

CALL FOR PAPERS

[French and German Version: scroll below]

Sound / Writing: On Homophonic Translation

International Conference, Paris, November 17-19, 2016

Organizers:

Vincent Broqua (University of Paris at Saint-Denis) and
Dirk Weissmann (University of Paris at Crétel)

Sponsored by

EA Transferts critiques et dynamiques des savoirs, Université Paris-8, Vincennes–Saint-Denis
Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman (IMAGER), Université Paris-Est Crétel
Équipe Multilinguisme, Traduction, Création de l'Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM),
CNRS/École normale supérieure
Labex Transfers, ENS/Collège de France/CNRS/PSL
Melodia E. Jones Chair, State University of New York at Buffalo

Keynote-Speakers: Charles Bernstein, Jean-Jacques Lecercle, Jacques Roubaud

Scientific committee: Olga Anokhina (Centre national de la recherche scientifique, CNRS, Paris, France), Camille Bloomfield (Université Paris-13 Nord/UMR THALIM Université Paris-3, France), Antoine Cazé (Université Paris-Diderot, Paris-7, France), Christine Ivanovic (Universität Wien, Vienna, Austria), Jacques Lajarrige (Université Toulouse - Jean Jaurès, France), Abigail Lang (Université Paris-Diderot, Paris-7, France), Sylvie Le Moël (Université Paris-Est Crétel, France), Jean-Jacques Poucel (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA), Jean-François Puff (Université Jean Monnet Saint-Étienne, France), Arnaud Regnault (Université Paris-8 Vincennes–Saint-Denis, France), Monika Schmitz-Emans (Ruhr-Universität Bochum, Germany), Eckhard Schumacher (Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Germany), Cole Swensen (Brown University, Providence, USA), Claus Telge (Osaka University, Japan), Jean-Jacques Thomas (State University of New York at Buffalo, USA)

For the past fifty years, homophonic translation (*traduction homophonique*, sound translation, *Oberflächenübersetzung*) has been practiced internationally by an ever-increasing number of writers from the USA, the UK, Germany, France and beyond. Following pioneers such as Louis Zukofsky, Ernst Jandl and members of the Oulipo group, this heterodox genre (between translation and creation) has spread widely, to the point where it is among the exercises practiced in creative writing classes. Although some consider it as an unacceptable, illegitimate, and unethical practice, it is nonetheless true that such an approach to translation has acquired a crucial place within experimental writing, and notably in the poetic field.

Because it strives to transpose the sound aspect of a given text into an other language without first paying attention to lexical meaning, homophonic translation can seem as a provocation, or even a Dadaist prank, in that it deliberately breaks with the demands of transparency and questions our utilitarian relation to language. At the same time, because it refuses to consider language as immaterial and because it focuses on what Ezra Pound called *melopeia* – i.e. the musical properties of poetic texts that often get obscured by semantic concerns – it constitutes an exceptional vector for the analysis, deconstruction and refashioning of poetic and theoretical discourses.

Without necessarily renouncing meaning or praising non-sense, homophonic translation seeks to move beyond a restrictive conception of literary intentionality through a reappraisal of the materiality of language, in order to give language a new visibility. Moreover, homophonic translation also prompts a redefinition of the relation between an original and its translation. Via a paradoxical valorization of opacity, it disfigures the authority of the original text, leading to what Charles Bernstein calls the “revenge of the translator.” Beyond its parodic aim when it concerns great works of the western tradition (such as Jandl’s translation of Wordsworth), homophonic translation also contains a subversive and critical dimension that applies to the fields of both literature and translation. It is worth wondering, as Rick Snyder does, why a homophonic translation of Celan is dubious whereas Catullus by Zukofsky or Christopher Logue’s *Iliad* are ludic or “a way to destabilize a dominant poetics.”

In spite of the fact that many great poets have practiced homophonic translation, it has largely been ignored by international academic research. Thus, not a single collective book or monograph can be read on the subject. The main aim of this first international conference devoted to homophonic translation will thus be to assess the situation, starting with the literary domains where the genre appeared in the 1950s: the United States/UK, France and Germany. This geographical and linguistic framing is not intended to be restrictive, but simply offers a starting point for our transnational comparative perspective.

