

TRASVASES CULTURALES DE LA LITERATURA AL CINE: EL PROYECTO *LITERATURVERFILMUNG* (DE/FR-ES)

MARÍA DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO
Universidad de Córdoba
mcbalbuena@uco.es

Fecha de recepción: 21.03.2014
Fecha de aceptación: 15.06.2014

Resumen: Es indudable la relación existente entre cine y literatura. Son numerosos los ejemplos de obras literarias llevadas al cine, algunas de ellas con un claro éxito de taquilla y galardones en festivales cinematográficos. La discusión entre la jerarquía entre Literatura y Séptimo Arte, aún no terminada, pone de manifiesto la posibilidad de representar de dos formas distintas una misma realidad estética. Pero la recepción del arte, ya sea en un medio u otro, está indudablemente condicionada por los medios y las condiciones en las cuales texto literario y texto fílmico se gestan. Amén de la versión original en la que se crea la obra cinematográfica, entra en juego un tercer factor decisivo para la recepción de la obra fílmica, y, con ello, también en parte de la obra literaria: la traducción audiovisual del producto cinematográfico, ya sea mediante el subtítulo, ya sea mediante el doblaje. En esta traducción cobra una especial relevancia el trasvase de los elementos culturales, pues en buena medida sólo mediante una correcta presentación de éstos en la pantalla, y también en los diálogos y el propio guión, el espectador recibirá en la lengua meta aquellos otros elementos culturales presentes en la obra literaria, génesis en algunos casos, y modelo en otro, de la cinematográfica.

Palabras clave: cine y literatura; adaptación fílmica; traducción audiovisual; traducción literaria.

Abstract: There is no doubting the existence of a relation between Cinema and Literature. Examples of literary works adapted for the screen abound, a number of them clearly box-office successes, as well as film-festival award winners. The debate concerning the hierarchical interaction of Literature and the Seventh Art, still not settled, brings to the fore the possibility of representing in two different ways a single aesthetic reality. However, the reception of Art, either through one medium or another, is inevitably conditioned by the means and conditions by which literary texts and film texts are seen to take shape. Besides the version at source in which the cinematographic work is created, a third factor comes into play which is decisive

with regard to the reception of the film as a work of art and thus, also, to a certain extent, to that of the literary work: the audiovisual translation of the cinematographic product, either by means of subtitling or via dubbing. As part of this same translation, what acquires special relevance is the transfer of cultural features, given that, to a significant extent, it is only through an adequate presentation of these on screen, as well as in the dialogues concerned, and in the screenplay itself, that the spectator will be given access to those further cultural elements present in the literary work, the genesis of, in some cases, and, in others, the model for the cinematographic work.

Keywords: film and literature; film adaptation; audiovisual translation; literary translation.

Introducción

En pleno siglo XXI, los medios audiovisuales se han convertido en el principal vehículo de transmisión de información, ideología y cultura. El texto audiovisual, por tanto, adquiere una importancia vital dentro del sistema de comunicación. La conjunción de elementos gráficos, iconográficos, lingüísticos, sonoros, musicales y paralingüísticos forman una nueva realidad estética capaz de transmitir también elementos culturales reflejados en el texto escrito. La relación entre literatura, cine y traducción queda patente en la adaptación fílmica de obras literarias y en la traducción al español de dichas obras, ya sea mediante el subtitulado –en ambas modalidades: subtitulado inter- e intralingüístico- o mediante el doblaje, hasta el punto de que una misma obra literaria puede ser llevada al cine y dar como resultado una realidad estética distinta, dependiendo de cómo todos estos elementos se hayan configurado a la hora de filmar y presentar al espectador el discurso narrativo en este nuevo medio.

La investigación en torno a las relaciones entre cine y literatura no es nueva, ciertamente. Tampoco lo es el estudio de la traducción audiovisual, fundamentalmente en las vertientes de doblaje y subtitulado, si bien es cierto que el estudio de esta modalidad de traducción es reciente. No obstante, sí que supone una innovación determinar en qué medida se trasvasan los elementos culturales y culturemas de la obra literaria al guión, y del guión a la película. Y, finalmente, si se trata de versiones originales no españolas, este trasvase cultural desde la lengua origen a la lengua meta resulta fundamental. De este modo, el espectador puede o no percibir elementos

que están presentes en la obra literaria, fuente primigenia del film, ya que como afirma Chaume (2004: 19), “el texto audiovisual es (...) un constructo semiótico compuesto por varios códigos de significación que operan simultáneamente en la producción de sentido (...) Su tipología, su modo de organización y el significado que todo ello comporta dan como resultado un entramado semántico que el espectador desconstruye para comprender el sentido del texto”.

