

SVENSKA AKADEMIEN

Biobibliographical notes

Olga Tokarczuk was born 1962 in Sulechów in Poland, and lives in Wrocław. Her parents were teachers and her father also functioned as school librarian. In the library she read pretty much everything she could get hold of and it was here that she developed her literary appetite. After studies in psychology at the University of Warsaw she made her debut as a fiction writer 1993 with *Podróż ludzi Księgi* (“The Journey of the Book-People”), set in 17th-century France and Spain where characters are in search of a mysterious book in the Pyrenees. The book was well received and was awarded the Polish Publisher’s Prize for the best debut of 1993-94. Still, her real breakthrough came with her third novel *Prawiek i inne czasy* 1996 (*Primeval and Other Times*, 2010). This subtly constructed family saga in several succeeding generations is set in a mythical place with strong symbolical impact, simultaneously full of realistic and vivid details. It starts in 1914 and deals with the Polish history of the 20th century, and Tokarczuk has claimed that the narrative was a personal attempt to come to terms with the national image of the past. The novel is an excellent example of the new Polish literature after 1989, resisting moral judgement and unwilling to represent the conscience of the nation. Instead it shows a remarkable gift of imagination with a high degree of artistic sophistication.

But the device of a linear fable with an omniscient narrator, and a strong metaphysical undercurrent, are abandoned in the impressive *Dom dzienny, dom nocny* from 1998 (*House of Day, House of Night*, 2002). In this rich blend of beautiful and striking images one finds the intention to depict a whole region with many and conflicting cultures, individual fates and perspectives.

Olga Tokarczuk is inspired by maps and a perspective from above, which tends to make her microcosmos a mirror of macrocosmos. As stated in her third novel “Primeval is a village in the midst of universe”. Likewise, myth and reality are intimately connected in *House of Day, House of Night*, where mushrooms and wine made of wild roses are treated with the same attention as the legend of the martyr St. Kummernis. Migration and expulsion have marked

the Silesian landscape that sets the scene. The place appears to be the protagonist, weaving together the multitude of narrated fragments into a rich, epic fresco.

The early inclination to archetypes and Jungian models of interpretation is gradually dissolving in the short stories *Gra na wielu bębenkach* from 2001 and more forcefully in the novel *Bieguni* from 2007 (*Flights*, 2017). In the latter she is concerned not so much with the landscape of the border as with the phenomenon of border-crossing. The title is taken from the name of an old Russian, gnostic sect whose members believed that constant movement prevents the triumph of the evil demiurg. Even here Tokarczuk is driven by the attempt to contain a multitude of often contradictory perspectives into one whole. In this pursuit she includes old maps and drawings of wanderings that convey an impression of a vast encyclopedia, mirroring a world in constant flight. Her montage of diverse fragments of narrative and essayistic prose is full of memorable reflections and episodes, where the recurring tropes are physical movement, mortality and the meaning of home.

Tokarczuk never views reality as stable or everlasting. She constructs her novels in a tension between cultural opposites: nature versus culture, reason versus madness, male versus female, home versus alienation. And this is possible only if both poles are anchored in the narrative. In the technically more conventional but still very original crime novel *Prowadź swój plug przez kości umarłych* from 2009 (*Drive Your Plow Over the Bones of the Dead*, 2018) metaphysical speculation comes back in parodic form, when the protagonist, also the narrator, is presented as a fanatical animal lover and fervent astrologist. Considered mad by the people in her surroundings, she wages war with the male, local inhabitants, a depressingly narrow-minded hunting community. In this feat of ambivalent wit we never know which madness is worst and where the sympathies are invested.

