

TORRE, IÑAKI; SAUNDERS, NICHOLAS. MANUAL DE TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CANCIONES PARA DOBLAJE Y TEATRO MUSICAL. UNIVERSO DE LETRAS, 2022, 195 PP., ISBN 9788419389015

Los autores del «Manual de traducción y adaptación de canciones para doblaje y teatro musical», Iñaki Torre Fica y Nicholas Saunders, llevan mucho tiempo dedicándose al mundo de la traducción musical. Su experiencia los llevó a crear hace unos años la Escuela de Doblarje de Canciones (www.escueladedoblajedecanciones.com), proyecto pionero diseñado con el objetivo de divulgar y formar en un ámbito tan poco explorado como extenso. En el campo de la traducción de canciones, las investigaciones son muy dispersas, escasean las publicaciones al español y, las que hay, existen casi exclusivamente en forma de artículos científicos o algún trabajo académico (Barbera, 2019; Costa, 2015; Cotes, 2005; Cruz-Durán, 2022, Mateo, 2012; Soto-Bueno, 2022). Autores como Low (2003, 2005, 2008 y 2017) y Franzon (2008 y 2015) sentaron las bases teóricas en traducción y adaptación de canciones, pero había poca practicidad en sus obras y los ejemplos en español apenas aparecían, por lo que el presente manual resulta tan pionero como necesario. No es de extrañar que los autores indiquen al inicio que esta obra ha sido fruto de mucha investigación y trabajo a lo largo de los años. Tanto Fica como Saunders dedican unas páginas iniciales a modo de prólogo para relatar cómo se conocieron gracias a su afinidad con Guillermo Ramos (a cuya memoria dedican sus páginas) y cómo se fue forjando una relación unida por su interés hacia los musicales que traspasó lo puramente laboral hasta transformarse en la gran amistad que se profesan hoy. Y es esta misma sensación de cercanía, esfuerzo y experiencia lo que se percibe tanto en sus palabras preliminares como en el resto del libro.

Este manual consta de cuatro capítulos principales, en los que se desarrollan aquellos pilares cuyos autores consideran fundamentales a la hora de enfrentar la traducción y adaptación de una canción para ser doblada o representada. El primer capítulo gira en torno a los fundamentos teóricos en la traducción de canciones y en él se hace hincapié en que su estudio va más allá de la traducción audiovisual, abarcando también la traducción y adaptación en teatro musical. Tomando como referencia el trabajo de Franzon (2008), donde se especifican diferentes variantes a la hora de traducir canciones, los autores enmarcan su estudio solo en una de ellas: analizar la traducción y adaptación de canciones de forma que pueda ser cantada en la lengua meta. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿en qué se diferencia en realidad la traducción de la adaptación? Pese a que establecer límites claros puede resultar una tarea ardua partiendo de la literatura existente (Greenall et al., 2021, p. 17; Jun, 2017, p. 94), Fica y Saunders se

basan en la traducción poética y literaria para establecer límites y aclaran que «la adaptación de canciones es el proceso mediante el cual se recrea la letra de una canción en una lengua meta procurando [...] reproducir el contenido del texto original y [...] respetar las características formales» (p.17); es decir, la cantidad silábica (número de sílabas de las palabras), la rima entre los versos y los acentos musicales indicados en la partitura original de la canción. Por ello, apuntan a que normalmente primero se realiza una traducción literal, que solo traslada el contenido original, y que servirá de herramienta al adaptador o letrista para sobre ello trabajar en los aspectos formales previamente mencionados. Una vez presentado el objetivo central del trabajo, el capítulo pretende redefinir las bases teóricas y establecer parámetros de referencia con tres niveles que analizan el contenido y la forma: el nivel fonético-musical, el nivel léxico semántico y el nivel sintáctico. Se propone el pentatlón de Low (2005) como los cimientos sobre los que reside la adaptación a la hora de encontrar el equilibrio entre la *cantabilidad*, el sentido, la naturalidad, el ritmo y la rima de una canción; siempre teniendo en cuenta qué es lo esencial tanto para el autor de la canción original como para el público objetivo meta. Así, cuando se aborda el nivel fonético-musical, es posible distinguir con gran número de detalle cómo la teoría de conceptos tan específicos como la rima o el ritmo se desengranan desde distintos ángulos para su correcta asimilación y comprensión, con algunos ejemplos tales como la rima oxítona (en la última sílaba acentuada) del *El jorobado de Notre Dame* (Trousdale y Wise, 1996) o la rima paroxítona (en la última o antepenúltima sílaba acentuada) en *Goofy e hijo* (Lima, 1995). En lo que respecta al nivel léxico-semántico y al nivel sintáctico, se destacan por encima de todo el sentido y la naturalidad al adaptar la letra a la partitura original (Low, 2005, pp. 194-195). Por ello, los autores seleccionan las estrategias traductológicas más frecuentes cuando se adaptan letras supeditadas a cuestiones métricas y de sincronía labial: transferencia, transposición, modulación, equivalencia, sinonimia, compensación, reducción, expansión, paráfrasis, generalización y creación discursiva (Newmark, 1995; Torre, 1994).