En lo concerniente a la investigación en torno al cine y a la literatura, destacan las contribuciones de L. Ashein (*From Book to Film*, 1949); F. Ayala (“El escritor y el cine”, 1972); C. Barbacho (*Entre cine y literatura*, 2000); M. Beja (*Film and Literature: an Introduction*, 1979); M. Borgomano (*L'écriture filmique de Marguerite Duras*, 1985); J-M. Clerc (*Ecrivains et cinéma. Des mots aux images, des images aux mots*, 1985); J.M. Company (*El trazo de la letra en la imagen. Texto literario y texto filmico*, 1987); U. Eco (“Cine y literatura: la estructura de la trama”, 1970); P. Gimferrer (*Cine y literatura*, 1985); J. A. Hernández Les (*Cine y literatura: la metáfora visual*, 2005); J. Mata Moncho-Aguirre (*Cine y literatura. La adaptación en el cine español*, 1986); A. y J. Paech (*Gente en el cine. Cine y literatura hablan de cine*, 2002); C. Peña-Ardid (*Literatura y Cine: una aproximación comparativa*, 2009); J. L. Sánchez Noriega (*De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación*, 2000); J. Urrutia (*Imago Litterae: cine, literatura*, 1984); R. Utrera (*Literatura cinematográfica, cinematografía literaria*, 1987) entre muchos otros.

La traducción audiovisual ha sido abordada por muchos especialistas, entre los que cabe destacar a F. Chaume (junto a R. Agost: *La traducción en los medios audiovisuales*, 2001; “Els codis de significació no verbal en el cinema: la incidència del codi de mobilitat en les operacions de traducció”, 2002; “Panorama de la investigació en traducció audiovisual”, 2003; *Cine y Traducción*, 2004; “Estrategias y técnicas de traducción para el ajuste o adaptación en el doblaje”, 2005); J. Díaz Cintas (“El subtítulado de Hamlet al castellano”, 1995; *El subtítulado en tanto que modalidad de traducción filmica dentro del marco teórico de los estudios de traducción. “Misterioso asesinato en Manhattan”, Woody Allen, 1993, 1998; “Modalidades traductoras en los medios de comunicación audiovisual”, 1999; “El subtítulado de expresiones idiomáticas al castellano”, 2002; Teoría y práctica de la subtítulación, 2003; “El subtítulado y los avances tecnológicos”; 2005) o Rosa Agost (*La traducció**

audiovisual: el doblatge, 1997; Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes, 1999; “Los géneros de la traducción para el doblaje”, 2001), entre otros.

Los estudios sobre Cine en nuestro país aún no están asentados de forma definitiva. Es cierto que en los numerosos planes de estudio existentes, tanto en las actuales Licenciaturas como en los futuros Grados, hay asignaturas que abordan la Historia y la Estética del Cine, fundamentalmente en los estudios de Historia del Arte, y que universidades como la Carlos III centra también parte de su investigación en este medio audiovisual, focalizada toda ella en el Área de Comunicación Audiovisual; sin embargo, la mayoría de la investigación sobre el texto audiovisual y cinematográfico, y su relación con otras artes se lleva a cabo por parte de investigadores individuales o pequeñísimos grupos de investigación. No obstante, en España cabe señalar la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía, creada en 1962, de la Universidad de Valladolid, centro por excelencia de los estudios de Cine.

La investigación en torno a la traducción audiovisual, que en nuestro país empieza a adquirir relevancia en los últimos veinte años del siglo pasado, tiene un importante núcleo en el Grupo de Investigación “Traducción y comunicación en los medios audiovisuales, coordinado por el Dr. Frederic Chaume Varela (Univ. Jaume I). Entre los aspectos más destacados cabe señalar el estudio de la lengua en los medios de comunicación audiovisuales, la traducción de textos audiovisuales (cine, televisión, teatro, ópera, DVD), la descripción del modelo de lengua de los textos audiovisuales traducidos (doblados y subtitulados) y la descripción de las convenciones profesionales que rigen las actividades del doblaje y la subtitulación.

En las páginas siguientes abordaremos la estructura de un posible proyecto sobre traducción audiovisual, partiendo de las adaptaciones fílmicas de obras literarias alemanas y francesas; por ello, detallaremos los objetivos y la metodología de trabajo, así como los resultados que esperamos obtener de llevar a cabo este proyecto de investigación.