Still, the magnum opus of Tokarczuk so far is the impressive historical novel *Księgi Jakubowe* 2014 ("The Books of Jacob"). Once more the writer changes mode and genre, and has devoted several years of historical research in archives and libraries to make the work possible. The protagonist is the charismatic 18th-century sect leader Jacob Frank, by his adherents proclaimed the new Messiah. He was a cabbalist and restless seeker beyond spiritual borders, determined to unite Jewish, Christian and Moslem creeds and therefore always on the wrong side of Orthodoxy. It is fascinating how Tokarczuk lets us enter the minds of several persons in this 1000-page-long chronicle to give us a portrait of the main character, while he himself is described only from the outside. He was clearly a man of many faces: mystic, rebel, manipulator and trickster. While the preeminent modern scholar of Jewish mysticism, Gershom Scholem, in his mighty work on the main lines in Jewish mysticism, avoids Frank's disturbing persona Tokarczuk on the contrary pays great interest to precisely that: his boundlessness and

psychopathic trait of character. Tokarczuk has in this work shown the supreme capacity of the novel to represent a case almost beyond human understanding. But the work not only portrays the mysterious life of Jacob Frank, it gives us a remarkably rich panorama of an almost neglected chapter in European history.

Bibliography – a selection

Podróż ludzi Księgi. – Warszawa : Przedświt, 1993

E.E. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995

Prawiek i inne czasy. – Warszawa : Wydawn. W.A.B., 1996

Szafa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1997

Dom dzienny, dom nocny. – Wałbrzych : Ruta, 1998

Lalka i perła. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001

Gra na wielu bębenkach : 19 opowiadań. – Wałbrzych : Ruta, 2001

Ostatnie historie. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004

Anna In w grobowcach świata. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006

Bieguni. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007

Prowadź swój pług przez kości umarłych / ilustracje Jaromir Švejdik. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009

Moment niedźwiedzia. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012

Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych : opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomóżona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka : mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014

Zgubiona dusza / ilustracje Joanna Concejo. – Wrocław : Wydawnictwo Format, 2017

Opowiadania bizarne. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018

Profesor Andrews w Warszawie ; Wyspa. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018

In English

“The Hotel Capital” / translated by Teresa Halikowska-Smith. Reprint from *Granta* #72. – London : Rea S. Hederman, 2000

House of Day, House of Night / translated by Antonia Lloyd-Jones. – London : Granta, 2002. – Translation of: *Dom dzienny, dom nocny*

“From E. E.” in *The Third Shore : Women’s Fiction from East Central Europe* / ed. by Agata Schwartz and Luise Von Flotow ; translated by John Woodsworth. – Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 2006

“Żurek Soup” in *Elsewhere : Stories from Small Town Europe* / ed. by Maria Crossan ; translated by Antonia Lloyd-Jones. – Manchester : Comma, 2007

Primeval and Other Times / translated by Antonia Lloyd-Jones. – Prague : Twisted Spoon Press, 2010. – Translation of: Prawiek i inne czasy

“Dark postcoitum” essay by Olga Tokarczuk in *Dark Rooms* / Konrad Pustola. Polish and English. [Artists’ books]. – Warszawa : Nowy Teatr, 2010

Flights / translated by Jennifer Croft. – London : Fitzcarraldo, 2017. – Translation of: Bieguni

Drive Your Plow Over the Bones of the Dead / translated by Antonia Lloyd-Jones. – London : Fitzcarraldo, 2018. – Translation of: Prowadź swój pług przez kości umarłych

In French

Dieu, le temps, les hommes et les anges / traduit du polonais par Christophe Glogowski. – Paris : Robert Laffont, 1998. – Traduction de: Prawiek i inne czasy

Maison de jour, maison de nuit / traduit du polonais par Christophe Glogowski. – Paris : Robert Laffont, 2001. – Traduction de: Dom dzienny, dom nocny

Récits ultimes / traduit du polonais par Grażyna Erhard. – Lausanne : Noir sur Blanc, 2007. – Traduction de: Ostatnie historie

Les pérégrines / traduit du polonais par Grażyna Erhard. – Lausanne : Noir sur Blanc, 2010. – Traduction de: Bieguni

Sur les ossements des morts / traduit du polonais par Margot Carlier. – Lausanne : Noir sur Blanc, 2012. – Traduction de: Prowadź swój pług przez kości umarłych

