

APUNTES PARA UNA DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN DE POESÍA

Resumen: Resulta imprescindible para un traductor profesional adquirir a través del estudio y la práctica de la traducción aquellas técnicas y estrategias necesarias para enfrentarse al texto literario y su traducción. En literatura existe una serie de parámetros tales como los géneros, las formas poéticas, los estilos literarios, etc., que presentan especificidades que son didactizables. En este artículo proponemos la necesidad de elaborar una metodología adecuada y eficaz que conduzca a la formación del traductor literario, en concreto del traductor de poesía. Defendemos la realización de una serie de ejercicios que aborden aquellos aspectos específicos del texto poético, cuya traducción suele plantear dificultades y que con frecuencia han sido obviados. En el presente trabajo tratamos de reflexionar acerca de las especificidades, dificultades e implicaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar la traducción de un texto poético.

Palabras clave: Traducción poética; dificultades y restricciones; didáctica de traducción.

POETRY TRANSLATION AND TEACHING

Abstract: During their training, professional translators need to acquire the necessary techniques and strategies for approaching and translating literary texts by studying them closely and practicing translation. Literary texts have specific parameters, such as genres, poetic forms, and literary styles, which are teachable. In this article, we argue that an appropriate and efficient methodology for training literary translators, specifically the poetic translators, needs to be elaborated. We outline a series of exercises that deal with aspects specific to poetic texts, whose translation often poses difficulties that frequently go unaddressed. In this paper we try to reflect on the specificities, difficulties, and implications that must be taken into account when dealing with the translation of a poetic text.

Keywords: Poetry Translation; Difficulties; Translation Teaching.

APUNTES PARA UNA DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN DE POESÍA¹

Fecha de recepción: 21/12/2011; fecha de aceptación: 23/01/2012; fecha de publicación: 00/03/2012

Rosa Marta Gómez Pato

Gomez.pato@usc.es

Universidad de Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día existe un mayor consenso sobre la necesidad de formar traductores literarios, algo que se refleja en la mayoría de los planes de estudio de Traducción e Interpretación. Dentro de los estudios y los trabajos de traducción, traducir poesía quizá sea el desafío más complejo, el más difícil de tratar y sistematizar y por eso también el menos formalizado. Esto se verá reflejado así mismo en el ámbito de la didáctica, donde todavía es escasa la bibliografía dedicada a la enseñanza de la traducción de poesía².

En nuestra opinión, sin embargo, resulta imprescindible para un traductor profesional adquirir a través del estudio y la práctica de la traducción aquellas estrategias necesarias para enfrentarse al texto poético y su traducción. Estamos de acuerdo con Cabo Pérez cuando, en su trabajo dedicado a la traducción poética, afirma que “un buen planteamiento didáctico puede ahorrar mucho tiempo y evitar muchos problemas a los futuros traductores e intérpretes” (Cabo Pérez, 2001, 111).

En este artículo proponemos algunas estrategias metodológicas necesarias para conseguir la competencia exigible al futuro traductor de poesía, y en este sentido no tiene otra pretensión más que contribuir en alguna medida a la formación de dicho traductor. El tratamiento y la puesta en práctica de la traducción poética en el aula deben hacer emerger aquellos aspectos básicos y problemas más comunes con los que se puede encontrar el traductor de poesía, y que será preciso sistematizar.

2. OBJETIVOS EN EL AULA DE TRADUCCIÓN POÉTICA

A través de la reflexión en torno a los textos poéticos los estudiantes deberán tomar conciencia de las particularidades y dificultades que entraña la traducción de este género literario. Es necesario enseñar al futuro profesional de la traducción poética a percibir

estos aspectos, a hacerle consciente de los problemas que pueden surgir y ayudarle a buscar soluciones mediante la selección de las estrategias y herramientas adecuadas. En nuestra opinión, el docente debe ser un guía que da consejos útiles a los alumnos para que estos puedan enfrentarse a la lectura, interpretación y traducción de un poema. Los estudiantes deberán acostumbrarse a tomar sus propias decisiones, a saber que no existe una única traducción de calidad y que en todo trasvase se producirán pérdidas y ganancias. Creemos necesario hacerle observar al futuro profesional que la fidelidad no supone una equivalencia entre palabras o textos y que en la traducción poética habrá pérdidas con respecto al texto origen, pero también ganancias gracias a la aparición de nuevos recursos y posibilidades expresivas para la lengua de llegada.

Como punto de partida, debemos aclarar qué entendemos por lengua poética. Para ello tomaremos la definición que el investigador Kayra ofrece en su artículo “Le langage, la poésie et la traduction poétique ou une approche scientifique de la traduction poétique” (1998), pues en ella se revelan ya las principales competencias que, en nuestra opinión, deberá adquirir el traductor de poesía. Para Kayra la lengua poética “peut se définir comme une expression ou une transposition au moyen de ‘signes particuliers’ (Bréal 1904: 329) (sic) d’une psychologie ou d’un comportement, d’un sentiment ou d’une pensée, d’une attitude ou d’une esthétique” (Kayra, 1998, 1). Entendiendo pues la poesía como la expresión individual y *original* de un sentimiento, idea y estética, para la traducción poética, concluye el autor, es necesario ver la poesía como el pensamiento mejor organizado tanto desde el punto de vista lingüístico como estético, como “la experiencia sensible más hermética” (Kayra, 1998, 7). Esto significa que el futuro profesional de la traducción poética deberá atender tanto al plano sensible como inteligible del texto poético, un texto que está destinado a crear una emoción a través de un estilo propio mediante combinaciones verbales *originales*. Será importante, pues, que el futuro traductor poético ejercite junto con otras también aquella capacidad empática, es decir, el sentimiento de participación afectiva para poder *in-corporarse* al alma, espíritu o genio del autor original y ser capaz de *en-carnar* y *re-crear* el texto original en la lengua término.

Concordamos pues con la concepción holística de la traducción propuesta por Kohlmayer (Kohlmayer, 2004), para quien el sentimiento y entendimiento funcionan en la traducción siempre de manera conjunta. Partiendo de esta base, traducir un texto literario exige poner en funcionamiento la competencia empática o *sensible*, esto es, aquella que tiene que ver con la capacidad afectiva del traductor (Kohlmayer, 2004, 11). La traducción literaria implica pues una *re-presentación* cognitivo-emocional, en la que

la competencia *empática* o capacidad para compenetrarse con el *otro* original desempeña un papel fundamental. El traductor debe, a través de esa compenetración y familiarización, alcanzar a comprender y trasladar el mundo emocional y cognitivo de los personajes originales o yo poético. Una traducción literaria debe estar viva, de tal modo que las figuras tengan un perfil claro, una voz y una vida interior. Para Kohlmayer no se trata de traducir palabras y frases, sino voces humanas. Por lo tanto, al igual que las otras capacidades o facultades necesarias para llevar a cabo la traducción poética, la competencia empática puede ser activada y desarrollada o decrecer y desaparecer (Kohlmayer, 2004, 16).

