

Las traducciones de poesía china de Marcela de Juan

Tian MI 宓田¹

Recibido: 2 de noviembre de 2016 / Aceptado: 1 de abril de 2017

Resumen. Marcela de Juan es una traductora pionera e importante en la traducción del chino al español en el siglo XX, pero son escasas las investigaciones que se han dedicado a sus publicaciones. Destacan especialmente sus traducciones de poesía china al español que han logrado una importante difusión entre los lectores españoles y han sido un punto de partida para muchos investigadores de la poesía china posteriores.

Palabras clave: Marcela de Juan, traducción, poesía china.

The translation of Chinese poetry by Marcela de Juan

Abstract. Marcela de Juan is an important translator, pioneer in the field of translation from Chinese into Spanish in the twentieth century, but there are few studies on her publications. Her translations of Chinese poetry stand out and are widely spread among Spanish readers. They constitute relevant material for researchers interested in the translation of Chinese poetry into Spanish.

Keywords: Marcela de Juan, translation, Chinese poetry.

Sumario: 1. Introducción. 2. Contexto de las traducciones de Marcela de Juan. 3. Criterios de selección de poemas traducidos de Marcela de Juan. 4. Traducciones de poesía china de Marcela de Juan. 5. Conclusiones.

Cómo citar: Tian, M. (2017) Las traducciones de poesía china de Marcela de Juan, en *Estudios de Traducción* 7, 111-120.

1. Introducción

Marcela de Juan fue una importante traductora, intérprete y asimismo mediadora cultural del siglo XX, entre sus muchas publicaciones destacan sus traducciones de poesía china.

Si examinamos sus publicaciones de traducciones de poesía china, el libro *Segunda antología de la poesía china* (1962), se basa en su primer libro *Breve antología de la poesía china* (1948), con modificaciones que se detallan en la introducción, amplificando la selección de poemas desde cien hasta 195 y, lo más importante, desglosando casi todas las notas y títulos de los poemas y añadiendo un capítulo

¹ Universidad Autónoma de Barcelona
arrozytrigo@hotmail.com

biográfico de los poetas más importantes al final del libro. En su tercer libro *Poesía china: del siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural* (1973), Marcela de Juan solo añadió los poemas de la época de la Revolución Cultural e incluyó los poemas de Mao con una detallada presentación biográfica suya, influida evidentemente por el entusiasmo de la investigación de la ideología maoísta de su tiempo, aunque más tarde, Marcela de Juan reconoció que “no era una selección de calidad, sino un pequeño muestrario indicativo de por dónde van los poetas chinos de los últimos conflictivos años, los años de Revolución Cultural” (Juan 2007: 35-36). Hoy en día, lo que aún podemos encontrar en las estanterías de las librerías es su segunda antología, editada y publicada por Alianza Editorial en 2007. Es una edición basada en su libro del año 1962, con la mínima modificación de un añadido: el artículo evocador de Antonio Segura Morís.

2. Contexto de las traducciones de Marcela de Juan

Cierto es que a los lectores españoles les habían llegado muchos libros de arte y de filosofía referentes al país milenario. Sin embargo, frente a un acervo literario muy voluminoso, con casi cuatro mil años de transmisión interrumpida, y ante una costumbre de improvisación y redacción de poesía tanto popular como por parte de las élites literarias, la selección siempre supone una barrera imponente en el momento de redactar una antología. Además, si se considera la forma ideogramática, los caracteres polisémicos, las variaciones tonales, las alusiones clásicas y las simbologías específicas de la poesía china, la traducción de ésta a un idioma tan lejano y dispar como el español resulta otro obstáculo colosal. Si aparte de todo esto, se incorporan las diferencias gramaticales, la tarea parece casi imposible.