El segundo capítulo lo dedican a dos de las cuestiones más complejas que se deben tener en cuenta en la adaptación de canciones: la sincronía labial y la subordinación a la imagen. Una canción se compone de tres códigos: el texto de la letra de la canción, la música y la puesta en escena. Por tanto, «para traducir correctamente el primer componente (texto) se tiene que lidiar inevitablemente con el segundo (música) y con el tercero (espectáculo)» (p. 71). Lo más destacable aquí es el efecto realidad del que hablan, responsable de que los destinatarios del producto final no perciban que lo que están viendo es una traducción. Con minuciosidad se detallan, por un lado, los pormenores en torno a la sincronía labial, haciendo una distinción entre las producciones protagonizadas por muñecos articulados, dibujos

animados (tradicionales y digitales) y actores de imagen real, y por otro, los distintos tipos de plano. En relación con la subordinación a la imagen, los autores hacen hincapié en la diferencia que reside entre los letristas originales y los de lengua meta. Los primeros, como creadores originales, no solo se subordinan a la imagen, sino que además influyen sobre lo que aparecerá en pantalla.

El tercer capítulo gira alrededor de los títulos de las canciones que, como bien se apunta, «como síntesis y reclamos que son, suponen no pocas veces un quebradero de cabeza para el traductor/adaptador» (p. 101). Para afrontarlos, clasifican su traducción en tres categorías: los que no se cantan, los que hay que reformular usando estrategias traductológicas y aquellos en los que se decide compensar o desplazar la información contenida. El último capítulo versa sobre el análisis más extenso, completo y contextualizado de diversas canciones (reservando espacio también para hablar del redoblaje) y un apartado enteramente dedicado al letrista y compositor Stephen Sondheim. Finalmente, en las últimas páginas se recogen unas breves conclusiones recapituladoras y un glosario que, aunque no muy extenso, es lo suficientemente aclaratorio para facilitar la lectura del manual, sobre todo a aquellos lectores principiantes en la materia. Sin embargo, hubiera sido interesante que en el índice de obras se hubiera especificado también a modo recopilatorio los traductores, letristas y/o adaptadores que participaron en la versión al español en las obras audiovisuales seleccionadas, al igual que se hace en la selección de obras teatrales. No obstante, podemos encontrar esta información cuando se exponen los ejemplos en los diferentes capítulos.

Este trabajo es pionero en profundizar en la traducción y adaptación de canciones desde la perspectiva del doblaje y del teatro musical, siendo el único de su categoría que existe en lengua hispana en la actualidad. Basándose principalmente en las teorías de Low (2005), los autores aportan ejemplos específicos de obras traducidas al español. Sin duda, su mayor valor reside en la gran cantidad de casos prácticos de los que dispone y de los que todo tipo de lectores (desde investigadores o docentes hasta estudiantes) pueden disfrutar. Numerosos extractos de traducciones de canciones de clásicos audiovisuales son analizados, como *Blancanieves y los siete enanitos* (Hand et al, 1937) o *La cenicienta* (Geromini et al, 1950), además de canciones pertenecientes a obras teatrales como *Sweeney Todd* (Stephen Sondheim, 1979). Sin embargo, se echan en falta ejemplos de producciones más actuales, ya que la mayoría de los fragmentos escogidos pertenecen a obras de las últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI.

En contraposición, el presente manual no cuenta con ejemplos visuales que acompañen a las explicaciones realizadas, siendo esto la principal carencia

de este trabajo. Sin apoyo auditivo y visual, los ejemplos pierden valor y en ocasiones es complicado asimilar las descripciones detalladas, especialmente en lo que refiere al ritmo y acentuación musical de las letras analizadas, así como a la sincronía bocal y la subordinación a la imagen. Por tanto, la creación en línea de un espacio donde poder acceder a los vídeos originales ayudaría a dar mayor coherencia y cohesión a toda la obra. Por otro lado, a lo largo de los capítulos aparecen mezclados ejemplos de producciones audiovisuales y teatrales sin apenas distinción, no especificándose claramente las diferencias entre los aspectos específicos para tener en cuenta a la hora de traducir las canciones según una u otra modalidad. Por ello, una distinción más clara mejoraría la fluidez de la lectura y aportaría más información al lector. Por último, cabría destacar, además, que la gran mayoría de los ejemplos aportados provienen del inglés, por lo que podría haber sido útil que se hubieran ampliado estos ejemplos a otras lenguas.

