

Adriana Şerban and Kelly Kar Yue Chan, *Opera in Translation. Unity and Diversity*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2020, 369 págs.

Reseña de acceso abierto distribuida bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). / Open access review under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) DOI: <https://doi.org/10.24197/her.25.2023.473-479>

En la colección Translation Library de John Benjamins (BTL) encontramos esta antología coeditada por Adriana Şerban y Kelly Kar Yue Chan y publicada en 2020. Desde hace más de una década, la profesora Şerban, de la Universidad Paul Valery-Montpellier 3, viene realizando una intensa labor de coordinación de encuentros de investigación de alto nivel, de publicación de actas relacionadas con los mismos, y de coordinación/edición de antologías de trabajos de investigación dentro del ámbito de la traducción. Es larga y significativa la lista de investigadores que responden regularmente a su llamado para participar en estas obras colectivas, a menudo en torno a la temática de la traducción audiovisual. Entre dichas colecciones cabe mencionar *Traduction audiovisuelle. Approche interdisciplinaire du sous-titrage* (2008, De Boeck), *Traduction et médias audiovisuels* (2011, Septentrion), *Audiovisual Translation in Close-up: Practical and Theoretical Approaches* (2012, Peter Lang), *Friedrich Schleiermacher and the Question of Translation* (2015, Walter de Gruyter), y *Key Cultural Texts in Translation* (2018, John Benjamins).

Kelly Kar Yue Chan, coeditora del volumen, desempeña su labor docente en la Universidad Abierta de Hong Kong, tras doctorarse en Literatura Clásica de China por la Universidad de Edimburgo. Interesada especialmente en la recepción de la cultura China en Occidente y a través del inglés, en 2020 coedita la antología *Chinese Culture in the 21st Century and its Global Dimensions: Comparative and Interdisciplinary Perspectives* (2020, Springer), donde incluye además un capítulo de autoría propia sobre la traducción al inglés de la ópera cantonesa. Poco antes había participado en *Key Cultural Texts in Translation* (2018, Benjamins), coeditado por Şerban y sus colegas, quedando a cargo del décimo capítulo de la obra bajo el título «The Cultural Transformation of Classical Chinese Poetry in Translation into English».

Un total de diecisiete investigadores contribuyen al conjunto del volumen que nos ocupa, con dieciséis capítulos. Sin la intención de hacer demérito a

los trabajos de los participantes más jóvenes o con perfiles investigadores más diversos, conviene resaltar que la obra se beneficia de las aportaciones de traductólogos de reconocido prestigio, entre los que se encuentran M.ª Carmen África Vidal Claramonte (pp. 95-115), de la Universidad de Salamanca, Klaus Kindl (pp. 175-194) de la Universidad de Viena, Lucile Desblache (pp. 53-71) de la Universidad de Roehampton o Marta Mateo Martínez (pp. 337-357) de la Universidad de Oviedo, entre otros.

Llama la atención, además, la extensión geográfica y cultural que la obra abarca y, en especial, el diálogo que en virtud de las diversas contribuciones se establece entre Asia y Occidente. Formas artísticas diversas, geográfica, histórica y culturalmente distantes, encuentran sitio en un trabajo en el que el sustantivo «ópera» cede ante el adjetivo «operático» para escapar a su tradicional circunscripción europea y alentar la exploración global del fenómeno de la imbricación intersemiótica de lo espectacular, lo visual, lo musical y lo lingüístico en el encuentro entre culturas, promoviendo con ello una apreciación del papel fundamental que la traducción, ampliamente concebida, desempeña en este contexto.

En la primera sección de la antología, bajo el título de Open Perspectives, encontrará el lector los trabajos de Helen Julia Minors, Judi Palmer y Lucile Desblanche. La profesora Minors (pp. 13-33) contribuye con una exploración heterodoxamente cualitativa en la que se parte de entrevistas a tres personas implicadas en el Festival de Ópera Macerata de 2013: el director del festival (Luciano Messi), el director artístico (Francesco Micheli), y la traductora de los surtítulos de la adaptación que de *A Midsummer Night's Dream* tuvo lugar en el festival (Daniele Grabrieli). La autora declara como su objetivo demostrar que la ópera es un modo de traducción, que la musicología intercultural lo es también, y que la adaptación de esta pieza en concreto se realiza sobre la base de una agenda artística de índole intercultural.

