

La literatura frente a la realidad

Contradecir el mundo. Testimoniar el presente. Ampliar el lenguaje.

¿Adaptación o traición?

“Tanto la novela como el teatro nacen del mismo origen: contar una historia.”

Entrevista con J.M. López Velarde

“El teatro crea comunidad entre quienes lo hacen y entre quienes lo ven.”

La novela no explica el mundo: lo contradice. Y en esa contradicción el lector encuentra su propia batalla.

RESEÑA: Momo de Michael Ende

El tiempo no se ahorra: se vive. Y cada minuto que entregamos sin conciencia es una historia que dejamos de contar.

PERIODISMO CRIMINAL

Entrevista a Rodrigo Murray
La escena como construcción de lo humano

En Rusia, la literatura no fue ornamento: fue testimonio.

Cuando la verdad no podía decirse, se narraba.

Terror filosófico

El horror que no tiene rostro, sino conciencia: “Pensar demasiado puede ser tan aterrador como enfrentarse a un fantasma.”

SUMMER OF DARKNESS: The Birth of Science Fiction

“What happens when ambition exceeds morality?”

Leer juntos no es coincidir. Es disentir con elegancia. Es convertir el silencio en conversación.

Club de Lectura

“La lectura no siempre ha sido una actividad solitaria.”

El escenario como puente: Teatro, evangelización y sincretismo. “El teatro terminó cumpliendo una doble función: evangelizar y preservar.”

FULCRUM®

“DAME UN PUNTO DE APOYO Y MOVERÉ AL MUNDO”

TEATRO
LITERATURA
PERIODISMO

DÉDALO

de espejos:

RETOS Y TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA

¿Alguna vez has pensado en cómo se hace famoso un libro a nivel mundial? A pesar de que no todos hablamos los mismos idiomas, hay historias y personajes que cruzan fronteras, que se integran como parte de la mitología de generaciones, que trascienden épocas y redefinen los paradigmas de la literatura global. Para que esto pueda ocurrir, participamos los traductores literarios.

Texto por Carolina Alvarado • Fotografía por Carmen Tapia

Yo no llegué a la traducción por un sendero directo; el camino fue más bien laberíntico y lento. En mi familia, para ser alguien en la vida había que entrarle a las ciencias: medicina, física, ingeniería... Se toleraba esa “ciencia menor” conocida como biología. ¿Pero, las humanidades? ¿Las letras? Recuerdo a mi mamá diciéndome: “Ella estudió Letras, pero es una carrera MMC”. Nunca había escuchado eso. Pregunté qué quería decir y me dijo “Quiere decir:

mientras me caso”. En otra ocasión, le pregunté a mi abuelo si la traducción era una buena opción de carrera. “No, hijita, eso no es una carrera, es lo que hacen las secretarías”. No me sorprende que mi primera elección de carrera fuera Biología, para luego cambiarme a estudiar Física. Pero el llamado de las letras seguía latente en mí. Mis últimos semestres en la honorable Facultad de Ciencias de la UNAM los pasé metiendo materias optativas

como Historia de las matemáticas, Filosofía de la ciencia, Filosofía de la física... Eventualmente, por circunstancias de la vida (y quiero pensar que algo de introspección), terminé estudiando Traducción Literaria y, al fin, aunque tarde, encontré mi camino. La literatura es el arte de la expresión escrita y el traductor literario es el responsable de entender a fondo la obra original y su contexto para luego valerse de las herramientas de la lengua meta¹, salir a cazar palabras, compararlas, medirlas, pesarlas, probarlas, desecharlas y jugar con ellas hasta alcanzar una traducción fiel tanto en la forma como en el fondo.

La traducción literaria representa un modo de transmisión cultural único: es simultáneamente una actividad artística, intelectual e interpretativa. A través de la traducción, miles de historias y relatos de diferentes culturas han atravesado continentes y océanos; las ideas mudan de idioma y distintas visiones del universo se reconfiguran para nuevos lectores. Traducir literatura es mucho más que una simple operación lingüística: es una negociación filosófica y ética entre fidelidad y transformación. No obstante, a pesar de todo, el traductor siempre traicionará el texto original en algún nivel. Como dice el antiguo dicho: “Traduttore, traditore”.