Sin embargo, mucha gente ha venido y viene cada día más, afortunadamente, a descubrir el acervo a despecho de las dificultades. Según Marcela de Juan, el libro realizado por Judith Gautier en 1867, con el título *Le livre de Jade*, se encuentra entre los primeros libros occidentales modernos de traducción de poesía china. Anteriormente, Goethe ya había publicado el libro poemario *Chinesisch-Deutsche Jahres-und Tageszeiten* en 1827, libro que inspiró a Friedrich Rückert la traducción al alemán en 1830 de los manuscritos de la traducción latina de *Shi Jing* efectuada por un misionero francés. A pesar de estos intentos anteriores, no hubo muchos seguidores inmediatos, y de modo esquemático, se puede decir que en 1915, cuando Ezra Pound, con la ayuda de Arthur Waley y basándose en los manuscritos de Ernest Fenollosa, publicó su obra *Cathay*, se despertó en Europa un interés general por los poemas orientales. Esta tendencia fue seguida por Helen Waddell, con su libro *Lyrics from the Chinese* en 1919, y en francés, *Cent quatrains des Tang* por Lo Ta Kang, *La poésie chinoise* y *La poésie chinoise contemporaine*, por Patricia Guillermez y *Chant sur la Rivière* por Charles Leplae. Marcela de Juan apuntó en 1975: “En español sólo conozco una pequeña selección traducida y publicada hace ya tiempo por Rafael Alberti y María Teresa León y mis tres antologías.” (Juan 1975: 79-110)

Tabla 1. Libros de poesía china traducidos al español en España y contemporáneos a Marcela de Juan (estadística basada en los catálogos de la Biblioteca Nacional de España)

Año	Título	Traductor
1930	<i>57 poemas de la poesía oriental</i>	Pedro Guirao Gabriel
1942	<i>El color de la vida: interpretación de poesía china</i>	Marià Manent
1948	<i>Breve antología de la poesía china</i>	Marcela de Juan
1960	<i>Poesía china</i>	María Teresa León y Rafael Alberti
1962	<i>Segunda antología de la poesía china</i>	Marcela de Juan
1962	<i>Poemas de Li Bai</i>	Luis Enrique Délano (Chile)
1972	<i>Viento del este: Mao y la poesía china</i>	Antonio Fernández Arce
1973	<i>Poesía china : del siglo XXII a.C. a las canciones de la Revolución Cultural</i>	Marcela de Juan

Ahora bien, si situamos las tres antologías de Marcela de Juan en el contexto de la ficha de las propias referencias de la autora, antes de su primera publicación, *Breve antología de poesía china* (1948), se encuentra, por ejemplo, el libro de Marià Manent, un libro hermoso con xilografías de E. C. Ricart y bien editado por María M. Borrat en 1942. La traducción de M. Manent cuenta con una breve introducción sobre la poesía china y concluye con unas notas explicativas de las relaciones personales y las alusiones a hechos históricos, aparte de comparaciones poéticas con otros países orientales. No obstante, es una traducción hecha en base a las versiones inglesas y se publicó en una edición limitada, unos 300 ejemplares en total.

Cuando Marcela de Juan lanzó su segundo libro, la antología de 1963, María Teresa León, en colaboración con Rafael Alberti, ya había publicado su libro *Poesía china* (1960), que contiene una recopilación de poemas desde los orígenes hasta la época moderna. Debido a que se trata de libros contemporáneos, utilizaremos este libro para el análisis comparativo con los libros de Marcela de Juan.

Los primeros dos libros de Marcela de Juan, junto con su tercera antología publicada en 1973, dejan influencias, en cierto modo, en los libros publicados posteriormente. Si miramos las bibliografías de esos libros, encontraremos en algunas ocasiones el nombre de Marcela de Juan, como ocurre en el libro *Escrito en el aire: tres poetas clásicos chinos* (2013) de Fernando Pérez Villalón y en los del catedrático Chen Guojian, que ha ejercido la práctica de la traducción de la poesía china durante más de veinte años; por eso utilizamos también su libro *Poesía china (Siglo XI a. C.- Siglo XX)* en el corpus del análisis.