1. Objetivos y metodología del estudio

Es frecuente encontrar bases de datos de cine español o bien de cine de dirección y producción estadounidense, tal vez debido al éxito de taquilla. No obstante, existe otro tipo de cine, en versión original, que responde a un gusto estético propio de un público que busca ahondar en la representación

fílmica y disfrutar de la obra de arte, germen del texto escrito y del texto fílmico. No siempre es posible ver en la gran pantalla obras señeras de la literatura francesa o alemana llevadas al cine en versión original subtitulada; por ello, la presente investigación servirá para, en primer lugar, determinar qué obras literarias han sido llevadas al cine, qué elementos culturales se han trasvasado del texto escrito al audiovisual, y en qué medida la subtitulación ha respetado dicho trasvase. La creación de una base de datos, además, posibilitará el acceso a la información recabada por parte de la Filmoteca de Andalucía, actual impulsora del cine en versión original en nuestra Comunidad Autónoma.

Por tanto, este trabajo parte de la siguiente hipótesis: el texto literario es el germen o el modelo sobre el que se sustenta el texto fílmico, y más allá de ello, la traducción audiovisual posibilita el trasvase de los elementos culturales presentes en la obra literaria. La recopilación de esta información y la confección de una base de datos permitirá el conocimiento de las literaturas, el cine y las culturas francesa y alemana.

Son objetivos del presente estudio:

1. El estudio literario de las obras seleccionadas en el presente proyecto, con especial relevancia de los elementos culturales presentes en ellas.
2. El estudio cinematográfico de las obras seleccionadas en el presente proyecto, con especial relevancia de los elementos culturales trasvasados desde la obra literaria.
3. El estudio del subtitulado al español de las películas seleccionadas en el presente proyecto, en el que se determinen si los elementos culturales presentes en el texto escrito y el texto fílmico quedan patentes en la traducción audiovisual.
4. La presentación a la sociedad de estas tres vertientes artísticas para la visualización de las películas con una conciencia artística global. Para ello, contamos con el apoyo y las instalaciones de la Filmoteca de Andalucía, que tiene su sede en Córdoba, y que en ocasiones anteriores ha colaborado con la Universidad de Córdoba para celebrar ciclos y colquios de cine, destinados al público en general y a los estudiantes de la UCO.

5. Creación de una base de datos en la que se recoja toda la información sobre la obra literaria original y sus posibles traducciones, la obra cinematográfica y sus posibles traducciones (subtitulado y doblaje) y las referencias culturales presentes en el texto escrito y el texto fílmico.
6. Celebración de Jornadas de Cine, Literatura y Traducción, en la que se recojan los principales resultados de esta investigación, así como los avances y el desarrollo de la misma, y la publicación de los resultados en la Revista "Estudios Franco-Alemanes", de reciente aparición.
7. Aplicaciones didácticas de los resultados obtenidos, ya sea en materia de literatura comparada, de cinematografía, o de traducción audiovisual, contando para ello con el apoyo de las universidades implicadas.

La finalidad última del proyecto es la creación de una base de datos en la que encontrar, de forma sistemática, toda la información posible con respecto a la obra literaria original, la versión cinematográfica, y los aspectos relacionados con la traducción audiovisual y el trasvase de elementos culturales de un medio a otro, y de una lengua a otra.

Para conseguir los objetivos propuestos, planteamos la ejecución de las tareas que hemos de realizar en cuatro fases:

1. Análisis y estudio literario de las obras seleccionadas en su versión original, y establecimiento de los elementos culturales que han de estar presentes en la obra fílmica.
2. Análisis y estudio cinematográfico de las obras llevadas al cine, y establecimiento de los elementos culturales que se han trasvasado a partir de la obra literaria.
3. Estudio lingüístico y traductológico del subtitulado y/o doblaje de las obras fílmicas tratadas en la presente investigación, con especial atención al trasvase de elementos culturales, y propuesta de subtitulado español de las películas analizadas.
4. Elaboración de una base de datos en las que se recoja la filmografía francesa y alemana basada en obras literarias, y donde aparezcan los siguientes datos: título original y título en español; director; producción; argumento; guión; intérpretes; año y lugar de estreno, obra literaria original; autor literario; estudios,

bibliografía y traducciones de las obras literaria y cinematográfica; referencias culturales; subtítulos en versión bilingüe (francés-español, alemán-español); y doblaje al español o a otras lenguas.

