

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro

CURSO: FUNDAMENTOS DE LA TRADUCCIÓN ESCÉNICA
DR. ALFREDO MICHEL MODENESSI

PLAN DE TRABAJO Semestre 2025-1

Principios generales:

1. En los estudios universitarios sobre artes y humanidades, las actividades en sesiones conjuntas sólo constituyen un diez o veinte por ciento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto el aula no es más que el sitio de encuentro y compartición inmediata de conocimientos, habilidades y experiencias previamente adquiridas y desarrolladas mediante las sustanciales tareas de la investigación y la práctica.
2. La traducción escénica ha sido fundamental desde el origen mismo de las artes del espectáculo y la performatividad, en múltiples lenguajes y culturas. No obstante, el estudio, la investigación y la formulación teórica alrededor de la traducción orientada a esos fines apenas cobró auge en la década de 1980. En la actualidad, no obstante, representa una importante y multifacética oportunidad de participación creativa en el campo escénico.
3. Este curso ofrecerá una introducción teórico-práctica a la traducción de textos dramáticos y de otros tipos que se propongan como plataformas para eventos escénicos, con base en consideraciones teóricas y casos prácticos básicos, de distintas culturas, géneros, estilos y periodos.
4. El trabajo combinará las formas de seminario y taller (en menor medida), por lo que prácticamente todas las sesiones involucrarán una preparación asignada, de modo individual o grupal.
5. **Será ideal y, desde luego, ventajosa, la participación de estudiantes bilingües, con dominio de cualquier lengua extranjera, en especial el inglés. Empero, NO es un requisito.** Es decir, se aceptarán participantes que no dominen ninguna lengua extranjera pero sean capaces de contribuir elementos sustanciales a las discusiones y tareas del curso, en tanto el proceso de la traducción, tanto escénica como de otras clases, admite el trabajo conjunto y complementario de más de dos agentes para un solo producto. Evidentemente, el interés, la disposición al trabajo colaborativo y el empeño son requisitos indispensables.

Objetivo general:

Introducir a las/los participantes a los conceptos fundamentales necesarios para la realización de traducciones para el trabajo escénico, así como propiciar prácticas iniciales acompañadas de crítica razonada, sugerencias consecuentes y productos reales mediante trabajo en taller.

Objetivos específicos:

Durante el curso, las/los estudiantes:

1. Investigarán, recibirán y manejarán información sustancial sobre los conceptos y teorías fundamentales relativas a la tarea creativa de traducir para eventos escénicos en un entorno contemporáneo.
2. Desarrollarán recursos para entender y abordar de mejor manera las características y exigencias particulares de la tarea de traducir para la escena, a partir de la adquisición, manejo y aplicación de los elementos teóricos y prácticos investigados, recibidos, aplicados y compartidos.
3. A partir de esto, explorarán e intercambiarán conceptos y juicios que habrán de relacionar con sus propios marcos de referencia y experiencias.
4. Reflexionarán críticamente sobre los fenómenos y procesos inherentes a la tarea de traducir para la escena y darán forma documental a sus reflexiones.
5. Producirán breves traducciones sobre una base informada y técnicamente solvente.

TEMARIO		
NÚMERO DE HORAS POR UNIDAD		
Teóricas	Prácticas	
		1. Introducción a los conceptos
30	10	1.1. El signo lingüístico-dramático 1.1.1. Dimensiones nucleares 1.1.2. Dimensiones semánticas 1.1.3. Dimensiones pragmáticas 1.2. La relación entre las lenguas 1.2.1. Crítica de la idea de "identidad" léxico-semántica 1.2.2. La importancia de la diferencia nuclear 1.2.3. Crítica de la binaridad "domesticar"/"extranjerizar" 1.3. La relación entre texto, traducción y escenario 1.3.1. Lectores ideales 1.3.2. Instrumentos y recursos de la traducción 1.3.3. La palabra en acción: el acto de habla
		2. Introducción a los procedimientos
12	12	2.1. Desde el texto de origen o partida 2.1.1. Actos de lectura e interpretación: conceptos, definiciones y experiencias 2.1.2. Interacción de lectura e interpretación 2.1.3. Identificación de recursos y efectos en el texto de origen 2.1.4. Consideraciones primarias sobre la adaptación 2.2. De la lecto-interpretación al planteamiento de la traducción 2.2.1. Crítica de la idea de la superficie léxica 2.2.2. La profundidad y complejidad pragmática: concepto y exploración 2.2.3. Propuestas razonadas para la configuración general del texto de destino
64		TOTAL DE HORAS

