

Jyotika Sehgal

*to reach you, I dream
um dich zu erreichen,
träume ich*

colorit

Jyotika Sehgal

*to reach you, I dream
um dich zu erreichen,
träume ich*

trans-lingual-visual explorations
based on Mirza Ghalib's *Ghazals*

Übersetzung
German translation
T. Krzemien

colorif

Helsinki 2023

*a series for experimental
multilingual and multi-artistic books
eine Reihe experimenteller
und mehrsprachiger
künstlerischer Werke*

in cooperation with LangueFlow
langueflow.wordpress.com

*together the two weave the variety,
while there is one main thought –
that which is woven in*

Originally published in 2018

Revised e-book

Übersetzung – German translation Tatjana Krzemien

Foreword translation Lea Salmon

Multilingual English, Urdu, German

© Jyotika Sehgal 2023

Colorit rf • coloritrif.eu

Helsinki 2023

ISBN 978-952-7334-95-9 (e-book, PDF)

Contents

Introduction 5

Einführung

Foreword 6

Vorwort (translated by Lea Salmon) 9

First Ghazal 13

Sher 1

Sher 2

Sher 3

Sher 4

This moment / Diesen Augenblick

Second Ghazal 23

Sher 1

Sher 2

Sher 3

Sher 4

Desire / Sehnsucht

Third Ghazal 33

Sher 1

Sher 2

Sher 3

Sher 4

Not inexplicable / Nicht unerklärbar

Fourth Ghazal 43

Sher 1

Sher 2

Sher 3

Sher 4

As we are / Da wir jetzt

Notes 53

Translators

Editors

Bemerkungen 55

Übersetzerinnen

Herausgeberinnen

Introduction

Each of the *Ghazals* contains four *Sher*s, each with the Urdu original in calligraphy by F. Khan, followed by its Roman Urdu transliteration as well as its English translation by J. Sehgal, and the German translation by T. Krzemien.

All *Sher*s are transfigured into paintings and entitled with a poetic line by J. Sehgal. These lines form the new poems of J. Sehgal at the end of each *Ghazal* unit. Both these lines and the poems are rendered to German.

Einführung

Jedes *Ghasel* umfasst vier *Sher*s, ein jedes mit der ursprünglichen Kalligraphie des Urdu, gefertigt von F. Khan. Dieser folgt eine Transliteration ins lateinische Alphabet sowie deren englische Übersetzung von J. Sehgal und die deutsche Übersetzung von T. Krzemien.

Alle *Sher*s sind in Bilder umgestaltet und mit einer lyrischen Zeile von J. Sehgal betitelt. Diese Zeilen formen die neuen Gedichte von J. Sehgal am Ende jeder *Ghasel*-Einheit. Sowohl diese Zeilen wie auch die Gedichte werden ins Deutsche übertragen.

Foreword

In the present booklet of poems, translations and paintings, as a painter and minor poet, I set out to inquire and explore the form, extent and constraints involved in a 'lingual-to-visual' rendering process. The included sixteen paintings are the result of this quest into the prospects of visual translation, trying to find out if such visual enactments of poetic texts could be seen as its example.

I chose to work from the poetic texts of *Mirza Ghalib*, a renowned 19th century Indian poet. The fundamental element, which I identify in Ghalib's texts and which runs like a red thread throughout his poetry, is the tension between the 'being' and the 'being-not', and within this dichotomy, seeing its release in the element of hope. Far from glorifying death, when he speaks of his 'being-not', he celebrates life, viewing himself in the varied ways of his 'being' and his aspirations therein.

The main form of Ghalib's poetry is the *Ghazal*, which he primarily wrote in Urdu. It is a unique Indian-Persian lyric form blending poetry and song. The poetic construction of a *Ghazal* usually contains five to seven couplets called *Shers*, in which each one conveys an idea complete in itself.

My lingual-to-visual translation process has its foundations in the Eastern psyche. On one hand, it allows one to see the universe in all its abundance and multiplicity of life and form. On the other, it also observes each of the universal elements in a relationship of complementariness, rather than of polarities. As a consequence, a whole system of mutual correspondence between the word and the image was conceived as logical and

their varied depictions evolved in order to enrich each other. Just as in any translation process, the person of the translator is an integral part of it. I have relived Ghalib's words in the experiences of my own personal life and therefore the visual approach towards these poetic texts, at the outset, involved a natural choice of an autobiographical and figurative depiction, typical to the nature of my artistic pursuits so far.

From his rich poetry, I selected four of Ghalib's *Ghazals* as my poetic texts and translated them into English. These *Ghazals* are largely related to the four basic facts of life: Life is never devoid of pain; we are always amidst our insatiable desires; no matter what, love is our driving force; and the immanence of truth lies embedded in our past.

