

On the Translation of Verse Form: Shakespeare's *Sonnets* into Spanish

Tanya Escudero

Tallinn University, ESTONIA

escudero@tlu.ee

ABSTRACT

This work, which seeks to escape the frequent and defeatist idea of translation as loss and to avoid the prescriptivism attached to it, examines the translation of the poetic form from a broad perspective, starting from a corpus of 69 Spanish translations of Shakespeare's *Sonnets* published in Latin America and Spain between 1877 (when the first translation appeared) and 2018. The study primarily addresses three aspects, which can be summarised in three basic questions regarding the translation of poetic form: What do the translators say about it? What do they actually do? How do they do it? The thesis is divided in four chapters, as follows:

The first chapter examines the voice of the translators in their prefaces and introductory notes to describe how they express their view of poetic translation. As their discourse often rests on recurrent topoi or 'translation memes' (Chesterman 1996; 1997) espoused by translators and scholars alike for centuries, it offers an interpretation of these recurrences and of the possible discord that arises between the analyses of the paratexts and the translated texts by resorting to the notion of 'symbolic capital' coined by Bourdieu (1984). This work considers that some of these commonplaces function as a mechanism to grant prestige and respectability to a given translation both for translators and readers.

The second chapter studies the outer form used in translations and, taking a sonnet as a prototype, provides a quantitative and qualitative analysis based on five parameters, namely the use of prose or verse; the syllabic count; the regular rhythm (stress pattern); the rhyme type (consonant, assonant or hybrid); and the rhyme scheme. The results of the analysis will serve as a basis for classifying these translations according to Holmes' metapoem forms (1994) and proposing a revision of this model.

The third chapter addresses the translation of the mechanisms of repetition (mainly, parallelism, anaphora and alliteration). The goal is to observe the significance of these formal elements that, while less obvious than those constituting the outer form of the poem, still belong to its rhythmic dimension. For this purpose, several translated verses of sonnets 18, 27, 29, 66 and 106, including one or more mechanisms of repetition, are analysed.

Lastly, the fourth chapter provides a rationale for the process of poetic translation, particularly of formal poetry, i.e. that which employs formal patterns throughout the poem (whether it be

metre, rhythm, rhyme or a combination of some of these elements). This reflection, built upon the interpretation of the results obtained in the previous chapters and the discourse on poetry translation found in scholarly papers is based on the notion of recreation—i.e. the creation of a new poem arising from the interpretation of a previous one. It concludes that accepting that the translator must have the freedom to play with a poem's elements in the same way that the source poet did is one way—perhaps the only way—of freeing us from the hackneyed conception of poetic translation as inevitable failure.

KEYWORDS: Holmes; metapoem; paratexts; poetry translation; recreation; rhyme

Completion of Thesis

Place : University of Vigo
Year : 2020
Supervisor(s) : Dr. Anxo Fernández Ocampo
Original Language : English

RESUMEN

Este trabajo, que pretende huir de la frecuente idea derrotista de la traducción como pérdida y del prescriptivismo asociado a ella, examina la traducción de la forma poética desde una perspectiva amplia, a partir de un corpus de 69 traducciones al español de los *Sonetos* de Shakespeare publicados en Latinoamérica y España entre 1877 (cuando apareció la primera traducción) y 2018. El estudio aborda principalmente tres aspectos, que se pueden resumir en tres preguntas básicas sobre la traducción de la forma poética: ¿Qué dicen los traductores al respecto? ¿Qué hacen realmente? ¿Cómo lo hacen? La tesis se divide en cuatro capítulos:

El primer capítulo examina la voz de los traductores en sus prólogos y notas introductorias para describir cómo expresan su concepción de la traducción poética. Puesto que su discurso se basa a menudo en tópicos recurrentes o 'memes de traducción' (Chesterman 1996; 1997) empleados tanto por traductores como por investigadores durante siglos, se ofrece una interpretación de estas recurrencias y del posible conflicto que surge entre el análisis de los paratextos y el de las traducciones, recurriendo a la noción de "capital simbólico" acuñada por Bourdieu (1984). El presente trabajo considera que algunos de estos lugares comunes funcionan como un instrumento para otorgar prestigio y respetabilidad a una determinada traducción, tanto para traductores como para lectores.

El segundo capítulo estudia la forma externa empleada en las traducciones y, utilizando un soneto como prototipo, presenta un análisis cuantitativo y cualitativo basado en cinco parámetros, a saber, el uso de la prosa o el verso; la cantidad silábica; el patrón acentual; el tipo de rima (consonante, asonante o híbrida); y el esquema de la rima. Los resultados del análisis servirán para clasificar estas traducciones de acuerdo a la clasificación de las formas del metapoema de Holmes (1994) y para proponer una revisión de este modelo.

El tercer capítulo aborda la traducción de las figuras de repetición (principalmente, el paralelismo, la anáfora y la aliteración). Su objetivo es observar la importancia de estos elementos formales que, pese a ser menos evidentes que los que constituyen la forma externa del poema, pertenecen a su dimensión rítmica. Para ello, se analizan varios versos traducidos de los sonetos 18, 27, 29, 66 y 106, que incluyen uno o varios de estos mecanismos.

Por último, en el cuarto capítulo se explica el proceso de traducción poética, en particular de la poesía formal, es decir, la que emplea patrones formales en todo el poema (ya sea una medida fija, el ritmo, la rima o una combinación de varios de estos elementos). Esta reflexión, basada en la interpretación de los resultados obtenidos en los capítulos anteriores y en el discurso sobre la traducción poética en los trabajos académicos, se fundamenta en la noción de recreación, es decir, la creación de un nuevo poema surgido de la interpretación de otro anterior. Aceptar que los traductores tienen la libertad de jugar con sus elementos de la misma manera en que lo hizo el poeta original es una manera —quizás la única— de liberarnos de la manida concepción de la traducción poética como un fracaso inevitable.

PALABRAS CLAVE: Holmes; metapoema; paratextos; traducción poética; recreación; rima