En síntesis, estamos ante un trabajo de referencia en el campo de la traducción y adaptación de canciones, particularmente relevante en el contexto español y latinoamericano, debido a que los ejemplos analizados en torno a los que gira el manual son de habla hispana. De forma clara y concisa, se detallan los aspectos más importantes a la hora de enfrentarse a una canción y se facilitan ejemplos que sirven también para poner en valor a los grandes especialistas del campo con los que contamos en España. Por todo ello, no cabe duda de que este manual es y será de gran utilidad especialmente para todos aquellos que quieran dedicarse a este fascinante campo de la traducción en lengua hispana. La investigación sobre traducción de canciones ha sido una de las especialidades más olvidadas de la traducción en España, pero parece ser que esta concepción ya forma parte del pasado: Fica y Saunders demuestran con este trabajo que la traducción de canciones es un sector que está cada vez más en auge. En definitiva, este primer «Manual de traducción y adaptación de canciones para doblaje y teatro musical» será referencia clave para los futuros trabajos de investigación en el campo de la traducción de canciones, un campo de la traducción tan atrayente como exigente.

REFERENCIAS

- Barbera, J. (2019). Decision-making in song translation: An approach to the Spanish translation of David Bowie's song «Space Oddity». *TRANS. Revista de Traductología*, 23, 149-167.
- Costa, P. (2015). La traducción para el doblaje de las canciones de la serie Hora de Aventuras [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad de Alicante.

- Cotes, M. (2005). Traducción de canciones: Grease. *Puentes*, 6, 77-86.
- Cruz-Durán, B. (2022) Las producciones musicales audiovisuales estadounidenses destinadas al público juvenil en el siglo XXI: estudio de la traducción de las canciones y de su proceso traductor del inglés al español en sus versiones dobladas y subtituladas [Tesis Doctoral, Universidad de Málaga].
- Franzon, J. (2008). Choices in song translation. Singability in print, subtitles and sung performance. *The Translator*, 14(2), 373-399. <https://doi.org/10.1080/13556509.2008.10799263>
- Franzon, J. (2015). Three dimensions of singability: An approach to subtitled and sung translations. En T. Proto, P. Canettieri y G. Valenti (Eds.), *Text and Tune. On the Association of Music and Lyrics in Sung Verse* (pp. 333-346). Peter Lang.
- Geromini, C., Luske, H. y Jackson, W. (Directores). (1950). *La cenicienta* [Película]. Walt Disney Pictures.
- Greenall, A., Franzon, J., Kvam, S. y Parianou, A. (2021). Making a case for a descriptive-explanatory approach to song translation research: Concepts, trends and models. En J. Franzon, A. K. Greenall, S. Kvam y A. Parianou (Eds.), *Song Translation: Lyrics in Contexts* (pp. 13-48). Frank & Timme.
- Hand, D., Pearce, P., Sharpsteen, B., Morey, L., Jackson, W. y Cottrell, W. (Directores). (1937). *Blancanieves y los siete enanitos* [Película]. Walt Disney Pictures.
- Jun, Q. (2017). Research on the name and nature of song translation. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 157, 93-96. <https://doi.org/10.2991/iceiss-17.2017.23>
- Lima, K. (Director). (1995). *Goofy e hijo* [Película]. Walt Disney Pictures.
- Low, P. (2003). Singable translations of songs. *Perspectives*, 11(2), 87-103. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2003.9961466>
- Low, P. (2005). The pentathlon approach to translating songs. En D. L. Gorrée (Ed.), *Song and Significance. Virtues and Vices of Vocal Translation* (pp. 185-212). Rodopi.
- Low, P. (2008). Translating songs that rhyme. *Perspectives*, 16(1-2), 1-20. <https://doi.org/10.1080/13670050802364437>
- Low, P. (2017) *Translating song. Lyrics and texts*. Routledge.

- Mateo, M. (2008). Anglo-American musicals in Spanish theatres. *The Translator*, 14(2), 319-342.
<https://doi.org/10.1080/13556509.2008.10799261>
- Newmark, P. (1995). *Manual de traducción*. Traducido por Virgilio Moya. Cátedra.
- Sondheim, S. (Compositor). (1979). *Sweeney Todd [Musical]*. Estados Unidos.
- Soto-Bueno, D. (2022). *La recepción y las canciones en la traducción de musicales en España (2001-2021): Un enfoque descriptivo y funcional*. [Tesis Doctoral, Universidad de Málaga] Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga.
<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/25859>
- Torre, E. (1994). *Teoría de la traducción literaria*. Síntesis.
- Trousdale, G. y Wise, K. (Directores). (1996). *El jorobado de Notre Dame [Película]*. Walt Disney Pictures.

[BELÉN CRUZ-DURÁN]