

***Antes de la llegada*, de Elfriede Gerstl: opciones en la traducción de poesía**

Olga Sánchez Guevara

Introducción

Antes de la llegada es el título traducido al español de *Vor der Ankunft*, poemario de Elfriede Gerstl publicado en cuatro idiomas: 21 poemas originales en alemán junto a sus traducciones al inglés, el francés y el italiano, en un mismo volumen.¹

Varios poemas de *Vor der Ankunft* fueron traducidos al español por la autora de este trabajo, e incluidos en la antología bilingüe *Once poetas austríacos/Elf Beispiele von Lyrik aus Österreich*, publicada en Cuba por Ediciones Unión.²

Las características del poemario abren la posibilidad de comentar, como es mi propósito, diferentes opciones en la traducción de poesía.

1. Elfriede Gerstl, su vida y su obra

Elfriede Gerstl nació en Viena el 16 de junio de 1932. La persecución contra los judíos que sobrevino poco después, con el auge del fascismo, obligó a la pequeña Elfriede y su familia a escapar y esconderse en reiteradas ocasiones para poder sobrevivir –“en 1936 mamá empacó las primeras maletas de la huida”, dirá Gerstl en uno de sus poemas–. Terminada la guerra, Gerstl cursó el preuniversitario y luego realizó, en la Universidad de Viena, estudios de medicina y psicología que dejó inconclusos.

En 1955 comenzó a publicar poemas, ensayos y prosas breves en revistas literarias. Es autora de textos ensayísticos, piezas teatrales y sobre todo poemarios, como *Kleiderflug/Vuelo de vestidos*,³ en el que aborda el tema de la moda en relación con la vida y con su historia familiar, y el que aquí abordamos, *Vor der Ankunft/Antes de la llegada*.

Feminista comprometida, Gerstl se interesó por cuestiones de género. Fue activa participante y organizadora de actividades literarias; en sus memorias relata cómo en 1963, ante la carencia de locales apropiados para lecturas de poesía, consiguió realizarlas en el café de artistas *Hawelka*, en Viena. La primera de esas lecturas tuvo lugar el 19 de febrero de aquel año, y fue el inicio de una tradición.

Gerstl formó parte del conocido Grupo Vienés (Wiener Gruppe), un círculo experimental de poesía nucleado entre 1954 y 1964 en torno a los autores H. C. Artmann, Oswald

¹ *Vor der Ankunft*. Reisegedichte. Edición en cuatro idiomas: alemán, inglés, francés e italiano. Viena, Freibord-Verlag, serie especial, 1988.

² *Once poetas austríacos-Elf Beispiele von Lyrik aus Österreich*, Ediciones Unión, La Habana, 1998.

³ *Edition Splitter*, Viena, 1995, reeditado por la misma editorial en 2007.

Wiener y otros. El nombre del grupo data de 1967, cuando O. Wiener publicó su libro *Die Wiener Gruppe* (cuyo título se pudiera traducir como *El grupo Vienés*, pero también como *El Grupo de Wiener*). Los miembros del Grupo Vienés se oponían al conservadurismo en la vida cultural, y desarrollaron un concepto de literatura provocadora, que intentaba hacer estallar las formas tradicionales mediante un “invencionismo vanguardista”, con influencias del dadaísmo y el surrealismo, pero también de la filosofía de Ludwig Wittgenstein, la psicología y la cibernética.

Elfriede Gerstl falleció en Viena el 9 de abril de 2009; por su obra recibió varias distinciones, entre otras, el Premio de Literatura de la Ciudad de Viena (1990) y los premios Georg Trakl (1999), Erich Fried (1999) y Heimrad Bäcker (2007). La editorial Droschl Literaturverlag, de Graz, ha asumido la edición de las *Obras Completas* de Gerstl en cuatro tomos, de los cuales ya se han publicado los tres primeros.⁴

El eminente germanista Wendelin Schmidt-Dengler ha expresado sobre Elfriede Gerstl que “sus escritos se cuentan entre lo mejor de la literatura en lengua alemana del último siglo”, mientras el ensayista Franz Schuh señala que la obra de Gerstl se inscribe en la tradición de la gran modernidad en Austria –Kraus, Polgar, Friedell, Altenberg, Roth–, pero también pertenece a la vanguardia austríaca que tuvo su comienzo en la década de 1950.

2. Antes de la llegada: poemas en viaje

Los poemas pueden ser inteligentes, por supuesto; pero asimismo deben transportar un aroma, a narcisos o también a Camembert, e imitar un movimiento: el de un columpio o el de un vuelo de golondrinas.