Entendemos la traducción literaria y poética como una labor estética en la cual la empatía es básica para la comprensión del texto original: por parte del traductor poético es necesaria una fuerte identificación con los actos textuales emocionales. Junto a esto cabe destacar que en un texto literario que haya de ser traducido además de analizar el contenido cognitivo-intelectual del mensaje y atender al estímulo cognitivo-emocional es necesario reconocer la forma lingüístico-corporal y vocal de la presentación textual, esto es, el *cómo* de la realización del mensaje. Para ello Kohlmayer en su artículo “Empathie und Rhetorik. Gedanken zur Didaktik des Literaturübersetzens” (2003) propone ejercicios de retórica y de representación teatral (interpretación de roles), muy recomendables para nuestra aula. Para Kohlmayer la traducción literaria puede ser entendida como una obra teatral que tiene lugar o se escenifica en la mesa (cabeza) del traductor. En la lectura atenta de estas voces, el traductor deberá preguntarse qué se esconde en el subtexto y deberá movilizar su fantasía guiada empáticamente (Kohlmayer, 2003, 27). Entre otros ejercicios, destacan aquellos orientados a la reproducción oral del texto en la lengua de partida y llegada, ejercicios de análisis acústico para buscar las intenciones recónditas del autor, así como otros en los que el alumno tendrá que memorizar, traducir y parafrasear el texto literario original (Kohlmayer, 2003, 421-425). Con ellos se pretende alcanzar una buena comprensión del texto de partida y realizar un trasvase óptimo de éste a la lengua meta, así como ejercitar la competencia empática y creativa del futuro traductor literario.

3. COMPETENCIAS DEL TRADUCTOR DE POESÍA

Además de la competencia empática, descrita en el capítulo anterior, el traductor de poesía debe poseer una competencia literaria y filológica, sin olvidar por supuesto aquellas competencias que se le suponen a todo traductor: competencia lingüística, cultural y traductológica. El traductor de poesía deberá dominar las convenciones

poéticas en ambas lenguas, tener una buena competencia lectora e interpretativa así como una gran capacidad expresiva y creativa, esta última de manera especial en la lengua meta. En la traducción de textos literarios y poéticos el futuro traductor se encontrará, junto con las restricciones que pueden darse en cualquier traducción – de carácter político, económico o social –, con aquellas motivadas por las formas y estilos canonizados en las dos literaturas.

Sin duda, traducir poesía es una tarea en extremo compleja, pero a su vez desafiante e inquietante. Para encontrar una salida a todas las dificultades con las que toparemos es preciso tener en cuenta el papel fundamental que la creatividad del traductor adquiere: capacidad imaginativa, flexibilidad y búsqueda de la “lengua personal” son claves para abordar la traducción del texto poético. Estas competencias capacitarán al traductor para reescribir los diferentes lenguajes literarios.

Del mismo modo el profesional de la traducción literaria tiene que conocer en profundidad la obra del escritor y dominar el idiolecto de este, aspectos que le ayudarán a encontrar el estilo particular y el tono de la obra. Por último, y tal como afirma Verdegal Cerezo, la persona que se enfrenta a la traducción de poesía deberá tener una especial sensibilidad por el hecho literario y poseer un amplio bagaje cultural (Verdegal Cerezo, 1996, 213). Todas estas competencias que debe adquirir el alumno que ha de formarse como traductor de poesía indican la dirección de los aspectos y ejercicios que se deben trabajar en el aula.

4. TRADUCIR: LEER, INTERPRETAR Y RECREAR

Toda traducción exige una lectura profunda del texto. Traducir es el “ejercicio hermenéutico por excelencia” (Doce, 2007, 243). El traductor determina la interpretación del texto original y en consecuencia redefine el significado del original: “A translator, therefore, is a rewriter who determines the implied meanings of the TL text, and who also, in the act of rewriting, redetermines the meaning of the original” (Álvarez y Vidal, 1996, 4).

Toda traducción o reescritura, tal como la denomina Lefevere, refleja una cierta ideología y poética. Los traductores son creadores de imágenes, ejercen su influencia subjetiva y desempeñan un papel importante en el cambio cultural, en la evolución de otra cultura y literatura:

Rewriting is manipulation, undertaken in the service of power, and in its positive aspect can help in the evolution of a literature and a society. Rewritings can introduce new concepts,

new genres, new devices and the history of translation is the history also of literary innovation, of the shaping power of one culture upon another. But rewriting can also repress innovation, distort and contain, and in an age of ever increasing manipulation of all kinds, the study of the manipulation processes of literature as exemplified by translation can help us towards a greater awareness of the world in which we live (Lefevere, 1992, 11).

El traductor literario mediante el poder y la capacidad de interpretación del texto original ejerce un importante papel en la conformación estética de la cultura de llegada. Autores como Torres Monreal nos hacen reflexionar sobre la responsabilidad del traductor (Torres Monreal, 2000). Dependiendo de las prioridades y por lo tanto de las elecciones que realice el traductor para su texto el resultado final variará.

Traducir no es una actividad neutra y objetiva, sino una actividad subjetiva, lo que evidencia la razón de la multiplicidad, a veces contradictoria, de distintas traducciones de calidad de un mismo texto poético. Esta pluralidad no sólo es legítima, sino que supone una riqueza para la lengua meta. La traducción poética participa de este modo en la creación, la renovación y en el desarrollo de la literatura receptora.

5. PROCESO DE LA ACTIVIDAD TRADUCTORA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La traducción comienza con el acto de leer, una lectura activa y reflexionada, seguido de un ejercicio interpretativo, analítico y crítico, y termina con el acto creativo de la reescritura.

Una de las metodologías empleadas en la traducción de un texto poético consiste en analizar y comprender en todas sus dimensiones el texto origen para poder afrontar conscientemente la traducción. En el aula se realizarán ejercicios de descodificación, análisis e interpretación del texto literario, así como de escritura creativa. Entre otros ejercicios de escritura creativa, para efectuar tanto en la lengua de partida como en la de llegada, se llevan a cabo los siguientes: parafrasear o transcribir el mensaje del original con palabras propias; convertir el poema en una pequeña pieza teatral, en una noticia o en un anuncio para una revista; completar un poema original que se presenta a los alumnos sin los versos finales o estrofa final; crear a partir del texto original un poema propio; o seleccionar algunas de las figuras retóricas del poema origen, cambiarlas por otras y, manteniendo el sentido del texto original, elaborar otro poema. Estos ejercicios en los que se varía el contenido o los aspectos retóricos y estilísticos de un texto poético obligarán, por una parte, a buscar, pensar y plasmar nuevas posibilidades expresivas en la lengua propia y, por otra, a reflexionar sobre los recursos y elecciones llevadas a cabo

por el autor original; en definitiva, servirán para ejercitar la capacidad creativa del futuro traductor literario.

Tras una lectura crítica del texto poético que se ha de traducir, los primeros pasos del proceso de la actividad traductora incluirán el estudio, la comprensión y la interpretación del texto origen. Para la preparación de la traducción se buscará bibliografía variada sobre el autor, la corriente literaria a la que pertenece y sobre el contexto histórico, social, económico y cultural en el que se inserta. Es imprescindible tener un amplio conocimiento del autor: su biografía, su poética, el período histórico en el que vive y escribe, el movimiento literario en el que se inscribe, su obra precedente y su obra en general, para conocer sus costumbres, sus fijaciones, sus ideas, sus influencias y su estilo. Sólo conociendo bien a quien traducimos podemos trasladar a nuestra cultura obra y esencia. Pero además es conveniente conocer en profundidad el sistema literario y su funcionamiento tanto de la lengua origen como de la lengua meta. Para ello el futuro profesional se servirá de bibliografía secundaria acerca del texto, de la recepción del mismo y de su impacto en el sistema literario en el que se inserta. Estos análisis realizados por expertos conocedores de la materia pueden ayudar a percibir matices de tipo contextual, histórico, personal, etc., que tal vez no se hayan percibido en una lectura o investigación propia. Un ejercicio para la interpretación será la realización de una paráfrasis en prosa del poema y el debate en el aula sobre el mensaje del texto. A continuación en la fase analítica se llevará a cabo un análisis profundo del texto poético y nos fijaremos en las principales dificultades que presenta la traducción. Este análisis incluye el estudio de las denotaciones, connotaciones, figuras retóricas y de la relación o unión indisoluble de forma y sentido, o signifiante y significado. Realizaremos el análisis del texto centrándonos en tres niveles: el semántico, el morfosintáctico y el pragmático. Después de que el traductor haya entendido el texto, el mensaje y la expresión particular del mismo, procederá a una primera traducción.