3. Criterios de selección de las traducciones de poesía china de Marcela de Juan

Frente a la amplitud y profundidad de los materiales literarios de la larguísima tradición china, sinólogos y traductores como Manel Ollé han comentado respecto a sus criterios de selección:

No es proposa aquí una antologia sinològica ni feta amb voluntat de representativitat històrica. No s'hi antologuen poetes, ni dinasties, ni gèneres, ni tendències. La tria ha mirat de convocar una constel·lació de poemes que es mereixin de ser traduïts...” (Ollé 2012: 10)

Como vemos los criterios de selección de la poesía china traducida dependen, inmensamente, de las preferencias estéticas de cada compilador y en cierto modo, de las limitaciones técnicas en el momento de traducir.

Si comparamos la antología de Marcela de Juan de 1962 con la de Rafael Alberti y María Teresa León (1960) y la de Chen Guojian (2001), la cantidad numérica de traducciones de cada dinastía y de ciertos poetas destacables nos permite valorar la manera cómo Marcela de Juan remarca sus preferencias.

Tabla 2. Número de poemas traducidos de los poetas más destacados

Dinastías	Rafael Alberti y María Teresa León ²	Marcela de Juan ³	Chen Guojian ⁴
Antes de la dinastía Han (1766 a. C. - 225 a. C.)	6	13	11
Dinastía Han (206 a. C. -221)	2	4	7
Período de los Tres Reinos hasta la dinastía Sui (221-618)	22	14	18
Dinastía Tang y periodo de las Cinco Dinastías (618-960)	42	91	211
Dinastía Song (960-1279)	29	40	77
Dinastía Yuan (1280 -1368)	3	4	25
Dinastía Ming (1368-1644)	8	3	13
Dinastía Qing (1644-1911)	4	8	20
República de China (1911..)	12	18	24
En total	128	195	406

(Las separaciones dinásticas se basan en las propuestas por Marcela de Juan)

² León, María Teresa y Alberti, Rafael. *Poesía china*. Buenos Aires: Compañía General Fabril, 1960.

³ Juan, Marcela de. *Segunda antología de la poesía china*, Madrid: Revista de Occidente, 1962.

⁴ Chen Guojian 陈国坚. *Poesía china (Siglo XI a. C.-Siglo XX)*. Madrid: Cátedra, 2001.

Tabla 3. Número de poemas traducidos de los poetas más destacados

Poetas	R. Alberti y M ^a T. León	Marcela de Juan	Chen Guojian
Li Bai	9	31	34
Du Fu	8	9	43
Wang Wei	2	4	20
Li Qingzhao	5	6	13
Zhu Shuzheng	0	10	7
Mao Zedong	1	4	0

Según la tabla 2, aunque el número de poemas traducidos varía bastante en estos tres libros, es cierto que muestran una tendencia que evidencia que las antologías de poesía china son cada día más completas. Los porcentajes de traducciones de cada dinastía se mantienen similares. Todos ponen más peso en los poemas de la dinastía Tang y Song, que corresponden al período dorado de la poesía china, ya que se trata de dos cumbres históricas. También coinciden en elegir más poemas de Li Bai y Du Fu por su gran influencia y su papel representativo en la historia lírica, aunque aparentemente Marcela de Juan da mayor importancia a los poemas de Li Bai (véase tabla 3).

Otra característica prominente de la antología de Marcela de Juan es el énfasis que da a las poetisas. Li Qingzhao [李清照] (1084-1155) y Zhu Shuzhen [朱淑真] (1135-1180) son dos poetisas con talento reconocido incluso entre los letrados ortodoxos masculinos. Ambas vivieron en el período de decadencia de la dinastía Song. Li Qingzhao fue reconocida como “la más talentosa de China”. Sus obras son muy populares y estudiadas por las generaciones posteriores y en el libro *Recopilación completa de la poesía Song*,⁴ se incluyen sesenta poemas suyos.

