

La traducción teatral. Un posible recorrido hacia el mapa

CIVITILLO, Susana Mirta / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Artes del Espectáculo – suscivitillo@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

Palabras clave: problemática – poéticas - territorialidad – políticas de la diferencia

Resumen

El presente trabajo intenta aportar algunos criterios básicos y recorridos teóricos para el estudio de una de las problemáticas de las artes teatrales: la construcción de mapas histórico-culturales de la Traducción. Plantear el tema como una problemática no es azaroso sino que se trata de una cuestión investigada por diversos autores en razón de los escasos estudios sistemáticos sobre el particular. La naturaleza y características de la traducción teatral hacen que su práctica deba abordarse desde una perspectiva de gran complejidad tanto en los casos de la traducción destinada a la publicación como en la de aquella que formará parte del acontecimiento. El marco teórico en el que se basa nuestra ponencia está constituido por conceptualizaciones provenientes de la Traductología y los Estudios de Traducción, disciplinas conformadas como tales bastante recientemente, y por la producción de conocimiento de los propios autores y teatristas. Edwin Gentzler (2014) reconoce cuatro etapas en la construcción de la primera: 1. Pre-Disciplina; 2. Constitución de la disciplina; 3. Estructuración como Inter-disciplina. 4. Post-Disciplina, aún en expansión. Siguiendo la otra línea de pensamiento, es posible trazar algunos recorridos de las especialidades literaria y teatral a partir de la praxis y experiencia de autores que han elaborado conceptos teóricos acerca de la temática.

Proponemos entonces: a. Incorporar conocimientos de los Estudios de traducción y la Traductología que contribuyan a los estudios teatrales. b. Analizar obras de traductores/as y teatristas que hayan elaborado conceptualizaciones teórico-prácticas. c. Relacionar dichas experiencias con los conceptos de Poética Comparada, territorialidad, expectación y políticas de la diferencia, con vistas a una posible construcción de memorias y mapas.

Presentación

Construir mapas de estudios de traducción teatral requiere transitar recorridos de gran complejidad. La naturaleza y características de la traducción teatral hacen que su práctica deba abordarse desde una concepción teórica que reúna conocimientos del campo de la lengua y los idiomas situados en cada contexto histórico, social y cultural, tanto en los casos de la traducción destinada a la publicación como en la de aquella que formará parte del acontecimiento. Deben ser consideradas algunas cuestiones básicas en la conformación de los mencionados mapas. En primer lugar, diversos autores, coinciden en que la cultura no es monolingüe y en que la traducción, inserta en la cultura, es transdisciplinaria. En segundo lugar, la traducción teatral que forma parte del acontecimiento teatral ocurre en instancias previas a este, se la trabaja en los equipos, se configura la puesta, sucede en escena y, a la vez, sucede también en la expectación (Gentzler: 2014). Esta conceptualización, que será ampliada en las secciones y párrafos subsiguientes, puede despertar cierta inquietud respecto de ideas anteriores sobre el tema pero si tomamos en cuenta la experiencia del orden de la realidad veremos que se confirma la presencia plurilingüe en el discurso social.

Por otro lado, la dramaturgia y, muy especialmente su llegada al acontecimiento, están inscriptas dentro de una o más poéticas. Es decir, la práctica de traducir una obra de teatro conlleva no solo saberes del área terminológica sino de especificidades propias de la misma, provenientes de la poética en su situación fuente, y tendientes a la obra que se producirá. Los Estudios de traducción y la Traductología, son disciplinas conformadas como tales bastante recientemente. La producción de traducciones por parte de los propios dramaturgos y teatristas es de insoslayable importancia, dada la experiencia que poseen en relación con el habla, el oído, la resonancia, la sensibilidad fina, para el pasaje de una singular textualidad hacia el acontecimiento y la expectación. Y aun para la lectura.

Una valiosa contribución para el campo literario y teatral la constituye el ya citado investigador Edwin Gentzler (2014), quien reconoce cuatro etapas en la construcción de los estudios formales de traducción: 1. Pre-Disciplina; 2. Constitución de la disciplina; 3. Estructuración como Inter-disciplina. 4. Post-Disciplina, aún en expansión. Cabe precisar que su investigación está principalmente basada en los contextos estadounidense, canadiense y europeo, sin embargo, algunos conceptos en cuanto a criterios sobre cómo abordar los textos pueden ser extensivos a contextos latinoamericanos en razón de los posicionamientos post-colonialistas con los cuales trabaja. Lawrence Venuti (2013), desde un posicionamiento deconstructivista, plantea la traducción como un acto interpretativo e incorpora las nociones de comunidad y utopía.