This conference does not intend to reach a univocal and normative definition of such a practice, but rather to reveal its various realizations through time and their links to the evolution of poetic forms and of approaches to literary translation. Indeed, purely homophonic translations are rare, and ‘orthodox’

translations done by poets show a high sensibility to the musicality of the translated text, and might even use homophonic procedures. Such intertwined relations between musicality and meaning, between creation and reproduction, between literature and translation will be at the heart of our investigations. A poetics of translation will be thus created. For some poets, it may become a politics of translation.

Another main goal of this event is to trace the genealogy of homophonic translation, of its precursors, models and inspirations, from historical avant-gardes of the 20th century to nursery rhymes and Victorian nonsense poetry, to Baroque macaronic poetry. Equally important will be the links between popular and non-popular genres, between literary research and ludic approaches to language. We welcome case studies as well as synthetic studies in a historical or theoretical perspective. We will particularly welcome propositions on the following questions and themes:

- the history and the various forms of (interlingual) homophonic translation, especially in the USA/UK, France and Germany;
- the origins of homophonic translation and its links to other techniques, forms and genres (homophonic adaptation, macaronic poetry, nonsense poetry, nursery rimes, sound poetry, bruitism, mixed language, holorhyme, etc.);
- homophonic translation and poetry writing; translating homophonic poetry-translation ; homophonic translation and multilingual literature;
- homophonic translation and popular culture (dog latin, mondegreen, *soramimi*, etc.);
- collective homophonic translation (poet groups, collaborative translation, creative writing teaching, etc.);
- the mutual influence of homophonic translation and other poetry translation methods, translation theory;
- homophonic translation between parody and theory;
- critical responses to homophonic translation.

Papers may be written in English, French, or German. Proposals (250-300 words and a bio-bibliographic note) should be sent **before March 1st, 2016** to homophonic.translation.2016@gmail.com. Proposals will be selected before May 30, 2016.

Among the authors to be considered:

Gary Barwin, Marcel Bénabou, Charles Bernstein, Rolf-Dieter Brinkmann, Ann Cotten, Stacy Doris, Ulrike Draesner, Frédéric Forte, Christian Hawkey, Jeff Hilson, Paul Hoover, John Hulme, Ernst Jandl, Pierre Joris, Robert Kelly, Pierre Klossowski, Franz Josef Knape, Norbert Lange, François Le Lionnais, Tony Leuzzi, Christopher Logues, Léonce W. Lupette, Steve McCaffery, André Markowicz, David Melnik, bp Nichol, Oulipo, Oskar Pastior, Ezra Pound, Pascal Poyet, Stephen Rodefer, Ralf-Rainer Rygulla, Armand Robin, Ron Silliman, Julian Tuwim, Philip Terry, Chris Tysh, Louis Van Rooten, Versatorium assortiation, Bénédicte Vilgrain, Rosmarie Waldrop, Uljana Wolf, Peter Waterhouse, Louis Zukofsky...

ARGUMENTAIRE EN FRANCAIS :

Depuis une cinquantaine d'années, la traduction homophonique (*homophonic translation, sound translation, Oberflächenübersetzung*) a fait son entrée dans le champ littéraire international, où elle est pratiquée par un nombre croissant d'écrivains, aux États-Unis, en Allemagne, en France et au-delà. À la suite de quelques pionniers tels que Louis Zukofsky, Ernst Jandl ou les membres du groupe Oulipo, ce genre hétérodoxe, entre traduction et création, s'est largement diffusé sur le plan international, jusqu'à faire partie des exercices proposés aux étudiants dans les cours de *creative writing*. Jugée par d'aucuns comme une pratique inacceptable, illégitime voire peu éthique, cette approche de la traduction occupe néanmoins aujourd'hui une place essentielle au sein des formes littéraires expérimentales, en particulier dans le domaine de la poésie.