Es natural que para este, quizá, excesivamente heterogéneo ejercicio se acuda a George Steiner. Si bien la *Babel* del pensador franco-americano será siempre apreciada, cuando todo es traducción también habrá de serlo la ópera, y el trabajo intercultural musicológico, y poco tiembla con la propuesta inclusiva el sismógrafo traductológico. Sin embargo, el trabajo de la profesora facilita un enriquecedor pasaje a través del proceso creativo llevado a cabo en la adaptación de la pieza. En la siguiente contribución, Judi Palmer (pp. 35-51) nos entrega un tesoro de experiencia profesional que será sin duda apreciado por el escritor de surtítulos para la ópera. Lamenta Palmer la tendencia actual a excederse en las dimensiones del surtítulo, siempre disruptivo, intrusivo por naturaleza; el creador de surtítulos debe atender al

resto de códigos presentes para evitar posibles redundancias, y lograr un eficiente minimalismo. Por lo demás, el lector interesado hará bien en estudiar detenidamente cada una de las consideraciones que Palmer ofrece en esta pieza excepcionalmente clara, práctica y útil.

Cierra la primera parte del volumen la contribución de Desblanche (pp. 53-71), en la que nos acerca a la figura del poeta W. H. Auden desde un ángulo poco frecuentado, el de la traducción. Siempre es interesante observar cómo los poetas se desenvuelven en el dominio de las artes escénicas y la traducción; yo he tenido el gusto de explorar tales facetas en Eliot, en Yeats, y en Tony Harrison. Desblanche captura con destreza las evoluciones de Auden, con su compañero Chester Kallman, a lo largo de un espectro que se abre entre los intereses puramente pecuniarios y la vocación artística, entre el peso de una respetada tradición y la tendencia natural de Auden y Kallman a la irreverencia, la intrusión y la transgresión, sazonadas con buenas dosis de genial arrogancia. Con todo, se nos descubre a un Auden comprometido con y consciente de la naturaleza compleja, colaborativa, multimodal, adaptativa y dinámica de la traducción operática.

Kenny K. K. Ng (pp. 75-94) nos introduce en la segunda parte del volumen, enfrentando el reto de la adaptación del teatro chino al cine. Un reto que pone de manifiesto el carácter irreconciliable de lo figurativo, por un lado, y lo realista por otro. Ng centra su atención en una película operística, *A Wedding in the Dream* (1948), que resultó de la colaboración del director Fei Mu y el artista Mei Lanfang y que sentó las bases, según el autor, de la identidad cultural del cine chino. A continuación, de la mano de Vidal Claramonte (pp. 95-115) nos adentramos en el estudio de *The Car Man*: traducción, adaptación y creación del coreógrafo Mathew Bourne, quien realiza lo que Vidal Claramonte propone denominar un acto de postraducción. Solo podremos enfrentarnos a ello, como analistas de lo artístico, desde una renovada conceptualización y redefinición de la música y la traducción. Reconceptualización que, sin embargo, hereda el impulso de quienes el siglo pasado ya abogaban por la superación del dualismo como fórmula magistral de la razón y el pensamiento, y se adentraban así en una expansión de incertidumbres y promesas creativas. Vidal Claramonte presenta una hoja de ruta que nos lleva de Heidegger a Kristeva, de Lyotard a Derrida, con paradas en, y menciones a, otros tantos pensadores de lo impensable, no dualista, poskantiano. Luego describe la autora las transformaciones que, en respuesta a tales retos, acontecen en el ámbito de la traducción y la musicología, para permitirnos, finalmente, contemplar y comprender la materialización de aquel espíritu en la brillante expresión de Bourne. Sigue la interesante contribución

de Yoshiko Takebe (pp. 117-131) que nos enfrenta al dilema *forma versus fondo*; pues explora la autora el modo en que Shakespeare o Beckett son trasplantados dentro de las convenciones formales del teatro Kabuki y el teatro Noh japonés, acercando el alma shakesperiana o beckettiana al público japonés, y abriendo, de paso, un mundo nuevo de posibilidades expresivas para el público occidental, que, al reconocer a Shakespeare y Beckett en el corazón de la representación, queda libre para la apreciación de las formas japonesas.