Distintas investigaciones llevadas a cabo por integrantes del Instituto de Artes del Espectáculo aportan en sus tesis doctorales y en diversas ponencias importante material para una posible periodización de traducciones en el teatro argentino. Entre ellas, podemos citar a:

- Belén Landini por sus estudios sobre Luis Ambrosio Morante y las traducciones por él realizadas;
- María Fukelman, por su tesis doctoral, la que incluye información acerca de cómo se traducían las obras llevadas a escena por el teatro independiente de Buenos Aires en el período 1930-1944;
- Paula Ansaldo, por su tesis y trabajos sobre teatro judío en Buenos Aires;
- Susana Sakura, por su trabajo sobre teatro, música y judeidad.

Dichas tesis y ponencias pueden ser consultadas en el Repositorio de la FFyL, UBA, y en las Actas del Instituto de Artes del Espectáculo (IAE, FFyL). La lista no es excluyente, según veremos más adelante.

› **Des-territorializar, re-territorializar, traducir**

Nos ha parecido pertinente el diálogo entre el *Quijote* y el bachiller *Sansón Carrasco*, en la Segunda Parte de la novela, sobre el “secreto” de la novela en el cual este replica: “a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga”. Expresa una síntesis perfecta del lugar de la traducción en la cultura. El pasaje, escrito en un lenguaje literario, expresa la situación de la época en lo concerniente a publicaciones y ediciones. En la Primera Modernidad, era muy frecuente la práctica de difundir una obra a través del trabajo de los traductores. Era una práctica rentada mientras que los escritores dependían del mecenazgo o patronazgo. Por esta razón, Cervantes a través del Quijote discute la importancia de aquella.

De acuerdo con el ya citado Edwin Gentzler (2014), la formalización de los Estudios de traducción en tanto disciplina son de reciente data, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En su trabajo, presenta cuatro etapas que muestran momentos en cuanto a la construcción de criterios fundantes hasta llegar al paradigma actual. Describiremos brevemente dichas etapas con la finalidad de analizar cómo construir recorridos y mapas. Son las siguientes:

Etapas de la Pre-Disciplina (desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970): en primer lugar, se sostiene que la práctica de la traducción es antiquísima, existía desde siglos antes a manos de autores y traductores dentro de otros estudios pero no estaba constituida como disciplina independiente y formal. La historia como práctica sistemática en Occidente se remonta al Imperio

Romano y a Cicerón, quien a su vez remite a la cultura griega y a Demóstenes. En la obra ciceroniana, se aconseja no traducir palabra por palabra sino mantener el carácter del lenguaje en la totalidad. Por su parte, otro de los traductores citados por Gentzler es San Jerónimo quien considera que traducir literalmente puede resultar más confuso que traducir según el sentido (Gentzler: op cit). Desde nuestro punto de vista, ya está presente en estos autores una postura tendiente a la interpretación y la hermenéutica, principios valiosos para nuestra temática. En esta etapa, comienza una apertura a traducciones de obras hispanoamericanas, como por ejemplo, la de Jorge Luis Borges de 1950. Lentamente, se recorre el camino hacia una escritura menos sujeta al texto fuente, más creativa.

Etapa de la constitución como Disciplina (1970-1980): la traducción comienza a formar parte de los programas de estudios de universidades estadounidenses y de otras.

Etapa de la Interdisciplina (1990-2000, con continuidad en el S XXI). Gradualmente, se produce el pasaje desde una postura descriptiva del texto hacia una menos pre-determinada. Se plantea la inter e intradisciplinariedad de los estudios de traducción. Cabe decir que la Universidad de Bologna incorporó la traducción como parte del programa de estudios recién en 1990. Con diversas citas, Gentzler (op cit.) postula que se incorporan un posicionamiento post-colonial, lenguas minoritarias (Venuti: 1998), disciplinas como la Psicología, la relación entre deconstructivismo y traducción (Davis: 2001), entre otras concepciones del lenguaje.

Etapa de la Post-Disciplina (S XXI en adelante): Se construye gradualmente una nueva óptica o perspectiva, puede considerársela un nuevo paradigma. Se profundiza la investigación sobre identidades, diversos géneros literarios y teatrales. El plurilingüismo, el dialogismo y la polifonía constituyen una de las bases para entender la naturaleza de la traducción.