Para llevar a cabo un análisis completo del texto original recomendamos el modelo que propone Acartürk-Höb en su novedoso ensayo ... *making the mirror visible* ... *Deutsche Übersetzungen englischer Lyrik* (2010). En él presenta un modelo para poder realizar una descripción lo más científica y académica posible de la relación entre una traducción poética y su original. Aunque este modelo de análisis busca describir de manera detallada la cantidad y la calidad de la similitud entre el original y su traducción, podría perfectamente aplicarse en el aula de traducción poética. Éste serviría para analizar el texto original, así como los aspectos más relevantes y más problemáticos del mismo a la hora de la traducción. En este modelo se presta atención, entre otros, a los

rasgos lingüísticos –nivel visual, fonológico, morfológico, etc.– y literarios –nivel intratextual (estructura poética) e intertextual (referencias)– así como a aquellos principios contextuales de carácter sociopolítico –espacio cultural, comunidad cultural y estructura social– e histórico³.

Otro modelo de análisis, aunque esta vez centrado en el texto narrativo, se presenta en el trabajo *Guía didáctica de la traducción de textos idiolectales (texto literario y texto de opinión)* (A Coruña, 2004) de García López. En ésta se ofrecen aplicaciones metodológicas muy interesantes para el aula de la traducción literaria que pueden utilizarse también en el aula de traducción poética, aunque para ello será necesario ampliar los apartados del análisis a los rasgos específicos del género de la poesía. Así, por ejemplo, el modelo de análisis propuesto por García Álvarez para un texto narrativo alemán y su traducción al español se podría aplicar a un texto poético ampliando dentro del estudio idiolectal del texto original el análisis métrico-rítmico y fónico⁴.

Los ejercicios de traducción que se proponen en clase servirán para abordar los rasgos específicos del género poético, ya que, aunque ninguna traducción es un acto mecánico, consideramos, sin embargo, que dominar la especificidad del texto poético en la lengua origen y lengua meta nos ayudará a reconocer y a aplicar las técnicas y estrategias oportunas para solucionar las dificultades que van a surgir a la hora de traducir este tipo de textos.

Según Delisle cinco son los parámetros principales que definen los textos poéticos: comunican la visión del mundo del escritor, ocultan un poder de evocación, valorizan la forma, destacan por su no univocidad e intemporalidad, y contienen valores universales (Delisle, 1980, 30). Nos encontramos ante textos principalmente metarreferenciales y evocativos, en donde la forma desempeña el papel principal. En el siguiente apartado detallaremos con mayor precisión los rasgos principales de este género.

6. ESPECIFICIDAD DEL GÉNERO POÉTICO Y SU TRADUCCIÓN

Tras haber definido en el segundo apartado de nuestro trabajo el concepto de lengua poética y poesía, nos centraremos ahora en el rasgo más relevante de este género. Debemos tener en cuenta que la poesía se presenta como un tipo de texto con una especificidad propia muy marcada. Frente a otros géneros y tipologías textuales, la poesía es quizá aquella textualidad donde el lenguaje como materialidad cobra mayor protagonismo. Para Sánchez Robayna este aspecto se pone de relieve de manera

especial en la poesía moderna, pues ésta no se define tanto por “la reproducción de la realidad, sino por la creación o invención de realidad verbal, en donde muchas veces no hay nada que explicar o interpretar, sino una realidad que experimentar poéticamente” (Sánchez Robayna, 2007, 212). Otras dificultades atañen al sentido del poema, que en poesía acostumbra a ser más difícil de definir, precisamente provocadas por la densidad de la expresión. El poema se colma, en la brevedad y concisión que lo caracteriza, de metáforas, aliteraciones, juegos de palabras, ritmo, rima, etc. Todos estos elementos contribuyen a la complejidad del entramado poético.

En la traducción literaria y de manera más evidente en la traducción de poesía las estructuras sintácticas y fonéticas, en definitiva, la forma, está íntimamente relacionada con el mensaje contenido en el texto. Para Torres Monreal (Torres Monreal, 2000, 163) la especificidad del texto literario está reflejada en su particular elaboración lingüística, y, en particular, la del texto poético en la indisolubilidad de significantes y significados. La forma es parte esencial del mensaje del poema. Ésta y la sustancia son inseparables. En el poema la palabra surge como palabra y no como un simple representante del objeto nombrado ni como expresión del sentimiento. El mensaje está íntimamente ligado al lenguaje mismo, a la forma, y el poema va a crear un efecto determinado a partir de la conjunción de sentido y sonido. El poema es un todo, un sistema, por eso a la hora de traducir habrá que buscar las interrelaciones que existen entre los dos componentes del lenguaje.

El profesional de la traducción deberá atender a los siguientes componentes del poema: el componente acústico que se puede dividir en un nivel métrico-rítmico y en otro fónico, el componente morfosintáctico y el léxico-semántico y retórico.

Para trasvasar la sugestividad acústica del poema original es necesario prestar atención a los siguientes aspectos: medida, timbre, rimas, ritmo acentual, cadencia, pausas y figuras fonéticas. El traductor debe descubrir aquellas sutilezas del juego entre sonido y sentido. En el nivel métrico-rítmico se estudia qué clase de versos, estrofas, rimas, etc. hay en el poema original. En el nivel fónico se trataría de detectar cuáles son los sonidos predominantes, teniendo en cuenta las figuras retóricas del significante o aquellas figuras fonéticas que puedan estar presentes en el texto. El traductor deberá decidir qué elementos quiere o puede mantener en su traducción, atendiendo a la poética del autor y a sus costumbres. El conocimiento de la poética del autor es un requisito previo a la realización de la traducción, y le permitirá al traductor saber si participa y *simpatiza* con la voz interior del poeta. La empatía, a menudo un aspecto obviado en los estudios de

traducción literaria, nos parece, tal como apuntamos ya al comienzo de nuestro trabajo, una condición necesaria para traducir un texto poético. El traductor literario tiene que familiarizarse con el modo de escribir del autor original, meterse en su piel y trasvasar todos los matices y la musicalidad que el autor quiso dar a su texto. Creemos que el traductor de poesía debe tener sensibilidad poética y mostrar admiración por el poeta y texto que va a traducir, ya que éste no solamente se propone decirle al lector lo que dice el original sino también conmovérselo (Viaggio, 2002).

Junto con un análisis detallado de los elementos prosódicos se estudiará también el componente morfosintáctico, el lenguaje y su construcción sintáctica. Se analiza aquí la estructura de los periodos así como aquellos elementos sintácticamente normativos y se observa si éstos han sido infringidos o no. Si estas infracciones están en el sistema poético catalogadas como figuras retóricas (quiasmo, enumeración, hipérbaton, inversión, silepsis, etc.) se debería operar en el texto meta con infracciones parecidas.

