

Charlotte Ward. *Studies in the Translations of Juan Ramón and Zenobia Jiménez* (New York: Peter Lang, 2017; 114 págs.)

María Cristina Rodríguez, Ph. D.
Profesora jubilada
Departamento de Inglés
Universidad de Puerto Rico
Correo electrónico: mcrrodriguez@uprrp.edu

El libro de la Dra. Charlotte Ward, *Studies in the Translations of Juan Ramón and Zenobia Jiménez*, que es parte de la serie de Peter Lang de **Cu-
rrents in Comparative Languages and Literatures**, es una importante
aportación a la colección existente en la Sala Zenobia y Juan Ramón Jimé-
nez de la Biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de
Río Piedras, fundada en 1955, que es un centro de investigación de estas
dos figuras literarias con sus libros, revistas, manuscritos, cartas y que son
una fuente primaria para cualquier estudioso de esta época. Puerto Rico
fue el lugar lejos de su patria, en manos de la dictadura franquista desde
1939 hasta 1975 donde Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí Aymar
vivieron sus últimos años.

La Dra. Ward explora las traducciones que Zenobia y Juan Ramón
hacen y las compara con otras traducciones y el aporte de todos al cono-
cimiento universal al derribar las barreras nacionales de lenguas. Es un
trabajo minucioso y detallado para estudiar las palabras que constituyen
un texto con sus múltiples significados que pueden cambiar, expandir, am-
pliar o enriquecer un texto.

Sus trabajos anteriores en su especialidad de la literatura y lenguas
medievales y su lectura de textos originales en las lenguas usadas en ese
momento le permiten a la Dra. Ward investigar y explorar, casi como un
texto detectivesco siguiendo pistas, las intervenciones y cruces lingüísti-
cos según los movimientos de naciones en formación.

Juan Ramón Jiménez coincide y conversa metafóricamente con Paul
Verlaine (como parte de los poetas malditos junto a Arthur Rimbaud,
Stephen Mallarmé) y Rubén Darío sobre el valor de los versos en signifi-
cado, ritmo y rima. ¿Qué se sacrifica, qué se distingue, qué converge en

los versos de Verlaine en español? La Dra. Ward explora estas influencias en la poesía de Juan Ramón y claramente señala estas coincidencias al incluir los poemas originales con lugar y fecha de publicación y así entender cómo su admiración por Darío determina la traducción de los versos de Verlaine que traduce al español.

Pone gran atención a la discusión de sonidos, el ritmo de las sílabas en versos más largos en las traducciones, el efecto de la repetición de palabras de Juan Ramón. La autora nos da como ejemplo la inclusión de ‘azul’ en el último verso que no aparece en el original pero que presume que es un tributo al tan admirado Darío.

In his translation of “L’Heure du berger,” Jiménez again lengthens the line from between eight and ten to circa fourteen syllables, and his additions render the picture more concrete. In the last stanza, the air is *tibio* in addition to Black, and *en lo azul* is where Venus emerges, perhaps in tribute to Rubén Darío’s *Azul* (1888): “*Blanche, Vénus émerge, et c’est la Nuit: Es la noche; en lo azul emerge, blanca, Venus.* (5-6)

La Dr. Ward explora la influencia de Verlaine en Juan Ramón en gran detalle en vez de presumirla por haber sido su traductor y su abierta admiración por el poeta francés. “Many other examples of Jiménez imitation or responding to Verlaine could be cited... “al igual que “Verlaine was very good at imitating himself” (12) como en el poema “A la manière de Paul Verlaine” donde el propio poeta alude a su poesía anterior.

Este diálogo interior y poético entre el poeta traductor y el poeta francés compone el primer capítulo del libro titulado “Juan Ramón before Zenobia; Translation and Imitation of French Symbolist Literature” (Juan Ramón antes de Zenobia: traducción e imitación de la literatura simbolista francesa).

El libro de la Dra. Ward es cronológico en cuanto a la productividad de Juan Ramón y Zenobia como traductores pero es también un diario de una pareja de ilustres intelectuales que provienen de experiencias y geografías muy diferentes. El espacio en común será el afecto y trabajo compartido. Por eso el segundo capítulo lo titula “Translation as Courtship: The Shakespearean Sonnets” (Traducción como galanteo/noviazgo: los sonetos de Shakespeare). Uso ambas palabras para traducir *courtship* porque el acercamiento iniciado por Juan Ramón durante su estadía en la ahora y entonces famosa Residencia de Estudiantes de Madrid, parecía más un acoso que un intercambio de sentimientos.