Estamos situados, entonces, dentro de un paradigma de la traducción de gran complejidad que compromete tanto la des-territorialización del texto fuente como la re-territorialización en el nuevo texto. Los estudios de traducción deberían apuntar a incluir estas cuestiones en la producción de recorridos y mapas flexibles, de fronteras porosas, no absolutas. En la traducción teatral es un aspecto clave. Los autores e investigadores que se inscriben dentro de este paradigma postulan que gran parte de la traducción en un acontecimiento teatral se produce en la instancia de expectación. En palabras del propio Gentzler (op cit): "La traducción sucede siempre tanto en el escenario como en el auditorio; no es algo que tiene lugar con posterioridad al original sino simultáneamente, es uno de los elementos compositivos".¹ Es más, el autor cita experiencias performáticas en las cuales desaparecen las

¹ Gentzler, E. (2014, p.20): "Translation is always happening on stage and in the audience, it is not something that comes after an original, but simultaneously; in fact, translation is one of the compositional elements"

fronteras lingüísticas en un mismo acontecimiento. (La traducción es nuestra al solo efecto de ser utilizada en el presente trabajo).

El investigador Jorge Dubatti conceptualiza la expectación teatral en términos de producción activa en un espacio de inefable afectación:

La expectación teatral, ancestralmente, propone un acontecimiento en el que los fundamentos están en el convivio, la presencia próxima de los cuerpos físicos en el espacio físico, la producción de poésis corporal, expectatorial y convivial y el surgimiento de una zona de experiencia y subjetivación. (Dubatti: 2022, p. 136)

A partir de lo expuesto y de la propia experiencia, consideramos que en el convivio se reponen y comprenden situaciones de la dramaturgia más allá de los enunciados verbales puesto que la enunciación es poiético-corporal-verbal-espacial, descripción incompleta pero que permite dar cuenta de los componentes de la palabra nacida a través de un sistema de corporalidad grupal, no solo en el sistema formal de la lengua. Numerosos teatristas con trabajos teóricos sobre traducción fundamentan sus modos de abordar las puestas de obras escritas en otros idiomas, traducidas previamente o no, retraducidas, adaptadas, re-escritas o versionadas, con mayor o menor distancia del texto fuente.

Por otra parte, si pensamos en la Poética y Poética Comparada en los términos de Jorge Dubatti, nos situamos en la zona de estrechos vínculos entre la traducción y las poéticas en las que cada teatrista se inscribe y lleva a su obra. Dice el autor:

Si la Poética es el estudio de la poésis teatral en tanto acontecimiento y el estudio del acontecimiento integral a través de la poésis teatral y de la zona de experiencia que genera en su multiplicación expectatorial-convivial, la Poética Comparada es el estudio de las poéticas teatrales en su dimensión territorial, supraterritorial y cartográfica (Dubatti:2008, pp. 78-79)

Aunque no se lo explicita, no es posible escindir la traducción de la poética de una pieza teatral. Por definición, es un texto que pasa de una territorialidad singular con sus procedimientos y recursos, cruzada por coordenadas espacio-temporales, a otra territorialidad singular cruzada por otras coordenadas. Por consiguiente, el orden lingüístico se complejiza pues conlleva los mencionados procedimientos y recursos propios de cada época. Más aun si se trata de adaptaciones, reescrituras o versiones libres. No suceden como abstracción, van a la escena con todas las particularidades tanto de época como de elecciones tomadas por los equipos creadores y cuestiones de producción. Muy relacionada con la poética de cada obra y la traducción puede citarse la ponencia de Laura Fobbio y Micaela Van Muylem (2020), en la cual las autoras desarrollan las temáticas de la enunciación y la participación activa del espectador. En consecuencia, los estudios de traducción deberían considerar estos aspectos. Quienes sí los tienen en cuenta son los teatristas.

Como ya lo adelantáramos, la producción de traducciones por parte de los propios autores y teatristas así como la producción de conocimiento sobre la temática son sumamente relevantes para la construcción de recorridos y mapas de estudios, dada la experiencia que poseen en relación con las diversas texturas del habla, la corporalidad, el espacio, la resonancia en una sala, la sensibilidad fina, para el pasaje de una textualidad (escrita previamente o no) hacia el acontecimiento y la expectación. Asimismo, es relevante para la edición y publicación de literatura dramática, si consideramos que se trata de textos para ser actuados.

Sin pretensión de exhaustividad pero sí de valoración por haber sido leídos, podemos citar trabajos y entrevistas de algunas y algunos teatristas y docentes que relatan sus experiencias. Son los casos de: Ingrid Pelicori junto con Manuel Iedvabni en la traducción de *Agamenón*, de Esquilo. Estreno: 2019. Ha escrito varios artículos en las publicaciones del Club de Traductores Literarios, dirigida por Jorge Fondebrider.