Por último, bajo el componente léxico-semántico y retórico (metáfora, metonimia, alegoría, parodia, ironía, etc.) se entiende la comprensión sémica, el reconocimiento de los distintos registros y del léxico relacionado con el plano estético tradicional, epocal o del poeta en concreto. Destacan aquí aspectos como la polisemia, los neologismos, los nombres propios, la ambigüedad, el non-sense, el registro, los falsos amigos, la jerga, el sociolecto, el idiolecto, las variantes dialectales, etc. En lo que atañe a los refranes y las paremias el traductor buscará equivalentes en la lengua de llegada en la medida en que el autor los respete, y si sufren alteraciones el traductor deberá respetar esas *deformaciones*. Los alumnos deberán descubrir en una primera traducción las palabras claves del texto y observar si hay presencia de figuras retóricas de significado (metáfora, oxímoron, alegoría, metonimia, eufemismo, personificación, etc.).

Se hace imprescindible pues conocer las normas poéticas tradicionales, pero también aquellas que destacan en cada época o período literario para percibir si éstas han sido infringidas o no, y, si, por lo tanto, cumplen con las expectativas, o, por el contrario, la infracción de alguna de ellas produce extrañeza en la lengua origen, extrañeza que el autor original ha deseado provocar y que deberá ser trasvasada al texto meta. No debemos olvidar que la poesía busca continuamente dar a la lengua cotidiana nuevas posibilidades expresivas y que ésta juega con constantes y variables (Kayra, 1998, 4).

Junto con los problemas particulares relacionados con la importancia que tiene la forma en el poema cabe añadir la dificultad de la interpretación del sentido en el poema. La

expresión poética condensada, como exponíamos anteriormente, el lenguaje hermético, a veces con un plus de sagrado, oscuro o incomunicable, así como la búsqueda por parte del poeta de un lenguaje propio, que, con frecuencia, intenta romper moldes y normas, dificultan la tarea. Otras dificultades que surgen en los textos poéticos son el reconocimiento de alusiones o referencias (bíblicas, clásicas, culturales, literarias, etc.), la traducción de elementos gráficos o la relación entre la imagen creada en el poema y su significado.

La poesía es un sistema sensible a las transformaciones, en este caso, de una lengua a otra, no sólo porque se teje a partir de un lenguaje altamente connotativo y condensado, donde incluso en una sola palabra, en su significante y significado, hallamos un mundo de matices y percepciones, sino porque su carácter particular también viene dado por esa huida de las convenciones lingüísticas, literarias y culturales. Todo esto que hace que un poema sea único, hace también que cada traducción sea una tarea única y desafiante, en la cual, sin una capacidad creativa y flexible, no se obtendrán buenos resultados.

Una vez realizado el análisis detallado del texto, en la fase de reverbalización, se intentará reproducir las características del sentido y del estilo del texto origen. El traductor se propondrá trasvasar el lenguaje y mensaje particular. Para ello deberá capturar el ritmo del original, su musicalidad y cada matiz de sentido. La traducción seguirá el espíritu del original y hará resonar el tono poético particular. Tanto tono como estilo son dos de los aspectos más controvertidos en la teoría de la traducción literaria. Mientras el tono tiene que ver con la intención que el autor desee transmitir en su texto y por lo tanto depende de la interpretación del lector/traductor, el estilo se define a partir de los aspectos formales objetivables del texto poético.

En todo este proceso de traducción poética recalamos la finalidad del mismo: buscar el mismo efecto, en este caso estético, que produce en la lengua origen y dar a conocer un determinado poema u obra, así como el universo poético del que proviene.

Como ejercicio en el aula puede ser interesante realizar a partir de un poema dado distintas versiones en función de la relevancia que se le otorgue a la estructura del poema o a las ideas del mismo. Por ejemplo, en una primera versión, puede intentarse conservar la forma métrica original, y, en otra alternativa, tratar de recrear la música del poema.

7. FASE DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN

Tras la fase de traducción creemos conveniente efectuar una revisión del texto meta. En una primera revisión se comenta la traducción dejando de lado el texto de partida. A continuación se contrasta con el original y posteriormente con otras traducciones del mismo texto –realizadas por otros alumnos y aquellas publicadas–. Un ejercicio que conviene realizar es la redacción de un análisis contrastivo de las traducciones publicadas, opinando de manera argumentada acerca de las elecciones de los distintos traductores (métrica, rimas, lenguaje figurado, técnicas de traducción utilizadas, etc.). En el análisis de las distintas traducciones se destacará el carácter dinámico de la función. La traducción es fruto de las decisiones relacionadas con la finalidad que se ha propuesto el traductor, y el resultado debe ser valorado en función de este postulado (Masseau, 2007, 187). En nuestra opinión en una traducción poética debe aparecer el mensaje del original al mismo tiempo que las peculiaridades estilísticas del original. Sin embargo, dependiendo de las elecciones del traductor en función de la interpretación del texto origen, éste llevará a cabo distintas intervenciones. Toda traducción poética, que nosotros hemos denominado también reescritura o recreación, se articula pues entre la literalidad y la interpretación.

La traducción comentada y el análisis contrastivo de traducciones, así como el comentario literario que se lleva a cabo en la fase analítica y de interpretación, ayudarán al alumno a reconocer los conceptos básicos de la traducción poética, así como a recurrir a las técnicas y estrategias de traducción necesarias y oportunas para cada momento.

Otro ejercicio que pueden realizar los alumnos en el aula de traducción poética es la presentación oral de un proyecto de traducción. Tras elegir un texto poético para traducir, supervisado siempre por el docente, cada alumno o grupo reducido de alumnos presenta en el aula su proyecto de traducción centrándose en los siguientes aspectos: 1. Breve apunte relacionado con la vida y obra del poeta, destacando aquellos aspectos de relevancia para la traducción; 2. Dificultades de traducción y estrategias de resolución; 3. Evaluación de las pérdidas y ganancias; y 4. Análisis contrastivo con otras traducciones.

8. CONCLUSIONES: DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA

La principal dificultad de la traducción poética no es la que se deriva de uno u otro elemento formal del texto, sino que tiene que ver con la *participación empática* y comprensión del texto con todos sus matices, así como con el trasvase de su efecto estético. La práctica de esta actividad precisa de la adquisición de determinados conocimientos, técnicas y estrategias particulares que deberán ser tratados y ejercitados en el aula. El objetivo es sensibilizar a los estudiantes ante los conceptos y problemas específicos de traducción de este tipo de textos. Coincidimos con Kayra en entender la traducción literaria como una conjunción de arte y técnica: *Arte* porque supone una originalidad que viene dada por una estética determinada y *técnica* porque tiene sus reglas, técnicas y saberes que se pueden adquirir empíricamente (Kayra, 1998, 7). Creemos que es necesario visibilizar y sistematizar la labor de la traducción poética, y que el tratamiento concreto, en este caso en el aula, de los distintos problemas relacionados con la traducción de este género permitirá teorizar en este campo.

9.- BIBLIOGRAFÍA

Acartürk-HöB, M. (2010). ... *making the mirror visible ... Deutsche Übersetzungen englischer Lyrik (W.H. Auden). Versuch einer Verwissenschaftlichung der Übersetzungskritik*. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Álvarez, R. y Vidal, C. A. (Eds) (1996). *Translation, Power, Subversion*. Clevedon: Multilingual Matters.

Álvarez Calleja, M. A. (2000). *Traducción y lenguajes literarios: Escritura autobiográfica norteamericana*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Buffoni, F. (Ed.) (2006). *Traduttologia: La teoria della traduzione letteraria*. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Cabo Pérez, G. de (2001). La traducción poética: una propuesta didáctica. En I. Pascua Febles (Coord.), *La traducción: estrategias profesionales* (pp. 111-122). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de Publicaciones.