BREVÍSIMA HISTORIA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA

La traducción literaria es casi tan antigua como la literatura. Muchas civilizaciones con producción de textos literarios también se valieron de la traducción para difundir sus conocimientos y su cultura. En lo que hoy denominamos Occidente, la traducción atravesó un momento importante al pasar los textos griegos al latín, donde destacaron

¹ En traducción, la lengua meta es la lengua hacia la que se traduce.

los trabajos de Cicerón y Horacio. Más adelante, San Jerónimo, santo patrono de los traductores, tradujo la Biblia al latín (la *Vulgata*), lo cual representó otro hito en la historia de la literatura occidental, en particular porque se introdujo la noción de la distinción entre traducir textos “palabra por palabra” y traducirlos “sentido por sentido”. En el periodo medieval, las obras clásicas se preservaron y transmitieron a través de las traducciones árabes que luego regresaron a Europa en latín. En

Hay historias y personajes que cruzan fronteras, que trascienden épocas y redefinen los paradigmas de la literatura global.

el Renacimiento, los estudiosos humanistas de esta disciplina enfatizaron los aspectos artísticos y filosóficos y, en la Ilustración, se priorizaron la claridad y el racionalismo (con la consecuencia de que muchas veces los textos fueron “domesticados” con fines didácticos).

Para los siglos XIX y XX, la traducción comenzó a reflejar la estética romántica y modernista, y se le otorgó reconocimiento a la libertad creativa del traductor. El paisaje contemporáneo incluye también una profunda influencia de los enfoques post-coloniales, feministas y deconstructivistas que cuestionan las normas tradicionales y ponen en un primer plano la política de dar voz y visibilidad a mujeres, minorías y otros sectores poco reconocidos por la academia. Algunos teóricos postcoloniales sostienen que la traducción históricamente fue herramienta del imperialismo, apropiándose y alterando los textos colonizados para adecuar-

los a la cultura dominante (Spivak, 2010). Hoy en día, se busca una traducción ética que respete la especificidad cultural y se resista a la asimilación. Así, esta tarea se convierte también en un punto de resistencia, restitución y negociación entre las culturas.

DESAFÍOS FILOSÓFICOS, PRÁCTICOS Y ÉTICOS DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA

Al traducir un texto de un lenguaje a otro, se puede optar por la estrategia de traducir las palabras literalmente por su equivalente en la lengua meta, intentando replicar la estructura del texto fuente de manera precisa. Por otro lado, si traducimos “sentido por sentido”, no se traducen las palabras literalmente sino que se intenta preservar el significado y el tono de una manera que suene natural para el lector de otra cultura. La tensión entre estos dos polos se puede considerar como el dilema central del traductor literario: **¿priorizar la fidelidad lingüística o dar relevancia al sentido cultural y emocional del texto?**

Un ejemplo un tanto burdo pero ilustrativo sería la traducción de un refrán. En inglés, para indicar que el hijo tiene similitudes con el padre diríamos: “*Like father, like son*”. Una traducción palabra por palabra podría ser “Como el padre, el hijo”, que se entiende pero suena extraña y torpe en español. Una traducción sentido por sentido sería algo como “De tal palo, tal astilla”, que quiere decir lo mismo aunque las palabras sean completamente diferentes.

Si consideramos que la literatura, entendida como el arte de la expresión escrita, abarca diversos géneros como la novela, el cuento o la poesía, veremos que las estrategias de traducción

serán distintas también dependiendo del género literario. La poesía, en particular, se resiste a la traducción simple. Aquí son de gran relevancia el sonido, el ritmo, la metáfora, la hipérbole y otras figuras literarias que producen un tejido denso de significados e imágenes generalmente integrados dentro de la cultura del texto de origen. Conservar métrica, rima, forma y figuras sin perder el significado es a veces extremadamente difícil. El traductor debe decidir si quiere priorizar el sonido, la estructura, el contenido semántico o el tono emocional y, con frecuencia, al tomar una decisión, sacrifica otro aspecto. La pérdida es inevitable en la transformación: el reto está en decidir cuáles alteraciones son aceptables y cuáles son deseables.

En otro tipo de textos, la traducción también puede alterar la voz, tono o intención del autor, generando problemas éticos. ¿Debe una traductora feminista adaptar un poema centrado en

Salir a cazar palabras, compararlas, medirlas, pesarlas, probarlas, desecharlas y jugar con ellas.

temas patriarcales? ¿Deben suavizarse o resaltarse las metáforas que reflejan algún trauma específico de una cultura para tener un mejor recibimiento en otras culturas? Las respuestas no son sencillas pero resaltan la importancia del traductor y la necesidad de ser responsables al traducir, en especial al estar dando voz a comunidades marginadas.

