



Coloquio Internacional

Université de Limoges, Faculté de Lettres et Sciences Humaines



Traducir el flamenco para la actuación: nuevos retos para el baile, cante y música

Jueves 30 y viernes 31 de marzo de 2023

Organizadoras: Chloé Houillon (ACCRA, CREA, Fundación Cristina Heeren), Marion Lapchouk-Ortega, Anne-Sophie Riegler (EHIC) y Vinciane Trancart (EHIC)

Llamada a contribuciones

Traducir los cantes plantea la cuestión de la diversificación de su transmisión hacia nuevos públicos. ¿Acaso no contribuye a multiplicar las vías de acceso a una herencia cultural, al tiempo que favorece un diálogo transcultural a través de la internacionalización? Visto así, el flamenco no sería la excepción, más aún cuando se aborda un arte que combina baile, cante y música.

Por eso, el laboratorio EHIC de la Universidad de Limoges, el laboratorio ACCRA y el centro CREA de la Universidad de Estrasburgo, así como la Fundación Cristina Heeren de Sevilla, organizan un coloquio internacional en torno al arte flamenco cuando se traduce a otra lengua extranjera. Este evento se inscribe como continuación de los trabajos del taller de traducción de cantes flamencos Trad. Cant. Flam., cuyo objetivo, desde 2019, es ofrecer una versión francesa de cantes que sea cantable en un estilo flamenco. En 2020, las jornadas «Traducir el cante flamenco» han permitido comprobar la «cantabilidad» (*singability*)¹, es

¹ Este término aparece en varios diccionarios francófonos (ver bibliografía, la palabra en francés es «chantabilité»). En inglés, encontramos «the quality of being singable» («Singability», 2000). Franzon define ese concepto, desde un punto de vista funcional, como «a musico-verbal fit of a text to music» (Franzon, 2008, p. 373), expresión que podría ser traducida por «una unidad músico-verbal entre un texto y una música».

decir, el carácter cantable del repertorio traducido por dicho taller. Desde entonces, las primeras grabaciones sonoras han sido registradas y publicadas junto con unos estudios complementarios en el número 2 de la revista *FLAMME* titulado «Cultura flamenca: cante y traducción» (2022)².

El presente coloquio pretende continuar y completar este proyecto con el objetivo de analizar todas aquellas performances cantadas pero también bailadas que se centren en el flamenco traducido. Estas reflexiones sobre la traducción como vector de creación abordarán esencialmente cuestiones como el carácterailable, es decir, la «bailabilidad»³ del flamenco en lengua extranjera y sobre la adaptación de dichas traducciones a otros estilos artísticos. Este coloquio apuesta por un cuestionamiento de los presupuestos estéticos que condicionan la producción y la recepción del flamenco. Se inscribe en la continuidad de una línea temática de innovación y de experimentación en resonancia con los debates contemporáneos (descompartimentar el tríptico cante, toque, baile).

Las propuestas podrán abordar diferentes contextos e incluir otras lenguas que el francés.

El evento tendrá dos facetas complementarias: una científica, otra artística. Se tratará tanto de exponer y comentar performances y traducciones como de indagar en y experimentar su puesta en práctica de manera más directa, mediante el ejercicio renovado del cante, del baile y de la música.

- La jornada de estudio (jueves 30/03/2023) estará dedicada a la presentación de las comunicaciones.
- El workshop (viernes 31/03/2023) ofrecerá un espacio para las interpretaciones musicales o coreográficas. Será también un lugar de intercambio con los artistas, con el fin, entre otras cosas, de seguir profundizando en el trabajo del taller Trad. Cant. Flam.⁴

Así, pueden presentar su candidatura tanto investigadores (de disciplinas tan variadas como filología, lingüística, historia, filosofía, artes escénicas...) como especialistas de la traducción y artistas (flamencos o no). El marco de la reflexión es pluridisciplinar y teórico-práctico. Se proponen los siguientes ejes de investigación :

1. Traducción y «cantabilidad»

a. «Cantabilidad» de las traducciones en un estilo flamenco

La traducción del cante conlleva interrogaciones específicas tanto sobre el sentido como sobre la forma de los textos. En la misma línea que los trabajos iniciados en el taller Trad. Cant. Flam., seguiremos planteándonos la necesidad de reflexionar sobre las elecciones y prioridades en cuanto a la traducción de niveles de lenguaje, gitanismos, andalucismos, prosodia, especificidades métricas, etc. Las demostraciones cantadas de estas traducciones en un estilo flamenco podrán ser aceptadas. Todas las propuestas de traducciones, comentarios e interpretaciones a partir de fuentes flamencas orales o transcritas serán examinadas por las

² Ver ese número de la revista de EHC en *open access*: <https://www.unilim.fr/flamme/339>

³ Término calcado sobre el de «cantabilidad».