Delisle, J. (1980). L'analyse du discours comme méthode de traduction. *Cahiers de Traductologie*, 2, 29-31.

Doce, J. (ed.) (2007). *Poesía en traducción*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

- (2007). Poesía en traducción. En J. Doce (Ed.), *Poesía en traducción* (pp. 242-266). Madrid: Círculo de Bellas Artes.

García López, R. (Coord. y autora principal) (2004). *Guía didáctica de la traducción de textos idiolectales (texto literario y texto de opinión)*. A Coruña: Netbiblo.

Jin, D. (2003). *Literary Translation: Quest for Artistic Integrity*. Ed. & Introduction William McNaughton. Manchester: St Jerome Publishing.

Kayra, E. (1998). Le langage, la poésie et la traduction poétique ou une approche scientifique de la traduction poétique. *Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal*, 43, 2, 254-261. Artículo consultado el 20 de diciembre, 2011, en <http://id.erudit.org/iderudit/003295ar>.

Kohlmayer, R. (2003). Empathie und Rhetorik. Gedanken zur Didaktik des Literaturübersetzens (pp. 416-433). En M. Perl y W. Pöckl (Eds.), *Die ganze Welt ist Bühne*. Festschrift für Klaus Pörtl zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.

Kohlmayer, R. y Pöckl, W. (Eds.) (2004). *Literarisches und mediales Übersetzen. Aufsätze zu Theorie und Praxis einer gelehrten Kunst*. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.

Lefevere, A. (1992). *Translating literature: practice and theory in a comparative literature context*. New York: The Modern Language Association of America.

Masseau, P. (2007). *Aproximación teórica a la crítica de la traducción poética. Le Cimetière marin de Paul Valéry*. Alicante: Universidad de Alicante. Tesis doctoral consultada el 20 de diciembre, 2011, en <http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/67926282109025010410457/030796.pdf>.

Sánchez Robayna, A. (2007). Traducir, esa práctica. En Doce, J. (Ed.), *Poesía en traducción* (pp. 201-239). Madrid: Círculo de Bellas Artes.

Torres Monreal, F. (2000). La traducción literaria (poesía, teatro). En F. Navarro Domínguez (Ed.), *Introducción a la teoría y a la práctica de la traducción. Ambito hispanofrancés*, (pp. 163-194). Alicante: ECU.

Verdegal Cerezo, J. M. (1996). La enseñanza de la traducción literaria. En A. Hurtado Albir (ed.), *La enseñanza de la traducción* (pp. 213-216). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.

Viaggio, S. (2002). Dos notas sobre la traducción poética. *La linterna del traductor*, 4. Artículo consultado el 20 de diciembre, 2011, en <http://traduccion.rediris.es/4/viaggio.htm>.

Notas

¹ Este artículo se inscribe en el marco del proyecto de investigación "Aproximación a una teoría de la traducción literaria a través de su didáctica (TRADLIT)" (Ref. FS/16-2010), financiado por la Fundación Samuel Solórzano Barruso, de la Universidad de Salamanca.

² A lo largo de este trabajo se emplean los términos "traducción de textos poéticos", "traducción de poesía" y "traducción poética" de manera indistinta para referirnos a aquella traducción de poesía que busca integrarse en el sistema poético de la lengua de llegada y satisfacer así por lo tanto las convenciones de este género en la cultura de llegada.

³ Véase el modelo en Acartürk-Höb 2010, 117-119.

⁴ Véase el modelo de aplicación didáctica y el completo análisis para el par alemán-español de Ana M.ª García Álvarez en García López 2004, 127-166.

POETRY TRANSLATION AND TEACHING¹

1. INTRODUCTION

Nowadays a greater consensus exists surrounding the necessity of training literary translators; this is reflected in the majority of Translation and Interpreting curricula. Within the study and profession of translation, translating poetry is perhaps the most complex challenge, the most difficult to address and systematise and, thus, also one of the least formalised. This will also be reflected in the field of didactics wherein the bibliography dedicated to the teaching of poetry translation remains scant.

In our opinion, however, during their training, professional translators need to acquire the necessary techniques and strategies for approaching and translating literary texts by studying them closely and practising translation. We agree with Cabo Pérez when, in her paper on poetry translation, she affirms that “a good didactic approach can save lots of time and spare future translators and interpreters many problems” (Cabo Pérez 2001, 111).

In this article we propose some methodological strategies necessary for achieving the competence that may be demanded of the future poetic translator, and in that regard this paper does not have any pretensions other than contributing to some extent to the training of that particular type of translator. The way in which poetry translation is addressed and practised in class must bring out those basic aspects and most common problems that the poetic translator may encounter, and that will need to be systematised.

2. AIMS OF THE POETRY TRANSLATION CLASSROOM

By deliberating over poetic texts the students should become aware of the particularities and difficulties that the translation of this literary genre entails. It is necessary to teach the future professional poetic translator to perceive these elements, to make him or her conscious of the problems that can arise, and to help find solutions by selecting the appropriate strategies and tools. In our opinion, the professor must be a mentor that provides the students with useful advice so that they can deal with the reading, interpretation, and translation of a poem. The students must become familiar with making their own decisions, knowing that more than one quality translation exists, and that losses and gains occur when any transfer is made. We believe that it is necessary to bring to the future professional's attention the fact that fidelity does not mean

equivalence between words or texts and that in poetry translation there will be losses with respect to the source text, but also gains thanks to the apparition of new resources and expressive possibilities in the target language.

As a starting point, we must clarify what we understand for poetic language. In order to do so we shall use the definition that Kayra offers in his article *Le langage, la poésie et la traduction poétique ou une approche scientifique de la traduction poétique* [Language, poetry, and the translation of poetry or a scientific approach to the translation of poetry] (1998), as it reveals the principal competences that, in our opinion, the poetic translator should acquire. Kayra finds that poetic language “peut se définir comme une expression ou une transposition au moyen de ‘signes particuliers’ (Bréal 1904: 329) (sic) d’une psychologie ou d’un comportement, d’un sentiment ou d’une pensée, d’une attitude ou d’une esthétique”¹² (Kayra 1998, 1). Thus, understanding poetry as the individual and *original* expression of a sentiment, idea and aesthetic, the author concludes that in poetry translation it is necessary to think of poetry as the most well organised thought, both from a linguistic and aesthetic point of view, to see it as “the most hermetic sensitive experience” (Kayra 1998, 7). This means that the future professional poetic translator should pay attention to both the sensitive and intelligible planes of the poetic text, a text that is destined to create an emotion by using a unique style made up of *original* verbal combinations. Thus, it shall be important that the future poetic translator exercises, among others, that empathetic capability, which is to say, the sentiment of affective participation in order to be able to *in-corporate* the original author’s soul, spirit, or genius, and be capable of *em-bodying* and *re-creating* the original text in the target language.

We concur then with the holistic conception of translation proposed by Kohlmayer (Kohlmayer 2004), who believes that sentiment and understanding always function conjunctly in a translation. On that basis, translating a literary text requires exercising the empathetic or *sensitive* competence, i.e., the competence associated with the translator’s affective capacity (Kohlmayer 2004, 11). Literary translation thus implies a cognitive-emotional *re-presentation* in which the *empathetic* competence or the capacity to identify with the *other* original plays a fundamental role. Through this

¹ Translator’s note: in English, “may be defined as the expression or transposition, by means of ‘individual signs’ (Bréal 1904: 329) (sic) of a psychological or behavioural trait, a feeling or a thought, an attitude or an aesthetic.”

identification and familiarization, the translator must manage to comprehend and transfer the emotional and cognitive world of the original characters or poetic I. A literary translation must be alive in such a way that these figures have a clear profile, a voice, and an inner life. For Kohlmayer it is not about translating words and sentences, but rather human voices. Thus, as is the case with the other capacities and faculties necessary for carrying out the translation of poetry, the empathetic competence can be activated and developed or wane and disappear (Kohlmayer 2004, 16).