Les enfants verts ou le récit de singuliers événements survenus en Volhynie, consignés par William Davisson, médecin de Sa Majesté le roi Jean II Casimir / traduit du polonais par Margot Carlier. – Lille : Éditions La Contre Allée, 2016. – Traduction de: Zielone dzieci, czyli Opis dziwnych zdarzeń na Wołyniu spisane przez medyka Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza, Williama Davissona [*Odra (Wrocław)*]. 2016, nr. 9]

Une âme égarée / illustrations Joanna Conceja ; traduit du polonais par Margot Carlier. – Wrocław : Éditions Format, DL 2018. – Traduction de: Zgubiona dusza

Les livres de Jakób: ou le grand voyage à travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions et d’autres moindres... / traduit du polonais par Maryla Laurent. – Paris : Noir sur Blanc, 2018 – Traduction de: *Księgi Jakubowe*

In German

”Erna Eltzner” in *Ich trage das Land : das Frauen-Buch Ränder* / hrsg. von Barbara Neuwirth ; aus dem Polnischen von Friedrich Griese. – Klagenfurt : Wieser, 1996

Ur und andere Zeiten : Roman / aus dem Polnischen von Esther Kinsky. – Berlin : Berlin-Verlag, 2000. – Originaltitel: Prawiek i inne czasy

Der Schrank : Erzählungen / aus dem Polnischen von Esther Kinsky. – Stuttgart ; München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2000. – Originaltitel: Szafa

Taghaus, Nachthaus : Roman / aus dem Polnischen von Esther Kinsky. – Stuttgart ; München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001. – Originaltitel: Dom dzienny, dom nocny

Letzte Geschichten : Roman / aus dem Polnischen von Esther Kinsky. – München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2006. – Originaltitel: Ostatnie historie

Spiel auf vielen Trommeln : Erzählungen / mit einem Nachw. von Katharina Döbler ; aus dem Polnischen von Esther Kinsky. – Berlin : Matthes und Seitz, 2006. – Originaltitel: Gra na wielu bębenkach

AnnaIn in den Katakomben : der Mythos der Mondgöttin Inanna / aus dem Polnischen von Esther Kinsky. – Berlin : Berlin Verlag, 2007. – Originaltitel: Anna In w grobowcach świata

Unrast / aus dem Polnischen von Esther Kinsky. – Frankfurt am Main : Schöffling, 2009. – Originaltitel: Bieguni

Der Gesang der Fledermäuse : Roman / aus dem Polnischen von Doreen Daume. – Frankfurt am Main : Schöffling, 2011. – Originaltitel: Prowadź swój pług przez kości umarłych

Die Jakobsbücher / aus dem Polnischen von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. – Zürich : Kampa, 2019. – Originaltitel: Księgi Jakubowe

In Swedish

Spel på många små trummor : noveller / urval och översättning av Jan Henrik Swahn. – Tollarp : Ariel, 2002. – Noveller ur: Gra na wielu bębenkach

Daghus, natthus / översättning av Jan Henrik Swahn. – Tollarp : Ariel, 2005. – Originaltitel: Dom dzienny, dom nocny

”Professor Andrews i Warszawa” i *Polen berättar : Navelsträngen i jorden : sexton noveller* / red. Irena Grönberg och Stefan Ingvarsson ; översättning av Anders Bodegård. – Stockholm : Tranan, 2005. – Originaltitel: Profesor Andrews w Warszawie

Gammeltida och andra tider / översättning av Lennart Ilke. – Tollarp : Ariel, 2006. – Originaltitel: Prawiek i inne czasy

Löparna / översättning av Jan Henrik Swahn. – Tollarp : Ariel, 2009. – Originaltitel: Bieguni

Styr din plog över de dödas ben : roman / översättning av Jan Henrik Swahn. – Tollarp : Ariel, 2010. – Originaltitel: Prowadź swój pług przez kości umarłych

Björnens ögonblick : essäer / översättning av Jan Henrik Swahn. – Tollarp : Ariel, 2014. – Originaltitel: Moment niedźwiedzia