Al estudiar las traducciones de los sonetos de Shakespeare –que fueron publicados póstumamente– la Dra. Ward coincide con Carmen Pérez Romero en que es Juan Ramón el que comienza las traducciones con una gramática insegura. Esto no hubiera sucedido si la traductora principal era Zenobia ya que ella era bilingüe en inglés y español. Hay que recordar que Zenobia nace en Malgrat de Mar en Catalunya pero su madre se traslada a Nueva York con ella cuando tenía nueve años y durante sus años de formación estudia en las mejores escuelas de la ciudad y es parte de la élite neoyorquina. Regresa a España a los 22 años y se instala con su madre en Madrid donde es parte del movimiento cultural de la época.

La autora no solamente da un trasfondo del soneto como forma poética antes de Shakespeare sino que además indaga qué versión de los sonetos utiliza en sus traducciones ya que de eso depende el resultado en español. Con ejemplos muy concretos se refiere a errores en las transcripciones originales que muchas veces se repiten hasta que se vuelven el modelo a seguir. Evalúa esas ediciones circuladas y da ejemplos de algunos de los errores que pueden afectar el significado: *profitless/porfitless*, *never-resting/ever resting*, *fade/face*, *object/object*. La autora también da ejemplos del uso de términos poéticos y de métrica para luego comparar su uso en las traducciones y destacar la de Juan Ramón.

El capítulo tres titulado “A Turning Point in Life and Art: *Diario de un poeta recién casado*” (Punto decisivo en la vida y el arte) comienza con el tercer tipo de traducción que presenta Roman Jakobson: intersemiótico, una transmutación de lo verbal a los sistemas de sonido no verbales. Recurre a su exhaustiva investigación y análisis anterior de Ezra Pound para insertarlo al acercamiento que hace Juan Ramón de William Butler Yeats, ya que Pound fue secretario del poeta irlandés.

En poemas de William Blake, la traducción de Juan Ramón favorece “*striking imagery*” en vez de la métrica poética. Otra influencia en su propia poesía son los haikús de Pound. Hay que recordar la gran riqueza e intercambio dentro del movimiento modernista en estas dos primeras décadas del siglo XX. Esta efervescencia cambiaría con la pérdida de tantas vidas a través de varios continentes al final de la ‘gran guerra’ que supuestamente jamás se repetiría.

El capítulo cuatro tiene un título que nos recuerda el cuento de Ana Lydia Vega “Pulseando el difícil” (*Esperando a Loló*, 1994): *Grappling with Anglo-Irish: Synge’s Riders to the Sea*“(Pulseando / lidiando / bregando /

forcejeando con el anglo-irlandés). La importancia de este texto y de este capítulo es que no hay duda de que esta traducción fue en conjunto. Es el primer trabajo de su recién creada casa editora “El girasol y la espada”. La autora utiliza manuscritos marcados por Juan Ramón donde se evidencia que Zenobia se encargaba de traducir el significado más cercano del inglés-irlandés al español y luego Juan Ramón jugaba con el ritmo de los diálogos. La Dra. Ward ha leído cuidadosamente los borradores de trabajo de ambos traductores: sus notas al margen y al lector donde ambos ven la traducción como algo cambiante ya que siempre puede surgir una palabra más apropiada que la escogida en un momento dado. En el prefacio de su traducción los escritores se expresan sobre el texto de John Millington Synge:

Escribe una especie de dialecto personal, casi invento suyo –mezcla del inglés bíblico del Rey Jaime, y del galaico del oeste de Irlanda–, rico de un singular encanto imprevisto; cuyo acento–, lo esencial en toda traducción –hemos procurado conservar en esta de RIDERS TO THE SEA. (41)

La autora explora frases idiomáticas del irlandés y especialmente la etimología de ciertas palabras para encontrar otros posibles significados. Rastrea el trabajo de Juan Ramón como traductor para comprender su elección de palabras y su propia visión poética. Hace además una correlación entre Synge, Lorca y *Diario de un poeta recién casado*.