Elfriede Gerstl⁵

La guerra y la persecución antisemita concluyeron en 1945, pero desde entonces transcurrirían varias décadas antes de que Elfriede Gerstl tuviera una vivienda propia. El desarraigo se manifiesta en su escritura: una poeta que no tiene casa puede “vivir en el lenguaje”⁶, y la experiencia de los viajes es tema recurrente en sus textos.

Ya desde el título del poemario, *Vor der Ankunft/Antes de la llegada*, se alude al movimiento, el “estar en camino”. Entre 1960 y 1970 la autora se mantuvo viajando entre Viena y Berlín. “Antes de la llegada se piensa en lo que una ha dejado atrás y en lo que le espera: el tren es sitio para descansar y hacer planes de futuro”, escribió en sus apuntes, en los que señala también que muchos bocetos y primeras versiones de sus textos fueron escritos durante viajes por ferrocarril.

⁴ Literaturverlag Droschl, Graz-Viena, 2012-2014.

⁵ Citado en el epílogo de Christa Gürtler y Helga Mitterbauer a las OC, ed. cit.

⁶ OC, ed. cit., p. 38.

Como ya hemos señalado, el poemario incluye veintiún poemas “surgidos en viajes” (con razón el subtítulo, “Poemas en viaje”), con sus traducciones al inglés, el francés y el italiano.⁷

Una edición bilingüe permite comparar original y traducción; pero si, como en este libro, aparecen los poemas en cuatro idiomas, es mayor la posibilidad de constatar cuán difícil resulta traducir textos poéticos. Quien conozca la(s) lengua(s) de llegada podrá valorar las soluciones creativas aportadas por el traductor/los traductores, como también observará que en ocasiones el resultado de la labor de aquellos es una aproximación más o menos feliz al texto original, una adaptación.

La poesía de Gerstl, en extremo concisa y salpicada de humorismo, apuesta por los juegos de palabras y el no empleo de mayúsculas y signos de puntuación. Estas características hacen aún más compleja la tarea del traductor/los traductores. A continuación veamos dos poemas y un fragmento, traducidos al inglés por la profesora Beth Bjorklund, de la Universidad de Virginia, y al español por la autora de estos comentarios. Los poemas son *bunte kegel auf einer wiese* /conos multicolores sobre un prado/colored ninepins on a meadow; *ratschläge für einen literaten* /consejos para un literato/itinerary for literati, y un fragmento de *fremde verkehrt*/extranjeros extravagantes/strange exchange.

2.1 bunte kegel auf einer wiese /conos multicolores sobre un prado/colored ninepins on a meadow

La visión real o imaginada de niños que juegan en un prado, trae a la memoria de la autora *die rote himbeergeschmack*/el rojo sabor a frambuesas de otros tiempos (*damals/entonces/those days*), en un movimiento *vorwärts rückwärts/hacia adelante hacia atrás* que va del presente al futuro o al pasado. La traducción del poema se da sin grandes dificultades:

bunte kegel auf einer wiese
kinder
zwischen braun-braun und
grau-grün
vorbeigleitend
und die rote himbeergeschmack
von damals
ist wieder über den horizontsrand
gefallen
vorwärts rückwärts
reise ich auf dieser fahrt

conos multicolores sobre un prado

⁷ Las traducciones corresponden a: inglés, Beth Bjorklund; francés, Renate Kühn, Christian Prigent y Yasmin Hoffmann; italiano, Gerhard Kofler.

niños
entre pardo-pardo y
verde-gris
deslizándose
y el rojo sabor a frambuesas
de entonces
ha caído otra vez sobre la línea
del horizonte
hacia adelante hacia atrás
yo voy y vengo en este viaje

colored ninepins on a meadow
children
between brown-brown und
gray-green
gliding past
and the red raspberry taste
of those days
is again poured over the
rim of the horizon
forwards backwards
i journey on this trip

Como puede observarse, hay mayores posibilidades de mantener la brevedad y concisión del original en la traducción al inglés, que además se mantiene fonéticamente más cercana al texto de partida: un ejemplo de ello es *vorwärts rückwärts/forwards backwards*, dos palabras que deben convertirse en cuatro para trasladarlas al español: *hacia adelante hacia atrás*. Algo parecido ocurre con *ich reise auf dieser fahrt/i journey on this trip*, que en español se ha traducido como *yo voy y vengo en este viaje*.

2.2 ratschläge für einen literaten/consejos para un literato/ itinerary for literati

El absurdo y el humorismo caracterizan los “consejos para un literato”, cuya traducción a nivel de equivalencias es prácticamente imposible si se desea mantener los juegos de palabras y el ritmo, fundamentales en el poema. En este caso, tanto en español como en inglés, se ha optado por la adaptación⁸. El poema es un itinerario (por eso el título en inglés, “itinerary for literati”). Para cada ciudad hay un detalle o una acción recomendados, que se han cambiado por otros fonéticamente adecuados al adaptar el poema a las lenguas de llegada, variando o dejando a un lado, en la mayoría de los casos, el sentido del original.