We understand the translation of literature and of poetry to be an aesthetic task in which empathy is fundamental in order to comprehend the original text: it is necessary that the poetic translator identifies strongly with the emotional textual acts. In addition, it should be noted that in a literary text that is to be translated, apart from analysing the message's cognitive-intellectual content and addressing the cognitive-emotional stimulus, it is necessary to recognise the textual presentation's linguistic-corporal and vocal form, i.e., *how* the message is realised. To that end, in his article *Empathie und Rhetorik. Gedanken zur Didaktik des Literaturübersetzens* [Empathy and rhetoric. Thoughts on the teaching of literary translation] (2003) Kohlmayer proposes rhetoric and theatrical representation (roleplaying) exercises, which he highly recommends for the poetry translation classroom. Kohlmayer believes literary translation can be understood as a play that takes place or is staged on the translator's desk (in his or her head). While careful reading these voices, the translator should wonder what is hiding in the subtext and should mobilise his or her empathetically guided fantasy (Kohlmayer 2003, 27). Among other exercises, those that stand out are orientated towards the oral reproduction of the text in the source and target languages, acoustic analysis exercises for finding the author's recondite intention, as well as others in which the student will have to memorise, translate, and paraphrase the original literary text (Kohlmayer 2003, 421-425). The aim of these exercises is to gain a good comprehension of the source text and to transfer optimally from it to the target language, as well as to exercise the future literary translator's empathetic and creative competences.

3. COMPETENCES OF THE POETRY TRANSLATOR

Besides the empathetic competence, described in the previous chapter, the poetic translator should possess a literary and philological competence, not to mention of course those competences expected of all translators: linguistic, cultural, and translatorial competences. The poetic translator must dominate the poetic conventions in both languages, have good reading and interpretive competences, as well as high

creative and expressive capacities, the latter is especially needed in the target language. When translating literary and poetic texts the future translator will encounter restrictions motivated by the forms and styles canonized in both literatures, in addition to those that may arise in any translation, whether they are of a political, economic, or social nature. Without a doubt, translating poetry is an extremely complex task, but all the while challenging and disturbing. To find a way around all of the difficulties that we will encounter it is necessary to keep in mind the fundamental role the translator's creativity plays: imaginative capacity, flexibility, and a search for the "personal language" are fundamental for addressing the translation of a poetic text. These competences will prepare the translator for rewriting the different literary languages.

Likewise, the professional literary translator must have a profound knowledge of the author's work and dominate his or her idiolect, aspects that will aid in the discovery of the work's particular style and tone. Lastly, and just as Verdegal Cerezo affirms, whoever deals with the translation of poetry should have a special sensitivity for the literary creation and possess a wealth of cultural knowledge (Verdegal Cerezo 1996, 213). All of these competences that must be acquired by the student who is to train as a poetry translator indicate the direction of the elements and exercises that must be worked on in class.

4. TRANSLATION: READ, INTERPRET, AND RECREATE

Any translation demands a thorough reading of the text. Translating is the "hermeneutic exercise par excellence" (Doce, 2007: 243). The translator determines the original text's interpretation and redefines the original meaning accordingly: "a translator, therefore, is a rewriter who determines the implied meanings of the TL text, and who also, in the act of rewriting, redetermines the meaning of the original" (Álvarez y Vidal 1996, 4). Any translation, or rewriting, as Lefevere denominates it, reflects a certain ideology and poetics. Translators are creators of images; they exert their subjective influence and play an important role in the cultural change, in the evolution of another culture and literature:

Rewriting is manipulation, undertaken in the service of power, and in its positive aspect can help in the evolution of a literature and a society. Rewritings can introduce new concepts, new genres, new devices and the history of translation is the history also of literary innovation, of the shaping power of one culture upon another. But rewriting can also repress innovation, distort and contain, and in an age of ever increasing manipulation of all kinds, the study of the manipulation processes of literature as exemplified by

translation can help us towards a greater awareness of the world in which we live.
(Lefevere 1992, 11)

The literary translator plays an important role in the target culture's aesthetic conformation through the original text's interpretative power and capacity. Authors such as Torres Monreal make us reflect upon the translator's responsibility (Torres Monreal 2000). Depending on the priorities and, therefore, the choices that a translator makes for his or her text, the final result will vary.

Translating is not a neutral and objective activity, but rather a subjective activity, which bears witness to the multiplicity, sometimes contradictory, of different quality translations of the same poetic text. This plurality is not only legitimate, but also supposes an enrichment of the target language. In this fashion poetry translation participates in the creation, renovation, and in the development of the recipient literature.

5. TRANSLATORY PROCESS: METHODOLOGICAL STRATEGIES

Translation begins with the act of reading, an active and cogitative reading, followed by an interpretative, analytical, and critical exercise, and concludes with the creative act of rewriting.

One of the methodologies used when translating a poetic text consists of analysing and comprehending the source text in all of its dimensions in order to be able to consciously deal with the translation. Exercises involving decoding, analysing, and interpreting the literary text will be practised in class, as well as creative writing. Among other creative writing exercises, to be done in both the source and the target language, the following are used: paraphrasing or transcribing the original text's message in one's own words; converting the poem into a short play, a news report, or an advertisement for a magazine; complete an original poem to be presented to the students, leaving out the final verses or stanza; write a poem based on the original text; or select a few of the figures of speech from the original poem, replace them with others, and, without losing the original text's meaning, elaborate another poem. These exercises in which the content or the rhetorical and stylistic aspects of a poetic text are altered will require the students, on the one hand, to search for new possibilities of expression, puzzle them out, and then capture them in their own language, and on the other hand to reflect on the original author's resources and choices; in short, they will be useful for exercising the future literary translator's creative capacity.

After a critical reading of the poetic text that is to be translated, the first steps of the translating activity will include the study, comprehension, and interpretation of the source text. As preparation for the translation, we will look for bibliographical sources on the author, the literary movement that the author belongs to, and his or her historical, social, economic, and cultural contexts. In order to understand the author's customs, fixations, ideas, influences, and style, having a broad range of knowledge on the author is indispensable: his or her biography, the historical period in which he or she lives and writes, the author's poetics, the literary movement that he or she belongs to, and his or her preceding works and the broader picture of literary works in general. Only by knowing well whom we are translating can we then transfer work and essence to our culture. But a profound knowledge of the source and target languages' literary systems and how they work is convenient as well. To that end, the future professional will benefit from a secondary bibliography on the text, the text's reception, and the impact it has on the literary system to which it belongs. These analyses carried out by experts well versed in the matter can help perceive contextual, historical, and personal nuances, among others, that might not have been perceived in a translator's own reading or research. An interpretation exercise will be paraphrasing the poem in prose and debating the text's message in class.

Next in the analytical phase the poetic text will be thoroughly analysed and we will focus on the translation's fundamental difficulties. This analysis includes studying the denotations, connotations, figures of speech, the insoluble relation or union of form and meaning, or signifier and signified. We will analyse the text focusing on three levels: semantic, morphosyntactic, and pragmatic. Once the translator has understood the text, the message, and its particular expression, he or she will begin the first translation.