Abriendo la tercera parte del volumen, Pierre Degott (pp. 135-158) nos acerca a un *Don Giovanni* fractal y caleidoscópico, en su devenir desde un punto de origen situado en el libreto de Da Ponte, musicado por Mozart, y re-materializado, re-escrito, re-interpretado, traducido y/o adaptado en y para espacios y momentos diversos (Macfarren, Dent, los Martin, Auden, Sams), conforme a estilos y sabores distintos y distantes, mas sujetos siempre a las particularidades de cada público; trazando con todo ello, finalmente, una suerte de dinámica evolutiva propia de las cosas vivas.

Sigue a esta la contribución de Cindy S. B. Ngai (pp. 159-173), quien explora la dimensión estratégica de la visibilidad del traductor en tres traducciones al inglés (Cyril Birch, Zhang Guangqian y Wang Rongpei) de la tragicomedia china *The Peony Pavilion* de Tang Xianzu. La tercera contribución de esta parte se la debemos a Klaus Kindle (pp. 175-194), quien nos ofrece un interesante ejercicio académico en tres actos, con obertura y apoteosis final, en el que el profesor de Viena parte los conceptos de campo y hábito del sociólogo Pierre Bourdieu, y analiza las complejas ramificaciones e interconexiones políticas y sociológicas de las traducciones de Mozart realizadas por Georg Schünemann, legitimadas y oficializadas por el Tercer Reich, frente a otras traducciones como la del traductor judío Hermann Levi. Se cierra esta tercera parte con la contribución de Danielle Thien (pp. 195-216), quizá excesivamente plural en sus objetivos, que van desde el análisis de la generación de un texto operístico, *Madame Butterfly*, a partir de un relato, a la crítica de la figura de Butterfly como arquetipo de la mujer asiática, pasando por el análisis textual fundamentado en el modelo teórico de Lance Hewson de las traducciones de la ópera al francés y al inglés.

La tercera parte del volumen, *From text to stage*, contiene las contribuciones de Gyöngyvér Bozsik, Karen Wilson-deRoze, y un trabajo de autoría doble, de la mano de Özlem Şahin Soy y Merve Şenol. En la primera, G. Bozsik (pp. 219-241) nos lleva a plantearnos un singular dilema por medio de *El Castillo de Barba Azul*, de Balázs y Bartók. Cuando una composición musical responde al esfuerzo consciente por parte del compositor de adaptarse

específicamente a una lengua, en este caso el húngaro, y una cultura ¿no se producirá una disonancia entre texto y música, o incluso un empobrecimiento en el significado global cuando el traductor retira el texto original y lo sustituye por un texto en otra lengua? Naturalmente, Bozsik considera hasta cinco traducciones, y aún dedica algo de espacio a considerar el prólogo no musicado de la pieza.

Se decanta finalmente a favor de una de las traducciones, la de Hassall, en un ejercicio que resulta un tanto subjetivo, denso y no muy sistemático a mi modo de ver. A continuación, Wilson-deRoze (pp. 244-270) explora los procesos de intersemiosis que acontecen en el seno de la ópera de Wagner, allí donde dos sistemas, el verbal y el musical, cooperan de modos sutiles en la generación del significado. Siendo multimodal, sofisticado y complejo este entendimiento entre los dos modos expresivos, muchos son los retos que se le plantean al traductor de los libretos de las óperas de Wagner; Wilson-deRoze afronta estos retos desde una intersemiótica de la palabra y el tono, donde elementos estilísticos de ambos dominios, el verso y la música, afectan e informan el proceso de interpretación, primero, y al hilo de esta, el proceso de traducción; o así debiera ser, sugiere la autora, quien compara traducciones donde la dimensión estilística del texto es sacrificada, con su propia traducción que aspira a preservar la cooperación verbo-tono de la concepción wagneriana.