S'efforçant de transposer dans une autre langue les qualités sonores d'un texte-source sans se préoccuper du sens en premier lieu, la traduction homophonique peut faire l'effet d'une provocation, voire d'un canular, dans la mesure où elle rompt délibérément avec l'exigence de la transparence et questionne notre rapport utilitaire au langage. En même temps, elle apparaît comme un vecteur privilégié pour analyser, déconstruire, refaçonner les discours poétiques et théoriques, étant donné qu'elle se refuse à considérer le langage comme immatériel et se focalise sur ce que Ezra Pound a défini comme *melopeia*, c'est-à-dire les propriétés musicales du texte poétique souvent occultées par ses aspects sémantiques.

Sans forcément renoncer au sens ou faire l'apologie du non-sens, la traduction homophonique cherche à dépasser une vision restrictive du vouloir-dire en littérature moyennant une revalorisation de la matérialité du langage, afin de conférer à ce dernier une nouvelle visibilité. En outre, la traduction homophonique comporte une redéfinition du rapport entre original et traduction. Par une mise en valeur paradoxale de l'opacité, elle vient défigurer l'autorité du texte originel pour effectuer parfois ce que Charles Bernstein nomme « la revanche du traducteur ». Au-delà de sa visée parodique, lorsqu'elle s'attaque aux grandes

œuvres de la tradition occidentale (à l'instar de Jandl traduisant Wordsworth), la traduction homophonique recèle une dimension subversive et critique, à la fois en littérature et en traduction. On pourra se demander, par exemple, en quoi, comme le postule Rick Snyder, une traduction homophonique de Celan est douteuse alors que celle de Catulle par Zukofsky ou de l'*Iliade* par Christopher Logue peut être vue comme ludique ou encore « comme une façon de déstabiliser une poétique dominante ».

Alors qu'une bonne partie des plus grands poètes de ces dernières décennies a pratiqué la traduction homophonique, celle-ci a largement été ignorée par la recherche universitaire internationale. Ainsi il n'existe actuellement aucun ouvrage collectif ni aucune monographie consacrés à la question. Le principal objectif de ce premier colloque international consacré à la traduction homophonique sera par conséquent de faire un premier état des lieux, en partant des aires littéraires où le genre a fait son apparition dès les années 1950 : Etats-Unis/Grande-Bretagne, France, Allemagne. Ce cadre géographique et linguistique n'est nullement restrictif mais s'entend simplement comme un point de départ dans une perspective comparée transnationale.

Le but du colloque ne sera pas d'aboutir à une définition univoque ou normative de cette pratique ; il s'agira plutôt de faire apparaître ses diverses réalisations à travers le temps, ses liens avec l'évolution des formes poétiques et des approches de la traduction littéraire. Rares sont en effet les traductions qu'on pourrait qualifier de purement homophonique, tout comme il est fréquent de trouver des traductions 'orthodoxes', réalisées par des poètes généralement, qui se montrent hautement sensibles à la musicalité du texte-source, voire utilisent des procédés homophoniques. Ce sont ces relations croisées entre musicalité et sens, entre création et reproduction, entre littérature et traduction qui seront au centre des différentes investigations. Il se fait ainsi jour une poétique de la traduction qui, pour certains poètes, peut être une politique.

L'autre objectif majeur de la manifestation sera de poser, dans un cadre transculturel, la question de la généalogie de la traduction homophonique, de ses précurseurs, modèles et inspirations, de la poésie macaronique à l'âge baroque jusqu'aux avant-gardes historiques du XXe siècle, en passant par les *nursery rimes* et la *nonsense poetry* de l'époque victorienne, etc. Sur ce plan les liens entre genres nobles et genres populaires, entre recherche littéraire et approches ludiques du langage revêtent également une importance majeure. Les propositions de communication peuvent ou bien porter sur des études de cas ou bien être de nature synthétique, dans une perspective historiographique ou théorique. Nous sollicitons en particulier des propositions portant sur ces questions et axes thématiques :