Simultaneously, these individual *Ghazals* also relate to me as an artist, defining the four basic motivational muses behind the initiation of an art expression: our intrinsic feelings towards an experience, person or object; or we may come across a compelling concept, which seeks its release through us. Likewise the idea of self-portrayal as a recognisable identity of a point of view for others, and the very presence of our indelible past in our thought process... all four could usher in an expression.

After deepening myself in the spiritual poetry of Ghalib, the active carrying out of the translations from Urdu to English has helped me in rendering the poems into paintings. The medium of *Egg-Tempera*, which I chose, is a painting technique known of the Old Masters in the West and is a forerunner of the Oils. I was more than convinced to believe that my personal handling of the medium of *Egg-Tempera* was particularly suitable to my search into the translation activity, mediating between the peripheries of two language-systems, the lingual and the visual.

This technique was a fundamentally apt choice, because just as a poetic text is layered in its meaning, so is this technique of painting. After repeated applications of ultra-thin colour glazes for more than 300 times, gradually the final painted surface emerges, conducive to the cognitive process of the translation act. The layout of the book represents my translation process. It starts with original Urdu text as calligraphy followed by its Roman Urdu transliteration and then the English translation. Next comes the painting. In tune with it, I arrived at a title for each painting. These four titles later formed a poem, corresponding to the essence of the *Ghazal* in question.

I want to dedicate this book to my parents, my gurus, my husband Rajvinder Singh and our daughter Nuria Singh. I am indebted to Johanna Domokos for believing strongly in my translation process and transferences therein. By convincing Sabira Ståhlberg to become the other editor, she has ensured the right path to bring them forth to the connoisseurs of fine arts.

I thank my translator Tatjana Krzemien deeply for arriving very consciously at her wonderful German translation these difficult poetic texts demanded, and Lea Salmon whom she consulted. I must also thank the calligraphist, Faizan Khan, for scripting the original Urdu text of the poems in a very short time. He also corrected the nuances of my Urdu Roman transliterations included here for the readers otherwise well versed in spoken Urdu.

Jyotika Sehgal
Berlin/New Delhi in May 2018

Vorwort

In dem vorliegenden Band aus Gedichten, Übersetzungen und Bildern habe ich mich als Malerin und ein wenig auch als Dichterin daran begeben, Form, Umfang und Beschränkungen, die in einem Übersetzungsprozess vom Sprachlichen zum Visuellen involviert sind, zu untersuchen und zu erforschen. Die enthaltenen sechzehn Bilder sind das Ergebnis dieser Suche nach Möglichkeiten in der visuellen Übersetzung; im Versuch herauszufinden, ob derlei visuelle Darstellungen poetischer Texte als Beispiel dafür dienen können.

Ich habe mich dazu entschlossen, mit den poetischen Texten von *Mirza Ghalib*, einem namhaften indischen Dichter des 19. Jahrhunderts, zu arbeiten. Das grundlegende Moment, das ich in Ghalibs Texten identifiziere und das sich wie ein roter Faden durch seine Poesie zieht, ist die Spannung zwischen dem ‚Sein‘ und dem ‚Nicht-Sein‘ und ihre Auflösung durch das Element der Hoffnung innerhalb dieser Gegensätzlichkeit. Fernab davon, den Tod zu glorifizieren, feiert er das Leben, wenn er von seinem ‚Nicht-Sein‘ spricht, und sieht sich selbst in den vielfältigen Arten seines ‚Seins‘ und seines Strebens darin.

Die Hauptform von Ghalibs Dichtung ist das *Ghasel*, das er vorwiegend auf Urdu verfasst hat. Es handelt sich um eine einzigartige indisch-persische Lyrikform, die Dichtung und Gesang miteinander vermischt. Die lyrische Konstruktion eines *Ghasels* beinhaltet üblicherweise fünf bis sieben Zweizeiler, *Shers* genannt, in denen ein jedes eine in sich abgeschlossene Idee wiedergibt.

Mein Übersetzungsprozess vom Sprachlichen zum Visuellen ist in der östlichen Seele begründet. Einerseits erlaubt sie einem, das Universum in all seiner Fülle und Vielfalt an Leben und Form wahrzunehmen. Andererseits betrachtet sie auch jedes der universellen Elemente in einer Beziehung der Komplementarität, und eben nicht in Gegensätzlichkeiten. Demzufolge wird ein ganzes System der gegenseitigen Korrespondenz zwischen dem Wort und dem Bild als logisch aufgefasst, und ihre vielfältigen Darstellungen bildeten sich heraus, um sich gegenseitig zu bereichern.

Genau wie in jedem Übersetzungsprozess ist die übersetzende Person dabei ein wesentlicher Bestandteil. Ich habe Ghalibs Worte in den Erfahrungen meines eigenen persönlichen Lebens wiederaufleben lassen, und daher beinhaltete die visuelle Annäherung an diese poetischen Texte anfangs eine natürliche Auswahl an autobiographischen und übertragenen Darstellungen, wie es für das Wesen meines künstlerischen Schaffens bisher charakteristisch ist.