Zhu Shuzhen, en cambio, por los compromisos adquiridos por sus padres, se casó con una persona poco educada. Llevó una vida infeliz y, según los historiadores, tuvo aventuras amorosas después de casada, lo que se salía del marco de las convenciones sociales; sus obras fueron censuradas por otros eruditos e incluso fueron quemadas por sus propios padres. A pesar de su rebeldía y desobediencia tan acentuadas para aquella época, sus obras son recitadas repetidamente y se han recopilado 25 poemas suyos en el libro *Recopilación completa de la poesía Song*. En comparación con Li Qingzhao, sus poemas no fueron tan recomendados y aceptados por ser identificada como una mujer infiel, pero tienen un estilo sensible y delicado, cosa que le priva de una visión más amplia fuera del entorno familiar.

Si examinamos la segunda tabla, en el libro de Rafael Alberti y María Teresa León no aparecen poemas de la poetisa Zhu Shuzhen y en el libro de Chen Guojian

⁵ *Recopilación completa de la poesía Song* editada por Tang Guizhang [唐圭璋] (1901-1990) y publicada en 1973, abarca 21.116 poemas de 1.330 poetas.

son muchos menos en comparación con los poemas traducidos de Li Qingzhao, y todavía menos si los comparamos con los de Du Fu. En cambio, en el libro de Marcela de Juan se nota el gran peso de los poemas de Zhu Shuzhen, que incluso sobrepasa los de Du Fu y Wang Wei, considerados de primer rango a lo largo de toda la historia crítica de la poesía china, en especial bajo la orientación del confucianismo que menosprecia los valores femeninos. Marcela de Juan en la nota que sirve de prólogo escribió:

En Oriente como en Occidente, las mujeres ponen acaso en todo una pasión más exaltada y absoluta que los hombres, y esta Chao Su Cheng, que en su poema «Noche lluviosa de otoño»— entre otros varios—lanza ese agudo lamento de los sentidos bajo el látigo de Eros, obedece a la misma exacerbada sensibilidad cuando en el poema «día sofocante» grita en su «canción protesta» por la callada angustia del siervo de la gleba bajo la maza de Febo. (Juan 2007: 47-48)

4. Las traducciones de poesía china de Marcela de Juan

A pesar de todas estas dificultades al traducir, casi todos los traductores admiten que los poetas chinos inspiran y transmiten las mismas emociones del ser humano. “Hallaremos en ella [en la poesía china] aquellos mismos sentimientos elementales que han servido siempre de materia a nuestra alquimia poética”, confirma María Manent (Manent 1942: 7).

Marcela de Juan presta mucha atención a reproducir el ritmo de la poesía. Si comparamos las dos versiones traducidas del poema “Respuesta a las gentes vulgares” de Li Bai, la primera de Rafael Alberti y María Teresa León y la segunda de Marcela de Juan, podemos sentir la métrica de que Marcela de Juan intenta reproducir la prosodia y la entonación rítmica del original chino:

山中问答（李白）
 问余何意栖碧山，
 笑而不答心自闲。
 桃花流水窅然去，
 别有天地非人间。（**Texto original de Li Bai**）

¿Me preguntáis por qué vivo en las montañas?
 Yo sonrío callando, cerrado el corazón.
 Las flores del duraznero, el agua silenciosa
 Me llevan a otro mundo, que no es el de los hombres.
(Traducción de Rafael Alberti y María Teresa León)

Me preguntáis por qué estoy aquí, en la montaña azul.
 Yo no contesto, sonrío simplemente, en paz el corazón.
 Caen las flores, corre el agua, todo se va sin dejar huella.
 Es éste mi universo, diferente del mundo de los hombres.
(Traducción de Marcela de Juan)

Aparte de la métrica, en el segundo verso, el carácter “Xian (闲)” destaca el estado idílico y ocioso de la emoción, que con la palabra “cerrado” tal vez no se transmite. Marcela de Juan sacrifica la traducción del término específico “Xian (闲)” para satisfacer el sentido exacto de la expresión china. Además en el tercer verso, explica plenamente la significación de la fluidez y fugacidad del agua y las flores.

En las traducciones Marcela de Juan añade las conexiones que en los textos originales son lógicas e implícitas para transmitir mejor la significación. “No me atrevo a elevar la voz en este silencio, porque temo turbar a los moradores del cielo”, “no hay ningún camarada para beber conmigo, pero invito a la luna, y, contando a mi sombra, somos tres... Mas la luna no bebe...”