- l'histoire de la traduction homophonique (interlinguistique) ; ses différentes formes et réalisations, en particulier aux USA, en Grande-Bretagne, France et Allemagne ;
- les sources et origines de la traduction homophonique ; ses rapports avec d'autres procédés d'écriture, genres, formes poétiques (poésie macaronique, langue mixte, *nonsense poetry*, *nursery rimes*, bruitisme, poésie sonore, vers holorimes, etc.) ;
- les liens entre la traduction homophonique et l'histoire transnationale de la poésie ; traduire la traduction homophonique ; traduction homophonique et littérature plurilingue ;
- la traduction homophonique et la culture populaire (latin macaronique, *mondegreen*, *soramimi*, etc.) ;
- les formes collectives de la traduction homophonique (groupes de poètes, traduction collective, enseignement du *creative writing*) ;
- l'influence mutuelle entre traduction homophonique et d'autres approches de la traduction ; la place de la traduction homophonique dans les théories de la traduction ;
- la traduction homophonique entre parodie et théorie ;
- réception et critique de la traduction homophonique.

Les langues du colloque seront le français, l'anglais et l'allemand. Les propositions de communication (250-300 mots, plus une notice bio-bibliographique) sont à envoyer **avant le 1er mars 2016** à homophonic.translation.2016@gmail.com. Les propositions seront sélectionnées avant le 30 mai 2016.

Liste ouverte d'auteurs susceptibles d'être abordés :

Gary Barwin, Marcel Bénabou, Charles Bernstein, Rolf-Dieter Brinkmann, Ann Cotten, Stacy Doris, Ulrike Draesner, Frédéric Forte, Christian Hawkey, Jeff Hilson, Paul Hoover, John Hulme, Ernst Jandl, Pierre Joris, Robert Kelly, Pierre Klossowski, Franz Josef Knape, Norbert Lange, François Le Lionnais, Tony Leuzzi, Christopher Logues, Léonce W. Lupette, Steve McCaffery, André Markowicz, David Melnik, bp Nichol, Oulipo, Oskar Pastior, Ezra Pound, Pascal Poyet, Stephen Rodefer, Ralf-Rainer Rygulla, Armand Robin, Ron Silliman, Julian Tuwim, Philip Terry, Chris Tysh, Louis Van Rooten, groupe Versatorium, Bénédicte Vilgrain, Rosmarie Waldrop, Uljana Wolf, Peter Waterhouse, Louis Zukofsky...

DEUTSCHE FASSUNG:

Innerhalb der letzten fünfzig Jahre hat sich die homophone Übersetzung (auch Oberflächenübersetzung, *sound translation, traduction homophonique*) einen festen Platz in der internationalen Literaturszene erobert. In den USA, in Deutschland, Frankreich und andernorts wird diese heterodoxe und hybride Textgattung von einer wachsenden Zahl von Dichtern praktiziert. Nachdem das Genre durch einige prominente Vorreiter wie Louis Zukofsky, Ernst Jandl oder die Mitglieder der Gruppe Oulipo bekannt gemacht wurde, hat das homophone Übersetzungsverfahren weltweit an Popularität gewonnen und zählt heute zu den kanonischen Schreibübungen der *creative writing*-Kurse an amerikanischen Universitäten. Trotz der harschen Kritik die immer wieder an dieser angeblich unseriösen, illegitimen ja ethisch bedenklichen Form der Übersetzung bzw. übersetzerischen Bearbeitung geübt wird, steht ihre zentrale Bedeutung für die experimentelle Literatur insbesondere im Bereich der Lyrik heute außer Frage.

