
Translation and Contemporary Art: Transdisciplinary Encounters

Mª Carmen África Vidal Claramonte

Datos de la obra: Nueva York: Routledge, 2022, 126 págs.

Reseñado por
Margarita Savchenkova*
Universidad de Salamanca
España

Desde hace ya varios años, los estudios de traducción presencian una apertura progresiva a otros campos epistemológicos y, de este modo, evidencian el carácter transdisciplinar de nuestra disciplina. En línea con esta tendencia, cada vez más investigadores optan por superar los límites autoimpuestos de la traductología –que en muchas ocasiones reducen su espacio a un mero análisis interlingüístico– en busca de emprender un nuevo y fascinante viaje interdisciplinar. Así, la transdisciplinariedad, inherente al fenómeno de traducción y analizada en las publicaciones de Gambier (2016) y Blumczynski (2016), constituye el hilo conductor que vertebra el último monográfico de África Vidal Claramonte, *Translation and Contemporary Art: Transdisciplinary Encounters*. A saber, tal es la importancia de este concepto para la autora que lo agrega en el subtítulo del libro.

Estructurada en cuatro capítulos y un prólogo, esta magnífica obra se centra en un vínculo, a simple vista imperceptible, entre la traducción y el arte contemporáneo, dos ámbitos cuya relación no se ha analizado previamente en el marco de los estudios de traducción. El enfoque pionero del libro parte de las más recientes propuestas teóricas de nuestra disciplina, como la de postraducción (Arduini y Nergaard, 2011; Gentzler, 2017) y el llamado *outward turn*, giro hacia otras disciplinas, inaugurado por Susan Bassnett y David Johnston (2019). Ambas perspectivas comparten la búsqueda constante de una comprensión más amplia del término *traducción*, más allá de un trasvase entre lenguas, e invitan a entender este fenómeno como ingrediente fundamental de todo acto comunicativo. En este contexto, *Translation and Contemporary Art: Transdisciplinary Encounters* aporta al conjunto de publicaciones ya inscritas en estas nuevas corrientes epistemológicas y metodológicas una profunda y valiosa reflexión acerca de la interrelación entre la traducción y el arte contemporáneo.

No cabe duda de que Susan Bassnett, brillante teórica y una de las traductólogas más influyentes de hoy en día, ha sido una elección muy acertada para redactar el prólogo de la obra (pp. vii-xi). Las

* Licenciada en Historia por la Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonósov. Máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia y Máster en Traducción y Mediación Intercultural por la Universidad de Salamanca. La autora de la presente reseña es beneficiaria de un contrato predoctoral de personal investigador cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo, al amparo de la Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación (Junta de Castilla y León, España). Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación Reconocido TRADIC de la Universidad de Salamanca. Correo electrónico: margsav@usal.es

Ideas, VIII, 8 (2022), pp. 1-4

© Universidad del Salvador. Escuela de Lenguas Modernas. Instituto de Investigación en Lenguas Modernas. ISSN 2469-0899

ideas innovadoras que esta académica expone en su artículo “The Outward Turn in Translation Studies”, publicado en coautoría con otro reconocido estudioso, David Johnston, en la revista *The Translator* (Bassnett & Johnston, 2019), han servido de estímulo y de inspiración para el desarrollo de los planteamientos teóricos creativos que ofrece Vidal Claramonte en su monográfico. Tal y como resume Bassnett, la obra “*encourages us to rethink what we understand by translation, and to reflect on the multifaceted nature of the world in which we exist and on the multiple discourses that are swirling around us*” (p. xi).

El capítulo de apertura (pp. 1-27) sienta las bases metodológicas transdisciplinares de una nueva área de investigación que une la traducción y el arte contemporáneo. Vidal Claramonte parte de la noción de nuevos textos (*new texts*), intrínsecos a nuestra cultura contemporánea multimodal: “[i]n today’s world images, sounds, sensory perceptions, nonverbal communication, spaces, linguistic landscapes, cities, and even bodies are considered texts because they communicate” (p. 2). De esta forma, el texto se entiende como «concepto viajero» en el sentido de Mieke Bal (2002), y la traducción, como un viaje entre fronteras (Campbell & Vidal, 2019).