⁴ Desde 2019, el taller ha elegido como corpus la *Antología del cante flamenco* de Perico el del Lunar [1954], con el fin de traducirla en su integridad.

organizadoras, con una preferencia por los trabajos centrados en la *Antología del Cante Flamenco* (Hispanvox [1954]).

b. «Cantabilidad» de las traducciones en un estilo no flamenco

La copla flamenca ya no se enfoca necesariamente a la luz de su especificidad genérica y puede incluso ser considerada independientemente de su género. Resultaría pues interesante interrogarse sobre las transformaciones engendradas por los cambios de forma y de estilo que invitan a otras puestas en práctica de las letras flamencas traducidas. ¿Se modifica por lo tanto la relación del traductor a su objeto de estudio, así como el estatus del texto traducido? ¿Cómo plantearse una traducción preexistente en vista de su adaptación a otro registro musical? ¿Convergencia o divergencia? ¿Adaptación o tentación de una nueva traducción? ¿Cuáles serían los criterios de *cantabilidad* que privilegiar a la hora de (re)traducir un cante flamenco para una versión cantada en otro estilo musical?

Podremos también preguntarnos cuál es el impacto de la traducción sobre el acompañamiento musical del cante, ya sea en un estilo flamenco o no.

2. Traducción y «bailabilidad»

De este primer eje brota otro, el de la interpretación del cante por el baile. ¿Cómo afecta el cambio de idioma a la comunicación entre los actores (cantaor, bailaor, tocaor)? Es posible sugerir dos pistas:

a. «Bailabilidad» de las traducciones en un estilo flamenco

Se buscará saber cómo «funcionan» las traducciones en el marco de la práctica flamenca. Según este objetivo, sería posible apoyarse en un «hexatlón» derivado del «pentatlón» de Peter Low, sobre el cual se ha basado hasta ahora el taller Trad. Cant. Flam. adaptándolo a los cantes flamencos (Low, 2005; Riegler & Trancart, 2022). El pentatlón original de Peter Low consiste en atender conjuntamente a cinco criterios en el momento de traducir un cante: la «cantabilidad», el sentido, la naturalidad, el ritmo y la rima. Además, Peter Low sugirió la idea de un sexto parámetro: le parecía pertinente, en la traducción de óperas por ejemplo, buscar la eficacia dramática de la traducción. En el caso del flamenco, el sexto parámetro que hay que tomar en cuenta sería, del mismo modo, aquel relativo a la transposición del texto a la escena, o más generalmente a la performance –bajo la forma de ensayos, conciertos, pasos y figuras de ejecución del flamenco, etc.

Se podría así reflexionar sobre la idea de «bailabilidad» en relación con el compás, así como con los modelos melódicos y sus posibles adornos.

b. «Bailabilidad» de las traducciones en un estilo no flamenco

Se podrá preguntar cuáles son los efectos de una traducción sobre el movimiento bailado, cuando uno se orienta hacia otro estilo musical, distinto del flamenco: puesta en diálogo del texto con la práctica corporal, toma en cuenta de la materialidad de los sonidos, análisis coreográficos comparativos, sensaciones e impresiones de los bailaores, etc. Y viceversa, ¿cuál sería la influencia del movimiento bailado sobre el cante?

3. Transmisión y recepción

La traducción de un cante y su performance, incluyendo el baile, invitan a interrogarse sobre la naturaleza de los auditores-espectadores y sobre las modalidades del acto de recepción. ¿Acaso se vuelve (más) accesible el significado con el cambio de idioma? ¿Llegan las coplas a desaparecer detrás de la performance, o se ven al contrario realizadas por ésta? ¿Cuáles son los efectos emocionales engendrados por semejantes metamorfosis?

Como en los ejes anteriores, estas cuestiones de transmisión y de recepción podrán enfocarse desde el prisma de un estilo flamenco o no.

Lenguas aceptadas para las comunicaciones

Francés, inglés, español, italiano

*

Acercamiento performativo

Este eje de trabajo se dirige a los artistas. Se invita a los cantaores o cantantes, bailarines o bailaores, y a los músicos, flamencos o no, a interpretar letras traducidas en francés. Estas performances podrán darse a conocer durante el workshop (viernes 31/03/2023)⁵. Los artistas podrán elegir el género musical y los instrumentos que los acompañen (posibilidad de cantar a capela o con acompañamiento). Cantarán las coplas traducidas para este propósito, ofreciendo así una interpretación posible de ellas.

Nota Bene :

- 1) Será posible mandar traducciones con antelación a los artistas que lo requieran.
- 2) Podremos contar con la participación de artistas invitados.