La autora también recalca la diferencia en tono del texto de Synge y su traducción al español por su uso normalizado de la exageración. Aparte del uso recurrente de signos de exclamación, estos son algunos ejemplos:

“floating that way to the far north” = “flotando y flotando hasta el norte, tan lejos”

“six fine men” = “seis hombres que daba gloria verlos”

“What more can we want but that?” (Maurya ha aceptado la sepultura limpia por el mar de su hijo) = ¿Qué más vamos a pedir?” (tiene la sensación que Maurya espera todavía más pérdida en su vida). (40-41)

Los próximos tres capítulos (cinco, seis, siete) están dedicados a las traducciones que Juan Ramón y Zenobia hicieron de los escritos de Rabindranath Tagore, ganador del Nobel de literatura en 1913.

La Dra. Ward comienza con una conexión desde nuestro presente entre varios recipientes del Premio Nobel: Tagore en 1913, William Butler Yeats, corregidor de las traducciones que el mismo Tagore hacía de sus textos en bengalí y quien recibe el Nobel en 1923; André Gide quien traduciría a Tagore al francés y que recibe el Nobel en 1947; y por supuesto, el propio Juan Ramón que lo recibiría por su obra poética en 1956.

A través de esta cronología de las traducciones que hace Zenobia de la obra de Tagore –todas aparecen con el nombre de ella– que van desde 1914 a 1920 con ediciones subsiguientes en los años de exilio, la Dra. Ward teje una genealogía de los poetas incluidos en este libro: cómo cada uno dialoga sobre el otro rompiendo barreras de tiempo y espacios geográficos.

En el caso de Tagore compara los poemas en bengalí e inglés escritos y traducidos por el mismo autor y que fueron seleccionados y corregidos por William Butler Yeats para la editorial londinense MacMillan y que Zenobia usará para su traducción al español. Como parte de su apreciación de las traducciones de Tagore al español, la Dra. Ward explora y compara la traducción al francés de Gide para quien el ritmo era más importante que el significado.

Cuando la autora señala errores en la traducción de una palabra, busca las razones como 1) su aparición en otras traducciones, 2) influencias de otros poetas para expresar un tono o darle su propia interpretación al verso, 3) prisa por el lugar donde residían y sus muchas actividades y compromisos.

La autora se detiene en el texto de Tagore, *Chitra*, traducción de Zenobia publicada en español en 1919 y la compara con una traducción mexicana publicada el mismo año. Además da un trasfondo detallado de la traducción de Tagore al inglés para poder entender errores y mal interpretaciones en sus traducciones al español.

A través de estos tres capítulos, la autora recalca la influencia que tuvieron los escritores traducidos en la poesía de Juan Ramón y tiene como referentes a estudiosos destacados de su obra como Graciela Palau, Robert Johnson, John Wilcox, Edward Marx.

Después de haber estudiado las traducciones de Zenobia y Juan Ramón de los poemas, obras de teatro y novelas de Tagore, la autora dedica

un capítulo a los cuentos breves (género no conocido en bengalí) y aforismos de Tagore. Aquí la autora explora la influencia que tuvo el libro *Pájaros perdidos* de 1917 en la poesía de Juan Ramón. Además se detiene en el género del cuento que Tagore mantenía era imposible traducir a menos que se reescribieran, lo que suponía que Tagore era el único capacitado para hacerlo.

Macmillans are urging me to send them some translations of my short stories but I am hesitating for the reason that the beauty of the originals can hardly be preserved in translation. They require rewriting in English, not translating. That can only be done by the author himself –but I do not have sufficient command of English to venture to do it. So while I am vacillating, some of my countrymen in America are trying to publish unauthorized translations. 68-69

En sus traducciones al español, Zenobia sí logra darle un tono ligero y profundo también al utilizar un lenguaje coloquial. Algunos ejemplos de esta creatividad de la traductora:

“barister” = abogadillo pica pleitos

“indignation” = rabia

“born with a Golden spoon in his mouth” = nació con estrella

“forthwith he installed himself in Jaganath’s house. He felt as little hesitation” = dicho y hecho, se quedó en casa de Jagranat. Entró en ella tan ancho y pancho