Aus der reichhaltigen Dichtung Ghalibs wählte ich vier seiner *Ghasele* als meine poetischen Texte und übersetzte sie ins Englische. Diese *Ghasele* sind überwiegend auf die vier grundlegenden Gegebenheiten des Lebens bezogen: das Leben ist nie frei von Schmerz; wir befinden uns immer inmitten unserer unstillbaren Sehnsüchte; Liebe ist in jeder Hinsicht unsere treibende Kraft; und das Innewohnen der Wahrheit ist in unserer Vergangenheit verwurzelt.

Gleichzeitig stehen diese einzelnen *Ghasele* auch mit mir als Künstlerin in Zusammenhang, indem sie die vier maßgeblich motivierenden Musen hinter der Anbahnung eines künstlerischen Ausdrucks definieren: unsere intrinsischen Gefühle gegenüber einer Erfahrung, Person oder eines Objekts; oder

wir stoßen auf ein fesselndes Konzept, das seine Freisetzung durch uns erlangt. Ebenso die Idee der Selbstdarstellung als erkennbare Identität im Blickwinkel für andere, und die Gegenwart unserer unauslöschlichen Vergangenheit in unserem Gedankenprozess... alle vier könnten zu einem künstlerischen Ausdruck führen.

Nachdem ich mich in die spirituelle Dichtung Ghalibs vertieft hatte, hat mir die aktive Durchführung der Übersetzungen aus dem Urdu ins Englische geholfen, die Gedichte in Bilder zu übertragen. Das Medium der *Eitempera*, das ich wählte, ist eine Maltechnik, die durch die alten Meister im Westen bekannt ist, und ein Vorläufer der Ölfarben. Ich war mehr als überzeugt zu glauben, dass meine persönliche Handhabung des Mediums der Eitempera besonders dazu geeignet ist, mir einen Einblick in die Übersetzertätigkeit zu verschaffen, da es zwischen den Randbereichen des Zweisprachensystems, dem Sprachlichen und dem Visuellen, vermittelt.

Diese Technik war eine von Grund auf sinnvolle Wahl, denn genau wie ein poetischer Text in seiner Bedeutung geschichtet ist, so ist es auch diese Maltechnik. Nach wiederholtem Auftragen von hauchdünner Glasurfarbe von mehr als 300 mal tritt langsam die fertig bemalte Oberfläche zutage, die für den kognitiven Prozess der Übersetzungstätigkeit von Nutzen ist.

Die Aufmachung des Buches bildet meinen Übersetzungsprozess ab. Es beginnt mit dem ursprünglichen Urdu Text als Kalligraphie, gefolgt von dessen Transliteration ins lateinische Alphabet und dann der englischen Übersetzung. Als nächstes folgt das Bild. In Einklang damit kam ich zu einem Titel für jedes Bild. Schließlich bildete sich aus diesen vier Titeln ein Gedicht heraus, das mit dem Wesen des entsprechenden *Ghasels* übereinstimmte.

Ich möchte dieses Buch meinen Eltern, meinen Gurus, meinem Ehemann Rajvinder Singh und unserer Tochter Nuria Singh widmen. Ich bin Johanna Domokos zu Dank verpflichtet, die stark an meinen Übersetzungsprozess und die ihm innewohnenden Übertragungen geglaubt hat. Indem sie Sabira Ståhlberg überzeugt hat, zweite Herausgeberin zu werden, hat sie den Weg geebnet, um sie Kennern der bildenden Künste nahezubringen.

Ich danke meiner Übersetzerin Tatjana Krzemien zutiefst dafür, wie sie auf sehr bewusste Weise zu ihrer wundervollen deutschen Übersetzung gelangte, die diese schwierigen poetischen Texte von ihr verlangten, und Lea Salmon, die sie dabei hinzuzog. Ebenso muss ich dem Kalligraphen Faizan Khan danken, der den ursprünglichen Urdu Text der Gedichte in sehr kurzer Zeit schriftlich ausgearbeitet hat. Er hat auch die Feinheiten meiner Transliteration vom Urdu ins lateinische Alphabet korrigiert, die hier für die Leser, die sich normalerweise gut mit gesprochenem Urdu auskennen, eingefügt sind.

Jyotika Sehgal
Berlin/New Delhi im Mai 2018
(übersetzt von Lea Salmon)

FIRST GHAZAL

Erstes Ghazel

آہ کو چاہیے اک عمر ہوتے تک
کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک

aah ko chaahiye ik umr asar hone tak
kaun jeeta hai teree zulf ke sar hone tak?

Even the voice of pain would need an eternity to be heard
but who can survive even a moment
to feel a strand from your hair?

Sogar die Stimme des Schmerzes bräuchte eine Ewigkeit,
um gehört zu werden
aber wer hält es nur einen Augenblick aus,
eine Strähne deines Haares zu spüren?

this moment for your grace I plead

diesen Augenblick der Gnade erbitte ich von dir