fenghuang) et licornes (qilin) apparaissent, c'est connu, quand un Sage est sur le point de venir en ce monde. Idem dans le domaine végétal, avec les gousses de félicité (mingjia), produisant une graine par jour chaque première quinzaine de chaque nouvelle lune, qui croissaient dans la cour du palais de Yao, roi sage et qu'on a souvent représentée, sculptée, sur les marches cérémonielles du palais impérial, le champignon d'immortalité (zhaicao, lingzhi) étant l'une des plantes miraculeuses le plus communément évoquées. Enfin les macro-éléments de la géographie s'en mêlent aussi : du temps du roi Victorieux, Chengwang, fondateur des Zhou, la mer resta trois ans sans tempêtes, tandis qu'un gouvernement à même d'amener à l'idéal de la Grande paix est capable de rendre limpides jusqu'aux eaux du fleuve Jaune, notoirement turbides.

13 La « relation d'étrangeté », le chuangji, le genre théâtral qui fait fureur depuis les Ming, et dans lequel est écrit *L'Eventail aux fleurs de pêcher*.

桃花扇

- Previous English translation/adaptation by Harold Acton, 1976

Repr. 2015
Preface by Judith Zeitlin

Concluding remarks

- "Rewriting is potentially subversive because it always manipulates and « updates » the original to some extent"
(Lefevere, 1992)
- This has never been more true than with the first, imperfect, translation of the "Orphan of Zhao"...
- If only modern, 'perfect', translations had even a fraction of its impact...

- "The first translation is a "hesitant" first draft that will later be improved in new translations."
- [Furthermore,] "great translation can only be made by a great translator."

(Berman, 1994)

- "The one who re-translates is not just dealing with one single text, the original, but with two that occupy a specific space ... one can say that it is in this space that translation produces its masterpieces. First translations are not (and cannot be) the greatest"

(Vanderschelden, 2000)

- "Great translator": a weak concept
- It creates a kind of mystique of retranslation, as if it were a dialectic and finalist relationship between one source text and one target text to be, without external factors
- "[...] Specific, extratextual causes of translation"
- Factors of "ideology, economics and the subjectivity of the translator".

(Venuti, 2004, criticizing Pym, 1998)

→ Cf. Sharon Deane Cox in her criticism of Berman & and his "Retranslation Hypothesis" (RH)

- "Berman (1990) maps out [...] a particular pinnacle of accomplishment: the 'grande traduction' or 'great translation'. In keeping with Goethe's teleological reasoning, the great translation 'brings the original, previously concealed by initial translations, back to light and restores its meaning' [...], while 'setting an inimitable precedent for contemporary or subsequent translation activity' [...]. At this lofty point, all great translations have one thing in common in that 'they are all retranslations' [...], since only the passage of time and the accumulation of experience can supposedly pave the way to such a feat of illumination and restoration in the service of the source text."

(Deane-Cox, 2017)

- This march [towards "progress", or "perfection"] is at once mechanistic and anonymous, and should therefore be regarded with some degree of suspicion. To reprise Berman's own cutting lexicon, there is a certain irony in the fact that this approach is 'blind' to the material conditions of translation production, namely to the external influences which exist beyond the confines of the text. Moreover, the idea that one (re)translation will beget a closer retranslation presumes the presence of a symbiotic link between successive versions and precludes the possibility of a move backwards. There is always the chance that a given retranslation has been carried out without a priori knowledge of an antecedent [...].

(Deane-Cox, 2017)

- This brings us to be critical towards the ST/TT dichotomy, as a practitioner of translation as well as academic reflecting on translation
- Cf. Jean-René Ladmiral: *Sourcier ou cibliste. Les profondeurs de la traduction [Source or Target-oriented. The Depths of Translation]* (1986-2014)
- "Sourcerer" vs./ "Targetter"
- This dual model appears outdated
- Retranslation is a multifactorial endeavor:
 - the state of the intercultural debate at a given time
 - ideological factors
 - the state and expectations of the related discipline (here: sinology)
 - the (more or less) implicit presence of other texts:
 - "the voice of the first translator" (and subsequent translators)
 - translation(s) in other languages
 - presence of previous editions on the market with various degrees of authority...

謝謝聆聽！

Thanks for your attention!

rainier.lanselle@ephe.psl.eu