La autora contrasta una visión habitual y convencional del texto, unidad de análisis lingüístico, con un enfoque más amplio que permite considerarlo como una arquitectura de signos semióticos. A su vez, destaca que tanto la comunicación como la traducción “*appear today in contexts which go beyond traditional languages*” (p. 6), de ahí que sea necesario desarrollar metodologías que nos ayuden a estudiar estos nuevos textos, formados a partir de imágenes, sonidos, percepciones sensoriales, etc. Dicho proceso supone un verdadero reto para los estudios de traducción, dado que, en muchas ocasiones, estos textos multimodales transmiten mensajes y significados más complejos con respecto a los textos compuestos por palabras. Por ende, “*the stories told through non-traditional modes need to be translated in novel ways*” (p. 7).

El primer capítulo se cierra con un análisis detallado del fenómeno *outward turn* (Bassnett & Johnston, 2019), su historia y su papel clave tanto en la ampliación de la definición de la traducción como en el diseño de estrategias metodológicas que permiten estudiarla en profundidad. El *outward turn* ubica la traducción en un ámbito de constante movimiento para, por un lado, desdibujar sus márgenes y aproximarla a otras disciplinas, y, por otro, crear espacios interdisciplinares que conduzcan a un enriquecimiento progresivo del conocimiento en distintas áreas epistemológicas. Cabe destacar que muchos estudiosos han seguido estas últimas tendencias y han centrado su mirada en la propuesta de Bassnett y Johnston (2019). Como resultado, se han llevado a cabo varias iniciativas: lanzamiento de números especiales de algunas revistas adscritas a nuestra disciplina (*The Translator*, 2019; *Translation Matters*, 2019; *Target*, 2020; *JoSTrans*, 2021), creación de grupos internacionales de investigación (por ejemplo, AHRC Experiential Translation Network, liderado por Ricarda Vidal y Madeleine Campbell), publicación de artículos, organización de congresos y seminarios, etc. El libro de Vidal Claramonte también se suma a esta corriente a fin de aportar su grano de arena y, a través de la aplicación de la nueva definición de la traducción, borrar fronteras entre nuestra disciplina y el mundo del arte contemporáneo.

El título del segundo capítulo (pp. 28-54), “The Artistranslator’s Gaze”, se inspira en el concepto de *translator’s gaze*, que se plasma en el estudio de Madeleine Campbell y Ricarda Vidal (2019) y significa “*that look that uses the eyes, as well as the whole body to understand*” (p. 38). De acuerdo con la autora, mirar es una de las formas de narrar el mundo y, por consiguiente, de traducirlo. El presente capítulo invita al lector a reflexionar sobre la visibilidad: qué es lo visible, en qué circunstancias se manifiesta y cómo se puede estudiar. En este sentido, Vidal Claramonte ofrece una observación muy interesante y atinada: “[i]t is important to reflect on the urgency of translating to see, of seeing and looking to translate, and of being aware of the power relations generated between two texts” (p. 30). Las imágenes

se consideran textos contruidos (Mitchell, 1986; Barthes, 1977) que poseen varios significados traducibles y traducidos en función de la mirada del espectador.

Siguiendo el modelo de Apter (2007), que comprende la necesidad de mirar para leer y traducir a través de la mirada, así como el planteamiento de Campbell y Vidal (2019) acerca del *translator's gaze*, la autora se remite a varios ejemplos que ilustran cómo las palabras se traducen en imágenes o cobran forma mediante sensaciones. Entre estos, es importante destacar la colección de poemas *Fig* de Caroline Bergvall, que explora la conexión entre el lenguaje escrito y el cuerpo humano a partir del arte y la poesía. Otro ejemplo representativo es el proyecto artístico transdisciplinar *Translation Games: Still in Translation*, dirigido por Ricarda Vidal y María-José Blanco en el año 2015. *Still in Translation* se centra en un poema inédito de Denise Railey, que se (re)traduce de la mano de doce artistas en entornos multimodales.

