

DUSSOL, Vincent; ŞERBAN, Adriana (dir.)*
Poésie-traduction-cinéma = Poetry-translation-film
Limoges: Lambert-Lucas, 2018, 358 p.
ISBN 978-2-35935-263-4

Adriana Serban, junto a Vincent Dussol, ambos profesores de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, coordinan una miscelánea de capítulos en torno a la poesía, el cine y la traducción. Los tres ámbitos, en apariencia relacionados solo de manera simbólica, se exploran en profundidad desde diferentes perspectivas en esta obra colectiva. Así, se embarcan en la difícil tarea de formular las redes de relaciones tangenciales, como explicitan los coordinadores en el propio prólogo, presentado en inglés y francés. Para ello, cuentan con la colaboración de Lambert Barthélémy, François Bovier, Bénédicte Chorier-Fryd, Peter S. Cook, Marta Kazmierczak, Juha-Pekka Kilpiö, Tom Konyves, Mathias Kusnierz, Hoi Lun Law, Kenny Lerner, Cécile Marshall, Philippe Marty, Loïc Millot, Miriam Nathan-Lerner, Eithne O'Neill, Nicolas Sanchez y Zoë Skoulding. Estos autores tejen las conexiones de los procesos de creación, trasvase y combinación de la poesía, la traducción y el cine a través de los silencios y los sonidos, los enfoques y los planos, el ritmo y la musicalidad. Por supuesto, no obvian cuestiones como la traición, la (in)visibilidad, la creatividad y las licencias de autores y traductores. Asimismo, amplían una de las bibliografías más escasas en los estudios de traducción y la ponen en común, además de compilar una excelente filmografía, abriendo nuevos enfoques y perspectivas de estudio.

La traducción de poesía y de cine ya presentan dificultades propias, por lo que analizar sus relaciones con y desde el marco

de los estudios de traducción es un reto que explican los coordinadores. Por ello, a lo largo de toda la obra también cobrarán especial relevancia los aspectos semióticos de la traducción. El resultado de estas investigaciones es una antología dividida en tres partes, con algunos capítulos bilingües (francés e inglés). La traducción se presenta como escritura y como hermana de la poesía en tanto que no agota el sentido ni los significados posibles. Por lo tanto, ya desde el inicio, se ponen en jaque los límites de la traducción en su sentido más amplio. De hecho, van mucho más allá al explicar que las fronteras que traspasa la traducción no son solo culturales sino que, con la audio-descripción, el doblaje, el *voice-over* o el subtítulo, también tienen un carácter social. En la primera parte de este volumen, se amplía el concepto de discurso y se definen otras nociones que se desarrollarán a lo largo de la obra, así como los antecedentes históricos que servirán de punto de partida. Para ello, François Bovier, encargado del primer capítulo, utiliza como ejemplos las películas vanguardistas de los años veinte y treinta. El autor expondrá la traducción verbo-icónica y la escritura «pictográfica» hasta llegar a las películas «textuales» de Hollis Frampton. Mathias Kusnierz, por su parte, hablará de los procesos de *antraducción*, montaje rítmico y traducción intermedial con una ampliación del plano teórico de las transferencias entre poesía y cine vanguardista americano. El tercer y cuarto capítulo (en inglés y su traducción al francés por Vincent Dussol, respectivamente) presentan

* Esta reseña se enmarca dentro del proyecto «Violencia simbólica y traducción: retos en la representación de identidades fragmentadas en la sociedad global» (FFI2015-66516-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Asimismo, también se inscribe dentro de las investigaciones del Grupo de Investigación Reconocido TRADIC (Traducción, Ideología y Cultura) de la Universidad de Salamanca.

Videopoesía: un manifiesto, publicado por primera vez en 2011, del escritor, poeta, videopoeta y teórico Tom Konyves, en el que se pretende definir este género híbrido, así como sus especificidades y formas de expresión. De esta forma, se amplían los conceptos y nociones que estarán presentes a lo largo de toda la obra, y se guía al lector hasta los siguientes dos capítulos (del mismo autor y traductor) en los que presentan el manifiesto en retrospectiva, tal y como indica el propio título. En ellos exponen las raíces teóricas del manifiesto, así como las limitaciones que presentaba y que han despertado el interés de teóricos que han seguido este campo de estudio.

La segunda parte presenta cinco capítulos de diferentes propuestas teóricas en las que se imbrican los conceptos analizados anteriormente. Así, Marta Kazmierczak abre esta sección enlazando poesía y cine desde el prisma de la traducción. Su contribución induce a aclarar la noción de los aspectos intersemióticos de la traducción analizando los mismos en *Panna Anna*, *Lilith* y *Missy Trissy*, en los que los conceptos de traducción intersemiótica o de adaptación se tornan insuficientes. La autora se enfrenta a la reticencia de los teóricos del cine de tratar la adaptación cinematográfica como un tipo de traducción. En el siguiente capítulo, Juha-Pekka Kilpiö introduce la *kinekphrasis* a través de *The manchurian candidate*, un remake de Bob Perelman. Mediante esta obra, se embarca más allá de la poesía cinemática, de la traducción intersemiótica y de la transposición de Jakobson y amplía el concepto de la intermedialidad a través de la poesía posmodernista. La autora explica los conceptos de *ekphrasis* y *cinematic poetry* para acuñar el neologismo *kinekphrasis*, que define este tipo de conexiones intermediales.