En cuanto a las figuras de personificación y exageración, que son técnicas muy usadas en los poemas de Li Bai para crear un entorno fluido y magnífico, veamos la versión de Chen Guojian y la de Marcela de Juan de un fragmento:

访戴天山道士不遇 (李白)

野竹分青霭，飞泉挂碧峰。

(Fragmento del texto original)

Cortinas de bambúes separan nieblas azuladas.
De la esmeralda cumbre vuela hacia abajo una cascada.

(Traducción de Chen Guojian)

Acá y allá los dardos del bambú se clavan en el pecho de la niebla azulada.
En el costado norte del alcor, una cascada cuelga sus espumas.

(Traducción de Marcela de Juan)

En comparación con la versión literal de Chen Guojian, la de Marcela de Juan no es tan literal y fiel al texto original, pero transmite la magnificencia del paisaje, creando, por ejemplo, la imagen personalizada del bambú convertido en lanzas que se clavan en la niebla.

Otra característica destacable es que Marcela de Juan no añade notas a los versos, que interrumpirían la lectura, sino que simplifica las ideas abstractas, por ejemplo, en el poema *Jiang jin jiu* (将进酒), hay nombres específicos como “陈夫子”, “丹丘生” que se refieren a dos amigos íntimos de Li Bai. Marcela de Juan los traduce como “Maestro Chen”, “Maestro Dan” para mostrar el respeto e intimidad de Li Bai (Juan 2007, 140). O en la traducción de un poema de Tao Han, cuando trata de la alusión histórica a un aristócrata del pueblo del norte, lo sustituye por “general” con un adjetivo “bravo” para mostrar la cualidad y lo mismo hace con el término específico de lugar, traduce la puerta *Chen Yang* como “gran pórtico” para demostrar la cualidad íntima de las cosas.

Anne-Hélène Suárez aconseja en su tesis: “El poema chino suele estar en mayor o menor medida ligado a la historia o la biografía del poeta. Este aspecto ayuda a interpretar el poema y convenientemente reflejado en el paratexto, ayuda al lector a disfrutarlo más plenamente”. (Suárez 2009: 133) En las antologías de poesía de Marcela de Juan, apenas encontramos notas biográficas sobre los poetas aparte de unas breves presentaciones en las últimas páginas del libro y los poemas de cada poeta no se organizan cronológicamente, lo que puede hacer que se pierdan los ele-

mentos de cambio estilístico y temático a lo largo de la vida de un solo poeta. Si no nos informamos sobre el contexto histórico de Du Fu (las persistentes guerras, las hambrunas comunes y la inestabilidad de su alojamiento) nos cuesta captar la profunda agitación y ansiedad que hay detrás de sus versos. Además —lo cual todavía resulta más curioso desde el punto de vista traductológico—, algunas traducciones de Marcela de Juan son fragmentos de un poema entero y a veces una selección de varios versos de un poema más extenso, tal como ocurre con el poema de Li Bai, *Canto de la desolación*:

悲歌行
 悲来乎，悲来乎。
 主人有酒且莫斟，听我一曲悲来吟。
 悲来不吟还不笑，天下无人知我心。
 君有数斗酒，我有三尺琴。
 琴鸣酒乐两相得，一杯不啻千钧金。
 悲来乎，悲来乎。
 天虽长，地虽久，金玉满堂应不守。
富贵百年能几何，死生一度人皆有。
孤猿坐啼坟上月，且须一尽杯中酒。
 悲来乎，悲来乎。
 凤凰不至河无图，微子去之箕子奴。
 汉帝不忆李将军，楚王放却屈大夫。
 悲来乎，悲来乎。
 秦家李斯早追悔，虚名拨向身之外。
 范子何曾爱五湖，功成名遂身自退。
 剑是一夫用，书能知姓名。
 惠施不肯干万乘，卜式未必穷一经。
 还须黑头取方伯，莫谩白首为儒生。

(Texto original)

¿Cuánto podrá durar para nosotros el disfrute del oro, la posesión del jade?
 Cien años cuando más: éste es el término de la esperanza máxima.
 Vivir y morir luego; he aquí la sola seguridad del hombre.
 Escuchad, allá lejos, bajo los rayos de la luna, al mono, acurrucado y solo,
 Llorar sobre las tumbas.
 Y ahora llenad mi copa: es el momento de vaciarla de un trago.