Durch ihren methodischen Ansatz, einen Ausgangstext ohne Rücksicht auf dessen Sinn nur nach den Kriterien seines Wortklangs in eine andere Sprache zu übertragen, kann die Oberflächenübersetzung wie eine Provokation oder Zumutung wirken. Ihre bewusste Vernachlässigung bzw. Ignoranz der Sinnebene emanzipiert sich vom Imperativ sprachlicher Transparenz und stellt das utilitaristische Verhältnis zur Sprache radikal in Frage. Auf diese Weise erscheint das homophone Übersetzen als ein privilegiertes Mittel zur kritischen Analyse, Revision und Dekonstruktion von literarischen Schreibweisen und sprachtheoretischen Diskursen. Diese Art des schöpferischen Übersetzens weigert sich, das Wortmaterial als ein durchsichtiges, immaterielles Medium zu betrachten. Stattdessen stellt sie mit den klanglichen Eigenschaften eine Form sprachlicher Materialität in den Vordergrund (die Ebene der *meloepia* im Sinne Ezra Pounds), die von einer rein sinnbezogenen Übersetzungsperspektive tendenziell ausgeklammert wird.

Ohne die Kategorie Sinn grundsätzlich zu verwerfen und dem Widersinn zu huldigen, versucht homophones Übersetzen also einer allzu restriktiven Konzeption von Bedeutung entgegenzuwirken, indem sie das Bewusstsein für sprachliche Materialität jenseits des ‚Sinns‘ schärft. Darüber hinaus bringt das homophone Verfahren auch eine Neuberwertung der Beziehung von Original und Übersetzung mit sich. Durch eine paradoxe Propagierung sprachlicher Opazität unterminiert sie die Autorität des Originals und nimmt so Züge einer „Revanche des Übersetzers“ (Charles Bernstein) an. Ihr parodistischer Impetus bei der homophonen Verfremdung kanonischer Werke der Weltliteratur (wie beispielsweise bei Jandls Übersetzung von Wordsworth) besitzt somit eine subversive und kritische Dimension, die sowohl die Praxis wie auch die Theorie von Übersetzung und Literatur gleichermaßen betrifft. In diesem Zusammenhang stellt sich unter anderem die Frage, warum die homophone Übersetzung eines Celan-Gedichts fragwürdig ist, wie Rick Snyder feststellt, wohingegen Zukofkys Catull und Christopher Logues *Illias* als amüsantes literarisches Spiel oder als „Versuch der Unterminierung einer dominanten Poetik“ angesehen werden kann.

Obgleich einige der bedeutendsten Dichter der letzten Jahrzehnte sich mit der Gattung Oberflächenübersetzung auseinandergesetzt haben, hat sich die internationale Forschung bisher noch kaum dem Phänomen angenommen. So liegt bislang noch kein Sammelband geschweige denn eine monographische Überblicksdarstellung zum Thema vor. Das vorrangige Ziel dieser ersten internationalen Konferenz zum homophonen Übersetzen besteht daher in einer Bestandsaufnahme sowohl was die Geschichte und aktuelle Entwicklung, wie was die sprachlich-geographische Ausbreitung dieser Praxis betrifft. Dementsprechend geht die Tagung aus von den Literaturräumen, wo das homophone Übersetzen in den 1950er Jahren zuerst in Erscheinung getreten ist, nämlich den USA bzw. Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Diese Eingrenzung dient als pragmatisch-heuristischer Orientierungspunkt im Rahmen einer transnationalen komparatistischen Investigation und ist keineswegs als Ausschluss anderer Literaturen zu verstehen.

Ziel der Konferenz kann und soll es nicht sein, zu einer ein-eindeutigen und normativen Definition von Oberflächen- bzw. homophoner Übersetzung zu gelangen. Vielmehr geht es darum, möglichst breit die verschiedenen Spielarten und Verlaufsformen dieser Gattung in ihrer Beziehung zur Entwicklung der literarischen und übersetzerischen Theorien und Praktiken allgemein zu erfassen. Homophone Übersetzung, so lautet eine der Arbeitshypothesen, lassen sich in der literarischen Textwirklichkeit nur selten in ihrer radikalen Reinform antreffen. Umgekehrt lassen bestimmte ‚orthodoxe‘ Übersetzungen, besonders wenn sie von Lyrikern stammen, oft eine hohe Sensibilität für klangliche Parameter erkennen, wenn sie nicht gar homophon arbeiten. Genau diese Überkreuzungen von Klang und Sinn, (Neu)Schöpfung und Nachahmung, Literatur und Übersetzung sollen im Zentrum der Überlegungen und Diskussionen der Tagung stehen. Dabei wird nicht zuletzt eine Übersetzungspoetik sichtbar, die bei vielen Dichtern einen dezidiert politischen Impetus besitzt.