Aunque el capítulo ocho se titula “The Outbreak of the Spanish Civil War and Exile” (El estallido de la Guerra Civil Española y el exilio) en términos de traducciones todavía Tagore es la figura principal ya que fuera de Madrid y dejando atrás todas sus posesiones, especialmente su biblioteca, traducir las obras de esta venerada figura le traía algún ingreso a la pareja. El capítulo, que consiste de apenas tres páginas también es un mapa de sus movimientos de 1936 a 1951 cuando se establecen en Puerto Rico. Hay que recalcar que Juan Ramón nunca fue un gran viajero y que prefería estar en un lugar conocido, sin interrupciones y escribir sin un

horario impuesto. Zenobia era todo lo contrario y se tuvo que adaptar a las limitaciones de movimiento impuestas por su marido pero no del todo. Redacta Inmaculada de la Fuente en el diario *Clarín* (6 noviembre 2007):

No era, por tanto, una esposa en segundo plano, sino una mujer activa con agenda propia, aunque su prioridad fuera que el poeta desarrollara su actividad sin incomodidades. No necesitaba el amparo de un hombre, y no tenía el menor reparo en viajar sola cuando el poeta se negaba a abandonar su hogar y sus soliloquios.

Todo ese balance se pierde cuando deciden abandonar a España y nunca más volver. Por eso en el exilio es Zenobia la que toma el timón recibiendo y aceptando invitaciones de amigos, conocidos y extraños, estableciéndose en espacios muy reducidos como el hotel en Cuba, el apartamento más espacioso de Miami, las residencias universitarias, viajes cortos y otros más extendidos hasta aceptar la oferta del rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, de hacer de Puerto Rico su hogar. Para Juan Ramón fue la estabilidad que añoraba además de poder moverse nuevamente en un ambiente donde se hablaba español todo el tiempo. Para Zenobia fue un regreso al pasado de su madre quien residía en la isla cuando conoció a su padre antes de ambos trasladarse a España donde ella y sus hermanos nacieron.

La Dra. Ward resalta que en esa movida nómada de Juan Ramón y Zenobia en los Estados Unidos, Juan Ramón logra visitar a su tan admirado Ezra Pound quien permanecía en una clínica para enfermos mentales en Washington, D.C. Sentía una gran afinidad con el poeta encerrado ya que ambos eran exiliados: uno en su propio país y el otro forzado a abandonar el suyo. Y para enfatizar el caudal que encierra la Sala de Zenobia y Juan Ramón en la Biblioteca Lázaro nos dice la autora: “there is a copy of the *Pisan Cantos* with a handwritten note by Pound at the University of Puerto Rico” (79).

El último capítulo “Traducciones póstumas” recoge la traducción de la novela *El naufragio* de Tagore que la Dra. Ward cree que probablemente tuvo poca intervención de Juan Ramón, además de un sinnúmero de traducciones de otros escritos de Tagore. En este espacio la autora plantea que queda mucho más por explorar de las afinidades entre Yeats, Gide y

Juan Ramón; la influencia y exploración de textos en hindi en los territorios franceses, alemanes e ingleses del siglo 18; el componente musulmán en España.

Aunque cuando reseñamos o presentamos publicaciones recientes, libros, antologías, colecciones, no se comenta o se referencia muy poco la bibliografía incluida, en el caso de *Studies in the Translations of Juan Ramón and Zenobia Jiménez*, la bibliografía con los libros consultados, anotados y resaltados por su importancia dentro del campo de estudio, es parte esencial del propósito del libro. Esa sección final la componen: 1) las cartas y diarios de Zenobia; 2) las obras de Tagore en inglés publicadas por Macmillan Press con solo dos excepciones; 3) traducciones separadas de Zenobia, veintiséis de Tagore, y otras de Juan Ramón (entendemos que esto puede ser engañoso porque sus nombres no correspondían necesariamente al trabajo traducido); 4) listado de otros traductores de Tagore, incluyendo a varios miembros de su familia; 5) traducciones de la obra de Juan Ramón; 6) listado de diez páginas de escritos críticos, lo que convierte a esta bibliografía en referente obligado para también los estudiosos de Tagore.