⁸ En francés e italiano también se optó por adaptar el poema.

ratschläge für einen literaten

in wien fall hin
nach berlin kannst ziehn
nach bogota alser toter
faulenz in florenz
in prag tag
in paris an gstiss
in rom
 such den stephansdom
in den abruzen
 kauf stuzzen
lieb in leoben
fozen in bozen
hab an lebenswandel
 im alpenlandl
und dicht
 überhaupt nicht.

consejos para un literato

en viena caer
a berlin volver
en bogotá un toyota
en florencia paciencia
en praga paga
en roma
 ver el domo
en los abruzos
 cuentos rusos
en leoben lobo
en bolzano temprano
cambia de vida
 en tierra alpina
y por supuesto
 nada de versos

itinerary for literati

in vienna have a henna
in berlin drink gin
in bogota wear a toga
dance in florence
in prague jog

in paris spare us
in rome
 see the dome
in the abruzzo
 look for a tootsie
love in leoben
frozen in bozen
try your hand
 in alpenland
and of course
 no verse

A continuación proponemos una traducción “literal” que permitirá comparar cuánto se alejan del contenido del poema, o se aproximan a él, las versiones anteriores:

consejos para un literato
en viena cae / a berlín múdate / en bogotá muerto de alsen / pereza en florencia / en parís un empujón / en roma / busca la catedral de san esteban / en los abruzos / compra *struzzi* / ama en leoben / abofetea en bolzano / ten un cambio de vida / en el terruño alpino / y no escribas poesía / en absoluto

La traducción del más absurdo de los “consejos”: buscar en Roma la muy vienesa catedral de San Esteban, daría un verso demasiado largo, que rompería el ritmo del poema en las lenguas de llegada, y por eso ha quedado fuera en ambas adaptaciones. En cambio, el consejo final, también absurdo para un literato, se conserva en ambas, aunque con ligeros cambios: *y por supuesto / nada de versos - and of course / no verse*.

2.3 fremde verkehrt/extranjeros extravagantes/strange exchange

Por último, veamos un fragmento del poema “fremde verkehrt”, cuyo título es ya un problema de traducción. “Fremdenverkehr” es el vocablo alemán para turismo (aunque existe también “Tourismus”). El título del poema juega a descomponerlo con variaciones: *fremde* (extraños, extranjeros) *verkehrt*. “Verkehr”, en “Fremdenverkehr”, es tráfico, intercambio, pero “verkehrt” es un adjetivo que significa equivocado, erróneo, invertido, al revés. La versión al inglés, “strange exchange”, se acerca al significado de la palabra “Fremdenverkehr”; hemos preferido titular la versión al español “extranjeros extravagantes”, buscando la aliteración y aproximándonos al adjetivo “verkehrt”. El poema se burla de los turistas que hacen fotos de cuanto se les pone por delante, desperdiciando el poco tiempo del que disponen para ver realmente los lugares que visitan.

[sie]...stehen mit abschlussbereiter canon
vor gedenkmälern
 und anderen schönen aussichten
die eh nicht davonlaufen können

um sie festzuhalten

[ellos]...con sus canon listas para disparar
están ante los monumentos
y otras hermosas vistas
queriendo atrapar aquello
que de ningún modo puede escapar de allí

[they] ...stand with their canons ready to fire
in front of monuments
and other scenic views
in effort to hold on to that
which can't run away anyway

La ausencia de mayúsculas favorece un simpático detalle en la versión inglesa: las cámaras canon ("their canons") pueden confundirse, al oído e incluso a la vista, con cañones ("cannons") listos para disparar ("ready to fire").

3. Conclusión

Para traducir poesía es necesario entrar en "sintonía" con el autor, descubrir el secreto del poema antes de intentar cualquier versión, y con ese fin leer un poema varias veces, o muchas, o tal vez muchísimas. De la poesía, donde contenido y forma se presentan en compleja y estrecha unión, no se puede hacer un traslado literal condicionado sólo por la forma o sólo por el contenido; si se quiere transmitir las emociones y sensaciones que el autor nos sugiere, la traducción implicará una reescritura, en ocasiones algo heterodoxa, del texto primario.

Esperamos, con nuestros breves comentarios a los poemas que hemos presentado y sus traducciones/adaptaciones, haber contribuido en algo a la comprensión de algunas facetas de este proceso, siempre difícil y muchas veces poco valorado.