Ein weiteres Ziel der Tagung besteht in der Ergründung der Entwicklungslinien und Quellen der homophonen Übersetzung mit dem erklärten Ziel, (transkulturelle) Einflüsse, Modelle und Vorläufer dieser Praxis aufzuspüren. Die relevanten Epochen reichen von den Neoavantgarden und historischen

Avantgarden des 20. Jahrhunderts über die *nursery rimes* und die *nonsense poetry* der Viktorianischen Zeit bis zur makkaronischen Poesie der Barockzeit. In diesem Zusammenhang erweisen sich die Beziehungen zwischen hohen und niedrigen Gattungen sowie zwischen literarischem Ernst und Spiel von besonderem Interesse. Die Beiträge können sich dabei sowohl auf Fallstudien konzentrieren wie auch größere historische oder theoretische Zusammenhänge bearbeiten. Nachdrücklich erwünscht sind Vorschläge zu folgenden Themen:

- Geschichte und Spielarten der (interlingualen) homophonien Übersetzung bzw. Oberflächenübersetzung, vorrangig in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland;
- Quellen und Ursprünge homophonien Übersetzens in seiner Beziehung zu anderen Schreibverfahren, literarischen Formen und Gattungen der Literatur- und Kulturgeschichte (u. a. makkaronische Poesie, Mischsprachen, *nonsense poetry*, *nursery rimes*, Bruitismus, Lautpoesie, Holoreim);
- homophone Übersetzung in der internationalen Lyrikgeschichte; Übersetzung von homophonien Übersetzungen in andere Sprachen; homophone Übersetzung und mehrsprachige Literatur;
- homophone Übersetzung und Populärkultur (u. a. falsches Latein, *mondegreen*, *soramimi*);
- kollektive Oberflächenübersetzung (u. a. Dichtergruppen, Gemeinschafts-übersetzungen, Kurse für *creative writing*);
- die gegenseitige Beeinflussung homophoner Übersetzungsansätze und anderer Methoden der Lyrikübersetzung; der Ort homophoner Verfahren in der Übersetzungstheorie;
- homophones Übersetzen zwischen Parodie und (Literatur- bzw. Übersetzungs)Theorie;
- Rezeption und Kritik von homophonen Übersetzungen.

Die Einsendung von Vorschlägen in deutscher, französischer oder englischer Sprache wird **bis zum 01.03.2016** an folgende Adresse erbeten: homophonic.translation.2016@gmail.com. Neben einem Exposé von ca. 250-300 Wörtern bitten wir um Angaben zu Person, wissenschaftlichem Werdegang und Publikationen, insbesondere auf thematisch relevanten Gebieten. Die Auswahl der Beiträge erfolgt bis zum 30.05.2016.

Offener Korpus relevanter Autoren:

Gary Barwin, Marcel Bénabou, Charles Bernstein, Rolf-Dieter Brinkmann, Ann Cotten, Stacy Doris, Ulrike Draesner, Frédéric Forte, Christian Hawkey, Jeff Hilson, Paul Hoover, John Hulme, Ernst Jandl, Pierre Joris, Robert Kelly, Pierre Klossowski, Franz Josef Knape, Norbert Lange, François Le Lionnais, Tony Leuzzi, Christopher Logues, Léonce W. Lupette, Steve McCaffery, André Markowicz, David Melnik, bp Nichol, Oulipo, Oskar Pastior, Ezra Pound, Pascal Poyet, Stephen Rodefer, Ralf-Rainer Rygulla, Armand Robin, Ron Silliman, Julian Tuwim, Philip Terry, Chris Tysh, Louis Van Rooten, Gruppe Versatorium, Bénédicte Vilgrain, Rosmarie Waldrop, Uljana Wolf, Peter Waterhouse, Louis Zukofsky...