Metodología:

A. Durante la primera sección del temario: “Introducción a los conceptos” (40 horas)

1. El profesor conducirá la discusión y presentará los temas. No obstante, tras las primeras cuatro sesiones, los estudiantes participarán activamente en la investigación y exploración de los apartados señalados en el programa.
2. Con cada apartado se designarán lecturas en particular. La discusión de las primeras –señaladas **en rojo** en las bibliografías– estará a cargo del profesor. Los textos estarán disponibles con suficiente anticipación en la plataforma correspondiente. Sobre las siguientes lecturas, una o un estudiante, o un grupo de estudiantes, realizará una presentación crítica, con base en tareas de investigación básicas; cada persona o grupo encargado hará una breve exposición y conducirá la discusión conforme a sus propios métodos. Las consideraciones y comentarios podrán acompañarse de ejemplos y recursos audiovisuales.
3. El número de temas que cada persona o grupo deberá preparar de este modo dependerá del total de participantes; cada tema se abordará en un orden preestablecido de manera rotativa, a fin de que cada participante individual o grupo cuente con el tiempo suficiente entre una tarea y otra.
4. En todos los casos, el resto del grupo contribuirá y abundará críticamente en la presentación del objeto central de la discusión.

B. Durante la segunda sección del temario: “Introducción a los procedimientos” (24 horas)

5. A partir de sugerencias del profesor, el grupo elegirá tres casos para el trabajo práctico.
6. Los casos prácticos se utilizarán para desarrollar los temas señalados en la segunda sección del programa.
7. Se continuará con el trabajo de exploración de textos teóricos selectos conforme a las necesidades que se detecten.
8. Las/los estudiantes escogerán a la brevedad un caso específico de manera individual o grupal, según se requiera, para A) realizar una exposición analítico-propositiva y B) producir una versión final del caso hacia la penúltima semana del curso, misma que será parte de la entrega final.
9. Paralelamente, las/los estudiantes seleccionarán de manera individual un caso específico sobre el cual harán su ensayo final.

Evaluación:

La evaluación se basará en el breve trabajo final individual (40%), las exposiciones individuales o grupales (25%), los productos individuales o grupales en clase (25%) y la contribución sostenida a lo largo del curso (10%).

Plataformas en caso de sesiones virtuales:

De ser necesario, las sesiones virtuales tendrán lugar sincrónicamente a través de la plataforma Google Meet; los materiales se conjuntarán y distribuirán mediante Google Classroom.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aaltonen, Sirkku. "Drama translation", en Yves Gambier y Luc van Doorslaer, eds. *The Handbook of Translation Studies*, Vol. 1, Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2010, pp. 105-110.
- Baines, Roger, Cristina Marinetti y Manuela Perteghella, eds. *Staging and Performing Translation. Text and Theatre Practice*. Londres: Palgrave Macmillan, 2011.
- Bassnett, Susan. "Translating for the Theatre: the Case Against Performability". *Traduction, Terminologie, Redaction*, Vol. IV 1 (1991), Concordia University, pp. 99-111.
- _____. "Ways through the Labyrinth: Strategies and Methods for Translating Theatre Texts", en Theo Hermans, ed. *The Manipulation of Literature*, NY: St. Martin's Press, 1985, pp. 87-102.
- Benjamin, Walter. "Die Aufgabe des Übersetzers" / "The Task of the Translator". *Delos* 2 (1968), trad. James Hynd y E.M. Valk, National Translation Center, pp. 79-99.
- Bermann, Sandra, y Catherine Porter, eds. *A Companion to Translation Studies*. Chichester y Malden MA: Wiley Blackwell, 2014.
- Bigliuzzi, Silvia, Peter Kofler y Paola Ambrosi, eds. *Theatre Translation in Performance*. Londres y NY: Routledge, 2013.
- Brisset, Annie. *A Sociocritique of Translation: Theatre and Alterity in Quebec, 1968-1988*, trd. Rosalind Gill y Roger Gannon. Toronto, Buffalo y Londres: University of Toronto Press, 1996.
- Brodie, Geraldine. *The Translator on Stage*. Londres y NY: Bloomsbury, 2017.
- Brodie, Geraldine, y Emma Cole, eds. *Adapting Translation for the Stage*. NY y Londres: Routledge, 2017.
- Chiaro, Delia, ed. *Translation, Humor and the Media*. Londres y NY: Continuum, 2010.
- Coelsch-Foisner, Sabine, y Holger Michael Klein, eds. *Drama Translation and Theatre Practice*. Londres y NY: Peter Lang, 2004.
- Delabastita, Dirk, ed. *Traductio: Essays on Punning and Translation*. Manchester: St. Jerome, 1997.
- Graham, Joseph F., ed. *Difference in Translation*. Ithaca y Londres: Cornell University Press, 1985.
- Hoenselaars, Ton, ed. *Shakespeare and the Language of Translation*. Londres y NY: Bloomsbury, 2012.
- Johnston, David, ed. *Stages of translation*. Oxford y NY: Oberon Books, 1996 (Absolute Classics).
- Krebs, Katia, ed. *Translation and Adaptation in Theatre and Film*. NY y Londres: Routledge, 2013.
- Kuhiwczak, Piotr, y Karin Littau, eds. *A Companion to Translation Studies*, Cavendon: Multilingual Matters, 2007 (*Topics in Translation* 34).
- Malmkjaer, Kirsten, y Kevin Windle, eds. *The Oxford Handbook of Translation Studies*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Millán, Carmen, y Francesca Bartrina, eds. *The Routledge Handbook of Translation Studies*, Londres y NY: Routledge, 2013.
- Milton, John, y Paul Bandia, eds. *Agents of Translation*, Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2009.

Morini, Massimiliano. *La Traduzione: Strumenti Pratiche*. Milán: Sironi Editore, 2007.
Upton, Carole-Anne. *Moving Target: Theatre Translation and Cultural Relocation*.
Manchester: St Jerome press, 2000.

Tatu, Oana, "A Few Considerations on Drama Translation", *Bulletin of the Transilvania University of Brasov, serie IV, vol. 4 (53) num.1, 2011*.

Venuti, Lawrence. *The Translator's Invisibility*. NY y Londres: Routledge, 1995.

Zatlin, Phyllis. *Theatrical Translation and Film Adaptation, a Practitioner's View*.
Londres: Multilingual matters, 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bassnett, Susan. *Translation Studies*. Londres y NY: Routledge, 1991.

Bermann, Sandra, "Performing Translation", en Sandra Bermann y Catherine Porter, *A Companion to Translation Studies*, Chichester y Malden MA: Wiley Blackwell, 2014, pp. 285-297.

Bigliuzzi, Silvia, Peter Kofler y Paola Ambrosi. "Introduction", en Bigliuzzi, Silvia, Peter Kofler y Paola Ambrosi, eds. *Theatre Translation in Performance*. Londres y NY: Routledge, 2013, pp. 1-25.

Birch, D. *The Language of Drama. Critical Theory and Practice*. Londres, Macmillan, 1991.

Bistué, Belén. "The Task(s) of the Translator(s): Multiplicity as Problem in Renaissance European Thought", *Comparative Literature Studies*, Vol. 48, 2 (2016), Penn State University Press, pp. 139-164.

Bleeker, Maaïke, Adrian Kear, Joe Kelleher, and Heike Roms eds. *Thinking Through Theatre and Performance*, London & NY: Bloomsbury, 2019.

Boase-Beier, Jean, "Is Translation Theory of Any Practical Use?", *In Other Words: The Journal for Literary Translators* 41 (verano 2013), British Centre for Literary Translation, pp. 76-78.

Cornish, Alison. *Vernacular Translation in Dante's Italy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Cronin, Michael. *Translation and Identity*, Londres y NY: Routledge, 2006.

Cutchins, Dennis, Lawrence Raw y James M. Welsh, eds. *Redefining Adaptation Studies*, Maryland: Scarecrow Press, 2010.