Lugar del evento

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Limoges
Campus Vanteaux
39E Rue Camille Guérin
87036 Limoges
Francia

Fechas importantes

- **Fecha límite para el envío de propuestas:** 30 de septiembre de 2022
- **Envío de propuestas:** trad.cant.flam@gmail.com

Las propuestas constarán de un título, un resumen (250 palabras como máximo) y una biobibliografía (250 palabras como máximo). Se mandarían en un único documento pdf titulado Apellido_Flamenco_Limoges.

- **Respuesta a los autores:** noviembre de 2022
- **Url de referencia :** <https://www.unilim.fr/ehic/>

⁵ También se contempla la posibilidad de mandar a las organizadoras vídeos de las performances con antelación.

Bibliografía (selección)

Traducción y canción

ABBRUGIATI, P. (Dir.), (2017), *Réécriture et chanson*, collection Chants Sons, Presses universitaires de Provence (PUP).

BOSSEAU, C. (2011), « Song Translation », in *Handbook in Translation Studies* (eds). Kirsten Malmkjær and Kevin Windle. Oxford University Press, p. 183-197.

Chantabilité, nom. (2021). In *Cordial*. Synapse Développement.
<https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/chantabilit%C3%A9.php>

Définition « Chantabilité ». (2021). In Y. Bigot (Éd.), *TV5MONDE Dictionnaire « Découvrir le français »*. TV5MONDE.

<https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/dictionnaire/c/chantabilite>

FRANZON, J. (2008). Choices in Song Translation. *The Translator*, 14(2), 373-399.
<https://doi.org/10.1080/13556509.2008.10799263>

GORLEE, L. D., ed. (2005), *Song and Significance: virtues and Vices of Vocal Translation*. Amsterdam and New York, Rodopi.

HEWITT, E. (2000), « A study of pop song translations ». *Perspectives: Studies in Translatology*, 8 (3), p. 187-195, <http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2000.9961387>

LOW, P. (2003), « Singable translations of songs ». *Perspectives: Studies in Translatology*. 11 (2), p. 87-103.

— (2008), « Translating Songs that Rhyme », *Studies in Translation Theory and Practice*, 16 (1-2), p. 1-20.

— The Pentathlon Approach to Translating Songs. In D. L. Gorlée, *Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation* (p. 185-212). Rodopi.

MOSSOP, B. (2013), « Singing in unknown languages: a small exercise in applied translation theory », in Special issue of *JoSTrans, The Journal of Specialised Translation*, 20, https://www.jostrans.org/issue20/art_mossop.pdf

Singability. (2000). In *Sensagent: Encyclopédie en ligne, Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus*. Le Parisien. <http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/singability/en-en/>

Baile y texto

ARRANZ DEL BARRIO, A. (1998), *El baile flamenco*, Madrid, Librerías deportivas Esteban Sanz.

COLOMBO, L. et S. Genetti (eds.) (2010), *Pas de mots: de la littérature à la danse*, Paris, Hermann éditeurs

FRANKO, M. (1993), *La Danse comme texte. Idéologies du corps baroque*, Paris, Editions de l'Eclat.

GENETTI, S., C. Lapeyre, F. Pouillaude (dir.), (2018) *Gestualités / Textualités en danse contemporaine*, Paris, Hermann, p. 17-29.

GODFROY, A. (2015) *Prendre corps et langue. Etude pour une dansité de l'écriture poétique* —, (2015) *Danse et poésie: le pli du mouvement dans l'écriture*. Michaux, Celan, du Bouchet, Noël, Paris, Honoré Champion, « Bibliothèque de Littérature générale et comparée », 2015, 348 p.

- , (2018), (dirigé avec B. Bonhomme, R. Lefort et J. Vellet) *Articuler danse et poème. Enjeux contemporains*, Paris, Paris, L'Harmattan, coll. Thyrses n°13.
- MESSAGER, M. (2018) *Littéradanse. Quand la chorégraphie s'empare du texte littéraire*, L'Harmattan.
- ROUGET, G. (1980), *La Musique et la transe*, Paris, Gallimard.
- SERRANO, J. et J. Elgorriaga, (1990) *Flamenco, body and soul*, Fresno, The Press at California State University.

Antologías de coplas en español (selección)

- BALMASEDA Y GONZÁLEZ, M. (2019), *Primer cancionero de coplas flamencas populares*, Australie, Wentworth Press.
- FERNÁNDEZ BAÑULS, J. A. et PÉREZ OROZCO, J. M. (eds.) (1983) *La poesía flamenca lírica en andaluz*. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento.
- MACHADO Y ÁLVAREZ, A. (1881), *Coleccion de cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo*, Sevilla, [s.n.] (Impr. y Lit. de el Porvenir), <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000200630&page=1> [Consultation : 2019-09-06].
- RODRÍGUEZ MARÍN, F. (1882), *Cantos populares españoles*, <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=17015> [Consultation : 2019-09-06].