Jakobsböckerna eller Den väldiga färden över sju gränser, fem språk och tre stora religioner, de små ej att förglömma : berättad av de döda medelst en av författarinnan utarbetad metod för konjekturer, berikad av ett överdådigt urval böcker, därtill understödd av fantasien, vilken utgör naturens största gåva till människan : för kloka till stöd för minnet, för patrioter till besinning, lekmän till studium, melankoliker till förströelse / översättning av Jan Henrik Swahn. – Tollarp : Ariel, 2015. – Originaltitel: Księgi Jakubowe

Spel på många små trummor / översättning av Jan Henrik Swahn. – Tollarp : Ariel, 2018. – Originaltitel: Gra na wielu bębenkach

Film and TV

Podróże Olgi T. = Travels of Olga T. / scenariusz i reżyseria Ewa Pytka. Gdańsk : Video Studio Gdańsk na zlecenie Programu 2 TVP S.A., 1996

Skarb / scenariusz i reżyseria Piotr Mularuk ; pierwowzór Olga Tokarczuk. Telewizja Polska, 2000

Żurek / scenariusz i reżyseria Ryszard Brylski. Na motywach opowiadania "Żurek" Olgi Tokarczuk. Warszawa : Best Film ; Telewizja Polska, 2003. Other titles: White Soup, Zhoorek

Pokot / reżyseria Agnieszka Holland, Katarzyna Adamik ; scenariusz Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland. Na podstawie Olgi Tokarczuk powieści / Based on: Prowadź swój pług przez kości umarłych. Tor Film Studio, 2017. Other titles: Spoor, Villebråd, Die Spur

Further Reading

“I believe in the novel : Olga Tokarczuk, interviewed by Robert Kusek and Wojciech Szymański” in *Conversations with biographical novelists : truthful fictions across the globe / edited by Michael Lackey. – London : Bloomsbury Academic, 2019*

Die Dezentralisierungstendenzen in der polnischen Prosa nach 1989 / vorgelegt von Evelyn Meer. Diss. – Regensburg, Univ., 2006

Eigler, Friederike Ursula, *Heimat, space, narrative : toward a transnational approach to flight and expulsion. – Woodbridge : Camden House, 2014*

Janachowska-Budych, Marta, *Gedächtnismedium Literatur : zur Wirkung der Literatur in der Erinnerungskultur am Beispiel der Werke von Elfriede Jelinek und Olga Tokarczuk = Literatura jako medium pamięci : o oddziaływaniu literatury na kulturę wspomnienia na przykładzie twórczości Elfriede Jelinek i Olgi Tokarczuk = Literature as memory : literature's influence on the culture of memory based on the works of Elfriede Jelinek and Olga Tokarczuk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014*

Landschaften und Luftinseln : polnische Erzählungen der Gegenwart / hrsg. von Aleksandra Markiewicz mit zwanzig Autorenporträts. – München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000

Lütvogt, Dörte, *Raum und Zeit in Olga Tokarczuks Roman Prawiek i inne czasy (Ur- und andere Zeiten)*. Diss. (2003) – Frankfurt am Main : Peter Lang, 2004

Opowieści wigilijne / Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk. Contents: Pastorałka Don Juana / Jerzy Pilch -- Profesor Andrews w Warszawie / Olga Tokarczuk -- Opowieść wigilijna / Andrzej Stasiuk. – Wałbrzych : Ruta ; Wołowiec : Wydawnictwo Czame, 2000

Światy Olgi Tokarczuk : studia i szkice / pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Magdaleny Pocałun-Dydycz i Adama Bieniasa. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Biblioteka "Frazy", 2013

Świerkosz, Monika, *W przestrzeniach tradycji : proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm*. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. – Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2014

1989 : dix nouvelles pour traverser les murs / Didier Daeninckx, Heinrich Böll, Olga Tokarczuk...[et. al.] ; illustrations de Henning Wagenbreth ; sous la direction de Michael Reynolds. – Paris : le Sorbier, 2009