Cierra la penúltima sección del volumen una exploración de apariencia un tanto refundida, de la mano de O. Ş. Soy y M. Şenol (pp. 271-287), de la traducción realizada por Aydın Gün de la opereta de Strauss, *Die Fledermaus*. Dicha exploración, más intuitiva que sistemática, va precedida de una inesperada y extensa contextualización del género en Europa y en Turquía, así como de su traducción. La traducción de Gün es observada, desfavorablemente, desde la metáfora olímpica de Peter Low y su principio del pentatlón, por el que el traductor de óperas, canciones, operetas y demás textos diseñados para el canto han de garantizar un equilibrio entre la *cantabilidad*, el sentido, la naturalidad, el ritmo, y la rima.

La última parte del volumen contiene las contribuciones de Patrick John Corness, Miquel Edo, y Marta Mateo. La primera de ellas (pp. 291-313) es una pieza de carácter mayoritariamente descriptivo, en la que se localizan y discuten las variaciones semánticas y estilísticas introducidas por dos traducciones de *Rusalka* de Kvapil, la primera en verso, realizada por D. Rusbridge en 1952, y la segunda, de la mano de P. Kennedy, en prosa y publicada en 1998. De ellas, naturalmente, la más compleja es la primera, siendo su objetivo generar un texto cantable, y viéndose por ello en la

necesidad de sacrificar aspectos del contenido. Miquel Edo (pp. 315-336), por su parte, plantea la dificultad traductológica que presenta la traducción de alusiones intertextuales (microintertextualidad) que conectan libretos del siglo XIX y principios del XX con obras muy anteriores de la Baja Edad Media y el Renacimiento italiano, escritas en un lenguaje muy distinto y arcaico. La perspectiva imperante que impone una estrategia generalizada de modernización y naturalización, vigente en la ópera italiana del s. XIX y principios del XX, hace que la naturaleza intertextual de aquellos pasajes se pierda, aun cuando el contenido de estos permanezca. Edo explora varias de las técnicas que afrontan este problema, concluyendo con un conjunto de interesantes reflexiones sobre la traducción arcaizante, que respetaría en distintos grados la naturaleza arcaica de los intertextos, generando efectos diversos, aunque quizá no siempre deseables.

Y cierra el volumen la contribución de Mateo (pp. 337-357), quien nos introduce en el terreno del libreto multilingüe, al tiempo que examina la relación que se da entre contenido y disfrute en la ópera multilingüe y los retos y problemas que se le plantean al traductor que desea retener ambos aspectos. Varios modos de enfrentarse al material plurilingüe son explorados por la autora, e ilustrados con ejemplos de *Orlando Furioso* (italiano, francés), *Eugene Onegin* (ruso, francés), *Der Rosenkavalier* (alemán, italiano), *Vec Macropulos* (checo, español, griego) como representantes del que Mateo denomina multilingüismo de tipo «a», en el que una de las lenguas es predominante, teniendo la otra u otras una presencia minoritaria, casi anecdótica; y *Oedipus Rex* (latín, francés), como representante del tipo «b», donde la presencia de ambas lenguas está equilibrada. Muchas son las soluciones debatidas, relacionadas a menudo con el medio de difusión (CD, DVD), involucrando subtítulos y surtítulos, y considerando diversos grados de traslación e, incluso, la total eliminación del elemento heteroglósico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Șerban, Adriana *et al.* (Eds.) (2012). *Audiovisual Translation in Close-Up. Practical and Theoretical Approaches*. Peter Lang. <https://doi.org/10.3726/978-3-0351-0349-6>
- Chan, Kelly Kar Yue y Lau, Chi Sum Garfield (Eds.) (2020). *Chinese Culture in the 21st Century and its Global Dimensions: Comparative and Interdisciplinary Perspectives*. Springer.

Steiner, George (1975). *After Babel*. Oxford University Press.

ENRIQUE CÁMARA-ARENAS
Universidad de Valladolid
enrique.camara@uva.es