Cancioneros de coplas y letras traducidas al francés

- ALCALÁ, M. et A. E. PÉREZ OROZCO (1987), *Le flamenco et les Gitans*, Paris, Filipacchi.
- AMAYA, P. (1993), *El mundo es mi casa : cantes flamencos y otros poemas gitanos*, Céret, L'Aphélie.
- ANDRADE DE SILVA, T. (1954), *Anthologie du cante flamenco*, Paris, éditions du Tambourinaire.
- ANÓNIMO (1939), *333 coplas populaires andalouses*, Alger, Cafre.
- ANÓNIMO (1896), *Chansons populaires de l'Espagne*, Paris, A. Charles, <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055840&page=1> [consultation: 2019-10-31].
- ANÓNIMO (1946), *333 coplas populaires suivies de 33 coplas sentencieuses du folklore andalou*, Paris, Charlot.
- BOIS, M. (2016), *Le flamenco dans le texte. Grand chant et poésie populaire*, Biarritz [Paris], Atlantica [Max Fourny].
- DUMAS, D. (éd.) (1973), *Chants flamencos. Coplas flamencas*, Paris, Aubier Montaigne.
- FRAYSSINET-SAVY, C. (1995), *Flamenco à la Cité. Notes de programme et traductions*, Paris, Cité de la musique.
- (1996), *L'Andalousie, musiques traditionnelles, musiques gitanes : notes de programme et traductions*, Paris, Cité de la musique.
- (2002), *Flamenco : créativité ou innovation ? Notes de programme et traductions*, Paris, Cité de la musique.
- JOULIA, M. (2001), *Je me consume. 2, Coplas flamencas, introduction de Jean-Yves Bériou*, Barcelone, Laüt.
- LÉVIS MANO, G. (éd.) (2016), *Coplas, poèmes de l'amour andalou / traduit de l'espagnol par Guy Lévis Mano ; illustrations de Javier Vilató*, 5^e, Paris, Éditions Allia.
- PRADAL, V. (2014), *100 coplas flamencas*, Toulouse, Sables.
- PRIETO, J.-R. (1996) *Je me consume. Coplas flamencas, introduction de Jean-Yves Bériou*. Barcelone, Laüt.

VIDAL, R.-J. (1992), *Coplería flamenca: coplas et letras*, bilingue, Hyères, L'Or des îles.

Traducción y poesía

BONNEFOY, Y. (1994), *La petite phrase et la longue phrase*, [Paris], La TILV.

CASTRO-ARRAZOLA, V., et T. PROTO (2015), *Discordances accentuelles et frontières de vers dans la chanson allemande et néerlandaise. [Séance du séminaire de métrique générale de Jean-Louis AROUI - Université Paris 8 - UFR des Sciences du langage - CNRS]*, Paris ;

ETKIND, E. (1982), *Un art en crise : essai de poétique de la traduction poétique*, Lausanne, L'Âge d'homme.

JAKOBSON, R. (1978-1979), *Essais de linguistique générale*, Paris, Éditions de Minuit.

LOTMAN, Y. (1975), *La structure du texte artistique*, Paris, Gallimard.

MAZALEYRAT, J. (1995), *Éléments de métrique française*, (8^e ed.), Paris, Armand Colin.

MESCHONNIC, H. (1986), *Pour la poétique II. Épistémologie de l'écriture. Poétique de la traduction*, [Paris], Gallimard.

PARDO, M. et A. PARDO (2010), *Précis de métrique espagnole*, Paris, Armand Colin.

TEMPERLEY, N. et D. TEMPERLEY (2013), « Stress-meter alignment in French vocal music », *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 134, n° 1, pp. 520-527 ;

Grabaciones de cantes con traducciones incluidas (selección)

CURRO PIÑANA (2011), *Anthologie du Cante Minero*, CD, Inédit Maison des cultures du monde.

EL BARULLO et MORAITO (1995), *Plazuela*, CD, Paris, Audivis.

PERICO EL DEL LUNAR (1954), *Antología del cante flamenco*, CD, Madrid, Ducretet-Thomson.

PERICO EL DEL LUNAR (1958), *Antología del cante flamenco*, CD, Madrid, Hispavox.

Páginas Web (selección)

<http://www.flamencoweb.fr>

<https://www.lesondesdumonde.fr/>

<http://translatingmusic.com>

TRANCART, Vinciane et Anne-Sophie RIEGLER (dir.), *Culture flamenca : cante et traduction*, 2022, n°2, *FLAMME*, <https://doi.org/10.25965/flamme.339>