En el tercer capítulo (pp. 55-84), Vidal Claramonte pone sobre el tapete la presencia de la traducción en diversas manifestaciones artísticas, que traducen la realidad “*using different languages as a material through a variety of perceptual channels, which transform language into a spatial, aural, and visual experience*” (p. 58). Así, las palabras forman parte de numerosas obras de arte contemporáneo (Marcel Duchamp, Salvador Dalí, René Magritte, Lawrence Weiner o Robert Barry). Los artistas utilizan las palabras como si fueran imágenes para mostrar la forma en la que distintos conceptos son capaces de traducirse viajando entre sistemas semióticos, disciplinas y géneros.

A su vez, otros representantes del mundo artístico encuentran formas de traducir lo real por medio de colores, sonidos, movimientos o incluso sus propios cuerpos. El último caso es el de Cindy Sherman, que “*post-translates, translates outward by using her own body as a text that rewrites other bodies in order to deconstruct the male gaze*” (p. 65). Esta feminista estadounidense utiliza fotografías de sí misma para desafiar múltiples estereotipos de género que gobiernan en la sociedad actual. A través de sus obras o sus autotraducciones, para decirlo con Vidal Claramonte, Sherman plantea preguntas complejas sobre la representación de la mujer de hoy en día.

Al mismo tiempo, la autora señala que el mundo del arte no solo aborda la traducción “*from the viewpoint of theory but also from practice*” (p. 70). Dos de los ejemplos son *On Translation: Miedo/Fear* y *On Translation Miedo/Jauf*, dos proyectos de Antoni Muntadas que denuncian asimetrías de poder con respecto a la frontera entre los Estados Unidos y México, por un lado, y la que separa España y Marruecos, por otro. Artistas como Shirin Neshat, Mona Hatoum, Kutlug Ataman o Cildo Meireles también son traductores en términos del *outward turn*, que por medio de sus creaciones artísticas presentan al público sus peculiares traducciones de la realidad.

El cuarto capítulo (pp. 84-89) concluye esta investigación apasionante y vuelve a poner de relieve una de las ideas clave de la obra: en el siglo XXI “*translation has become an important venue for raising questions pertaining to representation as well as to the linguistic construction of reality*” (p. 84). La traducción empieza a mirar más allá del plano lingüístico para ahondar en procesos intersemióticos y acercarse a los textos en su sentido más amplio. Textos que se componen de imágenes, sonidos, ruidos, silencios, colores, movimientos, sensaciones, etc. El carácter transdisciplinar de los estudios de traducción le permite a Vidal Claramonte crear un espacio idóneo para adentrarse en terrenos inexplorados que conectan el arte contemporáneo y la traducción.

Referencias

- Apter, E. (2006). *The Translation Zone: A New Comparative Literature*. Princeton University Press.
- Arduini, S., & Nergaard, S. (2011). Translation: A New Paradigm. *Translation. A Transdisciplinary Journal*, Inaugural Issue (December), 8-17.
- Bal, M. (2002). *Travelling Concepts in the Humanities*. University of Toronto Press.

- Bassnett, S., & Johnston, D. (2019). The Outward Turn in Translation Studies. *The Translator*, 25(3), 181-188.
- Blumczynski, P. (2016). *Ubiquitous Translation*. Routledge.
- Campbell, M., & Vidal, R. (2019). *Translating Across Sensory and Linguistic Borders. Intersemiotic Journeys between Media*. Palgrave Macmillan.
- Gambier, Y. (2016). Rapid and Radical Changes in Translation and Translation Studies. *International Journal of Communication*, 10, 887-906.
- Gentzler, E. (2017). *Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies*. Routledge.
- Mitchell, W. J. T. (1986). *Iconology. Image, Text, Ideology*. The University of Chicago Press.
- Barthes, R. (1977). The Grain of Voice. En S. Heath (Ed. y Trad.), *Image Music Text*. Fontana Press.