For conducting a complete analysis of the original text we recommend the model proposed by Acartürk-Höb in his novel essay ... *making the mirror visible* ... *Deutsche Übersetzungen englischer Lyrik* [German translations of English poetry] (2010), in which he presents a model for carrying out the most scientific and academic description possible of the connection between a poetry translation and its original. Although this analytical model attempts to describe the quantity and quality of the similarities between the original and the translation in a detailed manner, it could perfectly be applied in a poetry translation course. It would be useful for analysing the original text, as well as the most relevant and problematic elements when the time comes to translate. In this model, attention is placed on various components including linguistic—the visual, phonological, morphological levels, etc.—and literary characteristics—the

intratextual (poetic structure) and intertextual level (references)—as well as those socio-politically natured contextual—cultural space, cultural community, and social structure—and historical principles².

Another analytical model, although this time focused on narrative texts, is presented in García López's paper *Guía didáctica de la traducción de textos idiolectales (texto literario y texto de opinión)* [A didactic guide for the translation of idiolectal texts (literary texts and opinion texts)] (2004), in which we are offered methodological applications that are very interesting for literary translation courses and that can be used in poetry translation courses as well, although in that case the analysis sections would have to be broadened to include the specific characteristics of the poetic genre. So, for instance, the analytical model proposed by García Álvarez for a German narrative text and its translation into Spanish could be applied to a poetic text by broadening the metrical-rhythmical and phonic analysis of the idiolectal study of the original text³.

The translation exercises proposed in class will be useful for dealing with the poetic genre's specific characteristics, since, even though no translation is a mechanical act, we consider, however, that dominating the specificity of the poetic text in the source and target languages will help us recognise and apply the appropriate techniques and strategies for solving the difficulties that are going to come about when translating this type of text.

According to Delisle there are five principal parameters that define poetic texts: they express the writer's vision of the world, they hold a subtle a power of evocation, they give value to the form, they stand out through their lack of univocality and timelessness, and they contain universal values (Delisle 1980, 30). We are dealing with texts that are principally meta-referential and evocative, wherein form plays the main role. In the following section we shall provide a more in-depth explanation of this genre's principal characteristics.

6. SPECIFICITY OF THE POETIC GENRE AND ITS TRANSLATION

After having defined the concept of poetic language and poetry in the second section of our paper, we will now focus on this genre's most relevant characteristic. We must bear in mind that poetry is presented as a text type with its own very distinct specificity. Compared to other genres and text types, poetry is perhaps where language as material substance looms most prominently. Sánchez Robayna considers that this element is

especially emphasised in modern poetry, for it is not defined so much by “the reproduction of reality, but by the creation or invention of verbal reality wherein there is often nothing to explain or interpret, rather a reality to be experienced poetically” (Sánchez Robayna 2007, 212). Other difficulties concern the poem’s meaning, which in poetry is customarily more difficult to define, provoked precisely by the expression’s density. The poem is filled, in the brevity and concision with which it is characterised, with metaphors, alliterations, plays on words, rhythm, rhyme, etc. All of these elements contribute to the complexity of the poetic framework.

In literary translation and more evidently when translating poetry the syntactic and phonetic structures, in short, the form, is intimately connected to the message contained in the text. Torres Monreal (Torres Monreal 2000, 163) finds that the literary text’s specificity is reflected in its particular linguistic elaboration, and, especially, that of the poetic text in the indissolubility of signifiers and signifieds. Form is an essential part of the poem’s message. Form and substance are inseparable. In the poem the word emerges as a word and not as a simple representative of the designated object or as an expression of the sentiment. The message is intimately connected to the language itself, to the form, and the poem is going to create a determined effect beginning with the conjunction of meaning and sound. The poem is a whole, a system, thus when translating, interrelations will have to be sought that exist between the language’s two components.

The professional translator must pay attention to the poem’s following components: the acoustic component, which can be divided into a metrical-rhythmical level and into a phonic level; the morphosyntactic component; and the lexical-semantic and rhetorical component.

In order to transfer the original poem’s acoustic suggestiveness it is necessary to pay attention to the following aspects: metre, timbre, rhymes, accentual rhythm, cadence, pauses, and phonetic figures. The translator must discover the subtleties of the interaction between sound and meaning. On the metrical-rhythmical level we study what kind of verses, strophes, rhymes, etc., are found in the original poem. On the phonic level one would try to detect what the predominant sounds are, taking into account the signifier’s figures of speech or those phonetic figures that may be present in the text. The translator should decide what the elements are that he or she can or wants to keep in the target text, with special regard to the author’s poetics and practises. Understanding the author’s poetics is a prerequisite for translating, and it will allow the

translator to know if he or she is participating and *sympathising* with the poet's inner voice. Empathy, an aspect that often goes unaddressed in literary translation studies, seems to us, just as we mentioned at the beginning of our paper, to be a necessary condition for translating a poetic text. The literary translator has to be familiar with the original author's way of writing, be able to climb into his or her skin and transfer all of those nuances and the musicality that the author intended for the text. We believe that the poetry translator must have poetic sensitivity and show admiration for the poet and the text that he is going to translate, for he not only intends to tell the reader what the original says but also to move him (Viaggio 2002).

The morphosyntactic component, the language, and its syntactic construction will be studied in addition to a detailed analysis of the prosodic elements. Here the structure of the periods is analysed, as well as those elements that are syntactically normative, and we must note if they have been infringed on or not. If these infractions are catalogued in the poetic system as figures of speech (chiasmus, enumeration, hyperbaton, inversion, syllepsis, etc.) then one should operate in the target text with similar infractions.

Lastly, the lexical-semantic and rhetorical component (metaphor, metonym, allegory, parody, irony, etc.) is understood as the semic comprehension, the recognition of the different registers and the lexicon related to the traditional, epochal, or the author's own aesthetic plane. Some aspects stand out here like polysemy, neologies, proper names, ambiguity, non sequiturs, register, false cognates, jargon, sociolect, idiolect, dialectal variants, etc. For sayings and proverbs, the translator will seek equivalents in the target language inasmuch as the author respects them, and if they go through any alterations the translator will respect these *deformations*. The students should discover the text's key words in the first translation and detect the presence of rhetorical figures of meaning (metaphor, oxymoron, allegory, metonym, euphemism, personification, etc.).

Knowing the traditional poetic rules is essential, but also those that stand out in every epoch or literary period, in order to perceive if they have been infringed or not, and, therefore, if they meet all of the expectations, or, to the contrary, the infraction of one of them produces an oddity in the source language, an oddity that the author wanted to produce and that should be transferred to the target text. We must not forget that poetry continuously seeks to provide everyday language with new possibilities of expression and that it interacts with constants and variables (Kayra 1998, 4).

In addition to the particular problems related to the importance of form in the poem, one could add the difficulty of interpreting the poem's meaning. The condensed poetic expression, as we pointed out earlier, the hermetic language, often with a touch of sacredness, often dark or incommunicable, as well as the poet's search for his or her own unique language that often tries to break the moulds and rules, make the task more difficult. Other difficulties that arise in poetic texts are recognising the allusions and references (biblical, classical, cultural, literary, etc.), translating graphic elements, or the connection between the image created in the poem and its meaning.

Poetry is a system susceptible to the transformations that occur, in this case, when going from one language to another, not only because it is woven from a highly connotative and condensed language, where even in a single word, in its signifier and signified, we discover a world of nuances and perceptions, but because its particular character also stems from this flight from the linguistic, literary, and cultural conventions. All of what makes a poem unique also makes every translation a unique and challenging task, which, if approached without a creative and flexible capacity, will not yield any positive results.