2. Modelo de ficha

Para tener todos los datos relativos a la obra fílmica y también a la literaria de la cual procede, así como las lenguas de trabajo implicadas en la traducción audiovisual, ya sea en lo relativo al doblaje o al subtítulo, consideramos pertinente elaborar la siguiente ficha que recoja de forma unívoca todos los campos señalados en el epígrafe anterior:

Número de documento audiovisual	
Título (DE/FR)	
Título (ES)	
Dirección	
Producción	
Argumento	
Guión	
Intérpretes	
Estreno (año/ lugar)	
Obra literaria original	
Autor literario	
Estudios sobre la obra literaria	
Estudios sobre el filme	
Referencias culturales	
Subtitulados (si/no), / lenguas	
Doblaje (si/no) / lenguas	

3. Resultados esperables

La base de datos creada como resultado final de la investigación podrá explotarse desde una doble perspectiva:

- a) Transferencia del conocimiento a la sociedad: la información contenida en la base de datos podrá emplearse en la Filmoteca de Andalucía, y de este modo concretar ciclos de cine francés y alemán, en ambos casos precedidos de un comentario completo de la película proyectada en cada una de las sesiones, a fin de aportar al público una nueva visión y una nueva forma de ver el cine.
- b) Didactización. Los resultados de la investigación serán relevantes para la enseñanza-aprendizaje de materias como Literatura Francesa y Literatura Alemana; Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; Historia del Cine y Estética del Cine; Traducción Audiovisual: subtítulo y Traducción audiovisual: doblaje. Con ello, los alumnos de las actuales licenciaturas y Filología Francesa, Filología Inglesa, Historia del Arte y Traducción e Interpretación encontrarán una nueva vía de aprendizaje y resultados actualizados y fiables. Del mismo modo, los futuros alumnos de los Grados de Lenguas y Literaturas Modernas, Estudios Ingleses, Historia del Arte y Traducción e Interpretación recibirán enseñanzas derivadas de los resultados obtenidos.

Referencias bibliográficas

- AGOST CANÓS, Rosa, *La traducción audiovisual: el doblaje*. Barcelona: Ariel, 1997.
- _____, *Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes*. Barcelona: Ariel, 1999.
- _____, "Los géneros de la traducción para el doblaje". En: *La traducción para el doblaje y la subtítulo*, 2001, pp. 229-250.
- AUMONT, Jacques, *Estética del cine: espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós, 2002.
- ÁVILA, Alejandro, *El doblaje*. Madrid: Cátedra, 2009.
- BARBACHO, Carlos, *Entre el cine y la literatura*. Zaragoza: Las Tres Sorores, 2000.
- CAÑIZARES FERNÁNDEZ, Eugenio, *El lenguaje del cine. Semiología del discurso filmico*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1992.
- CHAUME, Frederic, *Cine y traducción*. Madrid: Cátedra, 2004.

- COMPANY RAMÓN, Juan Miguel, *El trazo de la letra en la imagen: texto literario y texto filmico*. Madrid: Cátedra, 1987.
- DÍAZ CINTAS, Jorge, "El subtítulo de Hamlet al castellano". En: *Sendebarr. Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada*, 6, 1995, pp. 147-158.
- _____, "Modalidades traductorales en los medios de comunicación audiovisual". En: *Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics*, 4(2), 1999, pp. 85-100
- _____, *La traducción audiovisual. El subtítulo*. Salamanca: Ediciones Almar, 2001.
- _____, "El subtítulo de expresiones idiomáticas al castellano". En: *Traductores para todo: actas de las III Jornadas de Doblaje y Subtítulo de la Universidad de Alicante*, 2002, pp. 9-12.
- _____, *Teoría y práctica de la subtítulo: inglés-español*. Barcelona: Ariel, 2003.
- LACK, Russell, *La música en el cine*. Madrid: Cátedra, 1999.
- MINGUET I BATLLORI, Joan Maria, "Lo nuestro y lo ajeno: cine, cultura y nacionalidad". En: *Once miradas sobre la crisis y el cine español*, 2003.
- MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto, *La novela y el cine: análisis comparado de dos discursos narrativos*. Valencia: La Mirada, 1998.
- NEIRA PIÑEIRO, M.^a del Rosario, *Introducción al discurso narrativo filmico*. Madrid: Arco DL, 2003.
- PEÑA-ARDID, Carmen, *Literatura y cine*. Madrid: Cátedra, 2009.
- PÉREZ BOWIE, José Antonio, *Leer el cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008.
- REVAULT D'ALLONNES, Fabrice, *La luz en el cine*. Madrid: Cátedra, 2003.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000.