LA TRADUCCIÓN LITERARIA EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

El rápido avance de las tecnologías de IA ha agregado un nuevo nivel de discusión al debate sobre la traducción. Las herramientas como GPT y DeepL cada vez logran una mejor traducción que incluso alcanza a reconocer elementos estilísticos. Además, estas herramientas pueden procesar textos grandes rápidamente y proporcionar traducciones entendibles o ayudar con terminología o estructura. Sin embargo, si hablamos de las tonalidades y matices de los textos literarios —ironía, ambigüedad, ritmo, intertextualidad— las herramientas de inteligencia artificial todavía carecen de la capacidad del traductor humano para interpretar, intuir, con-

textualizar y empatizar. Por otra parte, los sistemas de la IA están entrenados solamente a partir de la información existente, usando como base el trabajo previo de los traductores humanos, lo cual suele reproducir los patrones dominantes de la lengua y prejuicios culturales que fortalecen sesgos, invisibilizan las voces marginadas y contribuyen a la comercialización injusta de la obra literaria. Aunque la IA puede ser una buena herramienta, la traducción literaria sigue siendo una actividad profundamente humana: un arte de interpretación que requiere de sensibilidad, conocimientos culturales y conciencia ética.

La traducción literaria es un arte en continua evolución y una disciplina que ha dado forma al paisaje literario global. Desde los principios antiguos de fidelidad hasta los debates contemporáneos sobre ética postcolonial e inteligencia artificial, este campo del conocimiento es rico y complejo. La tecnología nos ofrece herramientas y eficiencia; sin embargo, aún no puede

replicar la profundidad de la creatividad humana, sus responsabilidades, descubrimientos y avances. El traductor literario navega por los recovecos de la poesía, se enfrenta a la política del lenguaje y se forma como creador que une voces, forma mitologías y revive textos para que recorran el mundo. 🌸

REFERENCIAS

- Álvarez, M.A. (1996) 'RESEÑA de : Venuti, Lawrence. *The Translator's Invisibility : A History of Translation*. London; New York : Routledge, 1995,' Epos Revista De Filología, (12), p. 635. <https://doi.org/10.5944/epos.12.1996.10002>.
- Benjamin, W. (1996) *Selected writings: 1913-1926*. Harvard University Press.
- Castro, C.G. (2006) 'Edwin Gentzler. Contemporary translation theories. Clevedon (Reino Unido): Multilingual matters, 2001,' Estudios Humanísticos Filología, (28), p. 330. <https://doi.org/10.18002/ehf.v0i28.4623>.
- Domínguez, M.C. (2018) 'Literary translation, "a writing laboratory": cultural journals, gender, and multilingualism. An interview with Andrea Pagni,' *Anclajes*, 22(3), pp. 119–135. <https://doi.org/10.19137/anclajes-2018-2239>.
- Franco, J. and Spivak, G.C. (1996) 'Outside in the teaching machine,' *Boundary 2*, 23(1), p. 177. <https://doi.org/10.2307/303580>.
- Spivak, G.C. (2015) *Crítica de la Razón poscolonial: Hacia una historia del presente evanescente*. Madrid: AKAL.
- Symmes, E.M. (2013) 'Why translation matters, Edith Grossman,' *Cadernos De Tradução*, 1(31). <https://doi.org/10.5007/2175-7968.2013v1n31p230>.
- Waterman, J.T. and Nida, E.A. (1966) 'Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating,' *Language*, 42(1), p. 93. <https://doi.org/10.2307/411603>.

Si te interesa saber más sobre dónde estudiar traducción en la Ciudad de México, específicamente en el área de literatura, puedes investigar las siguientes opciones:

- **Licenciatura en traducción, ENALLT, UNAM**
- **Maestría en traducción, CELL, COLMEX**

Si te interesa la traducción y/o la interpretación (que se refiere a la traducción oral simultánea) de temas más técnicos, también puedes revisar estas alternativas:

- **Licenciatura en traducción, localización e interpretación, Universidad Intercontinental**
 - **Licenciatura en traducción e interpretación, Instituto Superior de Intérpretes y Traductores**
-