Déprats, Jean-Michel. "Translating Shakespeare's Stagecraft", en Hoenselaars, ed. *Shakespeare and the Language of Translation*. Londres y NY: Bloomsbury, 2012, pp. 133-147.

Espasa, Eva. "Stage translation", en Carmen Millán y Francesca Bartrina, eds. *The Routledge Handbook of Translation Studies*, Londres y NY: Routledge, 2013, pp. 317-331.

Guirao, Marta, "Los problemas de la traducción de teatro: Ejemplos de tres traducciones al inglés de *Bodas de Sangre*". *Trans: Revista de Traductología* 3 (1999), Universidad de Málaga, pp. 37-52.

Honegger, Gitta. "Lost in Translation", en Magda Romanska, ed. *The Routledge Companion to Dramaturgy*, Londres y NY: Routledge, 2016, pp. 282-287.

Hutcheon, Linda. *A Theory of Adaptation*. Londres y NY: Routledge, 2006.

- Iciar, Alonso, Alba Páez and Mario Samaniego, eds. *Traducción y representaciones del conflicto desde España y América. Una perspectiva interdisciplinar*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2015.
- Knowles, Ric. *Reading the Material Theatre*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Laera, Margherita, ed. *Theatre and Adaptation: Return, Rewrite, Repeat*. Londres y NY: Bloomsbury, 2014.
- Levy, Jiri. "Drama Translation", *The Art of Translation*, Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2011, pp. 129-166.
- Lieblein, Leonore, "'Cette belle langue': The 'Tradaptation' of Shakespeare in Quebec", en Ton Hoenselaars, ed. *Shakespeare and the Language of Translation*. Londres y NY: Bloomsbury, 2012, pp. 255-269.
- Marinetti, Cristina, "The Limits of the Play Text: Translating Comedy". *New Voices in Translation Studies* 1 (2005), pp. 31-42.
- Martínez, Ronald L. "Francis, Thou Art Translated: Petrarch Metamorphosed in English, 1380-1595", *Humanist Studies & the Digital Age*, 1.1 (invierno 2011), pp. 80-108.
- Michel Modenessi, Alfredo, "'Every like is not the same': Translating Shakespeare in Spanish Today", *Shakespeare Survey* 68 (2015), Cambridge University Press, pp. 73-86.
- Michel Modenessi, Alfredo, "De orígenes y originalidades. La traducción de Shakespeare en español hoy día", *Reconstruyendo el canon: Shakespeare y otros clásicos en la dramaturgia y la escena latinoamericana*, ed. José Ramón Alcántara, México: Universidad Iberoamericana y CITRU, 2021, pp. 43-95.
- Pavis, Patrice. "Toward Specifying Theatre Translation", *Theatre at the Crossroads of Culture*, trad. Loren Kruger, Londres y Nueva York: Routledge, 1995, pp.136-59.
- Snell-Hornby, Mary. "Theatre and Opera Translation", en Piotr Kuhiwczak y Karin Littau, eds. *A Companion to Translation Studies*, Cavendon: Multilingual Matters, 2007 (*Topics in Translation* 34), pp. 106-119.
- Trencsényi, Katalin, "A View from the Bridge: The Dramaturg's Role When Working on a Play in Translation", en Magda Romanska (ed.), *The Routledge Companion to Dramaturgy*, Londres y NY: Routledge, 2016, pp. 275-281.
- Usher, Philip John, "Tragedy and Translation", en Sandra Bermann y Catherine Porter, *A Companion to Translation Studies*, Chichester y Malden MA: Wiley Blackwell, 2014, pp. 467-478.
- Versényi, Adam, "The Dissemination of Theatrical Translation", en Magda Romanska (ed.), *The Routledge Companion to Dramaturgy*, Londres y NY: Routledge, 2016, pp. 288-293.
- Walton, J. Michael. *Found in Translation: Greek Drama in English*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Windle, Kevin. "The Translation of Drama", en Kirsten Malmkjaer y Kevin Windle, eds. *The Oxford Handbook of Translation Studies*, Oxford: Oxford University Press, PDF pp. 113-122.
- Zurbach, Christine, "The theatre translator as a cultural agent: A case study", en John Milton y Paul Bandia, eds. *Agents of Translation*, Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2009, pp. 279-300.