Cristina Banegas en colaboración con Esteban Bieda para la re-traducción y adaptación de *Edipo Rey*, de Sófocles, sobre la versión de Alberto Ure y Elisa Carnelli. Estreno: 2019. Entrevistas en el ciclo Conversaciones del Teatro Nacional Cervantes.

Pompeyo Audivert, estudio para *Habitación Macbeth*, versión de su autoría de *Macbeth*, de William Shakespeare, publicado en formato libro en 2023.

Gabriel Chamé Buendía, entrevistas varias sobre *Medida por Medida (la culpa es tuya)*, versión de su autoría de *Measure for Measure*, de William Shakespeare y otras obras.

Rafael Spregelburd trabaja sus propias traducciones a lenguas extranjeras para las giras y sostiene en varias entrevistas que, en la instancia de expectación, se resuelve lo considerado intraducible.

Desde nuestra perspectiva, creemos que, tanto en estos casos como en otros que podrían ser considerados, existe material que puede ser parte de mapas de estudios de traducción abiertos, sin fronteras rígidas pero con fundamentación consistente.

> **Propuestas hacia la construcción de recorridos y mapas de traducción**

Uno de los interrogantes clave es qué estructura y conforma la constitución de mapas de la temática, dada su vastedad y heterogeneidad. En primer lugar, una concepción que integre la multiculturalidad, el multilingüismo y el postcolonialismo, como realidades del lenguaje y discurso contemporáneos. En segundo lugar, una concepción de la territorialidad, la Poética Comparada y las diversas poéticas de los teatros contemporáneos. En tercer lugar, un posicionamiento, crítico pero no rígido, de aceptación de las políticas de la diferencia en cuanto a adaptaciones, reescrituras y versiones libres.

Por lo observado hasta el presente, creemos importante:

- Incorporar conocimientos teóricos de los Estudios de traducción y la Traductología que contribuyan a los estudios teatrales.
- Elaborar criterios para una posible periodización de las traducciones teatrales en Argentina en cuanto a la evolución y calidad de una dramaturgia propia y singular. Para ello hemos citado anteriormente algunas tesis doctorales realizadas dentro del marco del Instituto de Artes del Espectáculo de la Ftad. de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
- Analizar metodologías empleadas por traductores/as y teatristas que hayan elaborado conceptualizaciones teórico-prácticas.
- Incorporar criterios de valoración de las re-traducciones.
- Relacionar dichas experiencias con los conceptos de Poética Comparada, territorialidad, expectación y políticas de la diferencia, con vistas al objetivo de la construcción de mapas, los que desde otro punto de vista conforman memorias del Teatro Argentino.

> **A modo de cierre**

A partir de la presente muestra relevada en distintos ámbitos de los Estudios de Traducción, es importante destacar el valioso material del que se dispone como para comenzar a trazar algunos ejes y núcleos de posibles recorridos hacia la estructuración de mapas. Consideramos imprescindible una periodización acorde con la Historia del Teatro Argentino y una estrecha vinculación entre los estudios de Poética y Traducción.

Sin duda, el mapeo será de suma utilidad para futuras consultas académicas, nuevas puestas, escritura de ensayos y críticas. Cabe agregar que deberá tratarse de un trabajo sistemático y continuo, requisito que se requiere para alcanzar la finalidad esperada.

Bibliografía

- Dubatti, J. (2008). *Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado*. Buenos Aires, ATUEL.
- Dubatti, J. (2022). “Expectatorialidad, expectación, expectativas”. En: *Revista PUCP, Kaylla*, N° 1, año 2022. Versión digital.
- Eandi, Ma. V. (2010). “Traducir teatro: una aventura con obstáculos y satisfacciones”. En línea: *Revista Palos y Piedras*. centrocultural.coop/revista/8/traducir-teatro-una-aventura-con-obstaculos-y-satisfacciones. Consulta: 11.9.24.
- Fobbio, L. y Van Muylem, M. (2020). “Teatro, traducción, creación y trampantojo”. En línea: [eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/J II IAE/ IAE 2020/paper/viewFile/5283/3142](http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/J_II_IAE/IAE_2020/paper/viewFile/5283/3142).
- Gentzler, E. (2014). “Translation Studies: Pre-Discipline, Discipline, Interdiscipline & Post-Discipline”. En: *International Journal of Society, Culture and Language (IJSCL)*. USA, University of Massachusetts, Amherst. pdf
- Venuti, L. (2013). *Translation Changes Everything*. Introduction. London & New York, Routledge. pdf

Sitios y págs. web citados

Actas. En: iae.institutos.filo.uba.ar

Tesis. En: <http://repositorio.filo.uba.ar>