Lambert Berthélémy continúa con esta obra embarcándose en el lirismo de la imagen y el devenir lírico del cine mediante el desplazamiento hacia el Otro, presentando la traducción en un marco cosmopolita de transformación continua. La interacción, la

mundialización, la conversión, la alteración de las identidades son conceptos esenciales en su contribución. Empleando también los términos empleados por Berthélémy, la acomodación, la duración y el movimiento principalmente, Philippe Marty introduce en el décimo capítulo el vocabulario común a las tres prácticas (poesía traducción y cine). Para ello, se sirve de una secuencia de *Alice dans les villes* (Wim Wenders) y de un poema de Pierre Reverdy, *Ardoises du toit*. Por su parte, Hoi Lun Law desarrolla la función poética, el dramatismo y las relaciones semánticas y sintácticas de las imágenes. En este capítulo, el autor retomará los conceptos de la primera parte de la antología desarrollando el uso de lo poético desde el vanguardismo en el cine europeo hasta las producciones comerciales de Hollywood. Para el traductor, la libertad de adaptación supone también una dificultad de elección y requiere una especial delicadeza por su parte. De esta forma, el final de la segunda parte abre una reflexión en torno a lo poético, que vuelve a expresarse como devenir, redefinición, viaje y diálogo.

Peter S. Cook, Kenny Lerner y Miriam Nathan Lerner abren la tercera parte de este volumen en la que se explorarán los trabajos pioneros de las creaciones que combinan traducción, poesía y cine. En este sugerente capítulo, se trata el cuerpo del intérprete de signos como una película en sí mismo; así, utilizan al cineasta soviético Dziga Vertov para explicar cómo las cámaras pueden crear gramática, sintaxis y forma visuales, el «*film language*». La semiótica y las técnicas cinematográficas se unen en una aportación que analiza producciones en las que el guion como texto escrito no existe. Distanciándose de este tipo de producciones, Nicolas Sanchez hace un repaso por las rimas y el ritmo en el subtítulo de Shakespeare en Francia de la mano de Jacqueline Cohen, encargada de la mayoría de estas adaptaciones. Tomándolas como ejemplos, el autor explica cómo el traductor dibuja un nuevo texto con frases melódicas y ecos sonoros que no lo alejan

de la poesía. De ahí que la sensibilidad y la creatividad del subtitulador se vuelvan a poner de relieve. Continuando con el estudio de los subtítulos, Zoë Skoulding expondrá la relación entre técnicas visuales y auditivas que invitan a la audiencia a hacer un viaje entre dos sonidos, dos ecos, los del noruego y el inglés en la obra *Drift*.

En el siguiente capítulo, Eithne O'Neill analiza un documental (cine-ensayo) de conversaciones entre Michael Gondry y Chomsky. En él, la animación se mezcla con la realidad, la lingüística y la poesía, de forma que se atraviesan las barreras tradicionales de la narratividad. Las características de esta obra contribuyen a la percepción poética de la misma y permiten que sea cotejado con las teorías de la traducción, del cine y de la poesía. Cambiando de temática y de punto de partida, Loïc Millot, expone la polisemia de las imágenes, y la relación imagen-texto. El autor explicará cómo, en cada secuencia, todos los elementos significan, comunican, y transmiten sentido. Para ello, reformulará la traducción en términos de la religión cristiana como «encarnación» o «sacrificio» a través de un análisis de las producciones de Tarkovski.

Cécile Marshall, por su parte, expone los trabajos de Tony Harrison, desde sus inicios. De ellos, se analizará la mezcla de formas poéticas, prosodia y rima además de la dicción. Así, la estructura y la reiteración de imágenes líricas en las que se mezclan las representaciones con la poesía servirán para ejemplificar los métodos creativos posibles en las adaptaciones dramáticas y en el cine combinado con la poesía. La traducción no queda atrás, pues ha sido un aspecto importante de la actividad de Harrison en los aspectos técnicos y estéticos. Se volverán a subrayar en este capítulo las nociones de fijeza y cambio en las que están imbricadas la traducción y la creación. En el capítulo de cierre, de Bénédicte

Chorier-Fryd, se muestran las relaciones entre poesía visual, cine y traducción a través de las imágenes poéticas de Fanny Howe. La dimensión antropológica de la creación poética y cinematográfica se ponen de manifiesto; de hecho, la traducción formulada en este capítulo es la propia traslación de ideas en la que intervienen la re-composición y la re-presentación. De esta forma, el último de los capítulos nos muestra cómo la libertad del traductor implica también una segunda mirada.

En conclusión, este volumen teje a lo largo de sus páginas las conexiones entre poesía, traducción y cine desde distintas perspectivas. Los ejemplos, las referencias y la filmografía ayudan al lector a seguir de manera ágil esta unión de conceptos que puede resultar demasiado compleja *a priori*. El resultado es un trabajo en grupo completo, en el que cobran relevancia conceptos que, a veces, son los grandes olvidados de la traducción, como pueden ser el ritmo, los silencios, las pausas, las imágenes verbales y líricas, las palabras imágenes y las representaciones sin guion. En definitiva, toda una red de conexiones semióticas que inspiran y seducen, creadas para la gran pantalla o para la lectura y visionado en privado. Los esfuerzos de los autores en plasmar estos complejos enlaces entre poesía, traducción y cine guían al lector a entender, más allá de su intención primera, que la traducción no rompe solo con barreras culturales y que está presente incluso en las formas más sutiles y codificadas, pero, sobre todo, que no es calco sino creación y que enriquece las obras más de lo que el público general puede pensar que les hace perder.

María Cantarero Muñoz*
Universidad de Salamanca

* La autora es beneficiaria de una ayuda para la Formación de Profesorado Universitario, que financia un contrato predoctoral, concedida por la Universidad de Salamanca y cofinanciada por el Banco Santander.