Once the detailed analysis of the text has been realised, during the re-verbalisation phase, the poetry translator tries to reproduce the characteristics of the meaning and style of the source text. The translator will endeavour to transfer the specific language and message. To ensure this, he or she should capture the original poem's rhythm, its musicality, and every one of the meaning's nuances. The translation will follow the original's spirit and will make the particular poetic tone resonate. Both tone and style are two of the most controversial aspects of literary translation theory. While the tone concerns the intention that the author desires to transmit in his or her text and therefore depends on the reader-translator's interpretation, the style is defined on the basis of the poetic text's objectifiable formal aspects.

Throughout the entire process of poetry translation we emphasise its aim: to find the same effect, in this case aesthetic, that is produced in the source language, and to make a determined poem or work known, as well as the universal poetics from which it originates.

As a classroom exercise it may be interesting to create different versions of a given poem according to the relevance granted to the poem's structure or its ideas. For

example, in the first version, one could conserve the original metrical form, and, in an alternative version, try to recreate the poem's melody.

7. REVISION AND EVALUATION PHASE

After the translation phase we believe that it is convenient to revise the target text. In the first revision the translation is annotated without relying on the source text. Next, it is contrasted with the original and later with other translations of the same text—those created by other students and the published versions—. A worthwhile exercise is writing a contrastive analysis of the published translations, making reasoned comments regarding the different translators' decisions (meter, rhymes, figurative language, translation techniques, etc.). In the analysis of the different translations the function's dynamic character will be highlighted. The translation is the fruit of decisions related to the objective set forth by the translator, and the result must be valued according to this postulate (Masseau 2007, 187). In our opinion, in a poetry translation the original poem's message, as well as its stylistic peculiarities must appear. However, depending on the translator's decisions based on his interpretation of the source text, he will intervene differently. Every poetry translation, which we have also denominated as rewriting or recreation, is thus articulated between literality and interpretation.

The annotated translation and the contrastive analysis of translations, as well as the literary commentary conducted at the end of the analysis and interpretation phase, will help the student recognise the basic concepts of poetry translation, as well as resort to the translation techniques and strategies that are necessary and opportune for each situation.

Another exercise for students in a poetry translation course is the oral presentation of a translation project. After choosing a poetic text to translate, always under the supervision of the professor, each student or small group of students presents their translation project in class focusing on the following aspects: 1. Brief comment on the poet's life and work, highlighting the aspects relevant to the translation; 2. Translation difficulties and resolution strategies; 3. Evaluation of the losses and gains; and 4. Contrastive analysis with other translations.

8. CONCLUSIONS: FROM PRACTISE TO THEORY

The main difficulty in poetry translation is not that which is derived from one or another of the text's formal elements but that which is concerned with the *empathetic participation* and comprehension of the text and all of its nuances, as well as the transfer of its aesthetic effect. The practise of this activity requires the acquisition of specific knowledge, techniques, and strategies that must be dealt with and worked on in class. The aim is to make the students aware of the unique concepts and problems encountered in the translation of this type of text. We agree with Kayra in understanding literary translation as a conjunction of art and technique: *Art* because it supposes originality given by a determined aesthetic and *technique* because it has its rules, techniques, and knowledge that can be acquired empirically (Kayra 1998, 7). We believe that it is necessary to visualise and systematise the task of poetry translation, and that the specific treatment, in this case in class, of the different problems related to the translation of this genre, will allow for theorising in this field.

Translated by Casey de Young

BIBLIOGRAPHY

Acartürk-Höb, M. (2010). ... *making the mirror visible ... Deutsche Übersetzungen englischer Lyrik (W.H. Auden). Versuch einer Verwissenschaftlichung der Übersetzungskritik*. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Álvarez, R. y Vidal, C-A. (1996) (eds.). *Translation, Power, Subversion*. Clevedon: Multilingual Matters.

Álvarez Calleja, M. A. (2000). *Traducción y lenguajes literarios: Escritura autobiográfica norteamericana*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Buffoni, F. (2006) (ed.). *Traduttologia: La teoria della traduzione letteraria*. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Cabo Pérez, G. de (2001). La traducción poética: una propuesta didáctica. In I. Pascua Febles (coord.), *La traducción: estrategias profesionales* (pp. 111-122). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de Publicaciones.

Delisle, J. (1980). L'analyse du discours comme méthode de traduction. *Cahiers de Traductologie*, 2, 29-31.

Doce, J. (2007) (ed.). *Poesía en traducción*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

Doce, J. (2007). Poesía en traducción. In J. Doce (ed.), *Poesía en traducción* (pp. 242-266). Madrid: Círculo de Bellas Artes.

García López, R. (2004) (coordinator and principal author). *Guía didáctica de la traducción de textos idiolectales (texto literario y texto de opinión)*. A Coruña: Netbiblo.

Jin, D. (2003). *Literary Translation: Quest for Artistic Integrity*. Ed. & Introduction William McNaughton. Manchester: St Jerome Publishing.

Kohlmayer, R. (2003). Empathie und Rhetorik. Gedanken zur Didaktik des Literaturübersetzens (pp. 416-433). In M. Perl and W. Pöckl (eds.), *Die ganze Welt ist Bühne*. Festschrift für Klaus Pörtl zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.

Kohlmayer, R. and Pöckl, W. (eds.) (2004). *Literarisches und mediales Übersetzen. Aufsätze zu Theorie und Praxis einer gelehrten Kunst*. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.

Kayra, E. (1998). Le langage, la poésie et la traduction poétique ou une approche scientifique de la traduction poétique. *Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal*, 43, 2, 254-261. Article consulted on December 20, 2011, at <http://id.erudit.org/iderudit/003295ar.html>

Lefevere, A. (1992). *Translating literature: practice and theory in a comparative literature context*. New York: The Modern Language Association of America.

Masseau, P. (2007). *Aproximación teórica a la crítica de la traducción poética. Le Cimetière marin de Paul Valéry*. Alicante: Universidad de Alicante. Doctoral thesis consulted on December 20, 2011 at <http://www.lluisvives.com/servlet/ServeObras/67926282109025010410457/030796.pdf>

Sánchez Robayna, A. (2007). Traducir, esa práctica. In Doce, J. (ed.), *Poesía en traducción*, (pp. 201-239). Madrid: Círculo de Bellas Artes.

Torres Monreal, F. (2000). La traducción literaria (poesía, teatro). In F. Navarro Domínguez (ed.), *Introducción a la teoría y a la práctica de la traducción. Ambito hispanofrancés*, (pp. 163-194). Alicante: ECU.

Verdegal Cerezo, J. M. (1996). La enseñanza de la traducción literaria. In A. Hurtado Albir (ed.), *La enseñanza de la traducción* (pp. 213-216). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.

Viaggio, S. (2002). Dos notas sobre la traducción poética. *La linterna del traductor*, 4. Article consulted on December 20, 2011, at <http://traduccion.rediris.es/4/viaggio.htm>

Notes

¹This article is part of the framework for the research project "Aproximación a una teoría de la traducción literaria a través de su didáctica (TRADLIT)" (Ref. FS/16-2010), financed by the University of Salamanca's Samuel Solórzano Barruso Foundation.

² See the model in Acartürk-HöB 2010, 117-119.

³ See the didactic application model and the complete analysis for the German-Spanish language pair by Ana M.ª García Álvarez in García López 2004, 127-166.

Para citar el presente artículo puede utilizar la siguiente referencia:

Gómez Pato, R. M. (2012). Apuntes para una didáctica de la traducción de poesía. Poetry translation and teaching *Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*. 13(1), 236-265 [Fecha de consulta: dd/mm/aaaa]. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/8795/9001