(Traducción de Marcela de Juan de únicamente los dos versos subrayados)

La traducción de Marcela de Juan es un simple fragmento de dos versos en medio del largo poema original. Otro caso se puede ver en el poema de Du Fu, del que Marcela de Juan en su traducción sólo eligió los versos principales:

梦李白 其二
 浮云终日行，游子久不至。
三夜频梦君，情亲见君意。
 告归常局促，苦道来不易。
 江湖多风波，舟楫恐失坠。
出门搔白首，若负平生志。

冠盖满京华，斯人独憔悴。
孰云网恢恢，将老身反累。
千秋万岁名，寂寞身后事。

(Texto original)

Ya tres noches seguidas he soñado contigo.
Estabas a mi puerta,
pasándote la mano por el blanco cabello,
como si una gran pena te acibarase el alma...
al cabo de diez mil, cien mil otoños,
no tendrás otro premio que el inútil
de la inmortalidad.

(Traducción de Marcela de Juan de los versos subrayados)

5. Conclusiones

En conclusión, los criterios que utilizó Marcela de Juan en su antología se pueden resumir en tres puntos. En primer lugar, sus publicaciones incluyen poemas de casi todas las épocas importantes desde las épocas remotas anteriores a la primera dinastía Qin hasta la República China, recorriendo 5.000 años de historia literaria. Ordena sus selecciones cronológicamente según las diferentes dinastías, y reparte el porcentaje de cada parte según su peso. Incorpora muchos poemas de Li Bai y Du Fu, igual que los demás compiladores, aunque muestra predilección por el primero. En segundo lugar, en sus antologías, destaca su intimidad y preferencia por las poetisas chinas. Tiene la valentía de desafiar los criterios establecidos a lo largo de la historia desarrollada bajo la absoluta dominación de los criterios masculinos y de reclamar un tratamiento y evaluación ajustados a las creaciones literarias femeninas. En tercer lugar, introduce muchos poemas de Mao Zedong por la popularidad de sus obras en aquella época y el interés creciente por el personaje, aunque ahora se ponga más énfasis en el estudio de sus aportaciones históricas que en sus obras literarias.

Sin embargo, Marcela de Juan selecciona sus antologías basándose en un criterio de predilección personal, fragmentando los poemas, sin añadir títulos ni notas contextuales. Sus traducciones de poesía china prestan más atención a la naturalización de la poesía china y están dirigida a un público general, lo que también confirman sus numerosas conferencias para divulgar los conocimientos de la cultura china (Mi 2016: 29-39). Pese a que sus antologías de poemas chinos sólo sirven de introducción a la poesía china para el mundo hispanoamericano, su calidad estriba en que abren una puerta más a muchos expertos para investigar sobre la poesía china.

Referencias bibliográficas

- Chen Guojian (trad.). *Poesía china (Siglo XI a. C.- Siglo XX)*. Madrid: Cátedra 2013.
- Juan, Marcela de (trad.). *Segunda antología de la poesía china*. Madrid: Alianza Editorial 2007, 35-36.

- Juan, Marcela de (trad.), “Notas sobre poesía china”. *Revista de la universidad complutense*. 1 de febrero de 1975, 79-110.
- Juan, Marcela de (trad.), *Segunda antología de la poesía china*, Madrid: Revista de Occidente 1962.
- Juan, Marcela de (trad.), *Poesía china: Del Siglo XXII a.C. a las Canciones de la Revolución Cultural*. España: Alianza Editorial 1973.
- León, María Teresa y Alberti, Rafael. *Poesía china*. Buenos Aires: Compañía General Fabri 1960.
- Manent, Marià. *El color de la vida: interpretaciones de poesía china*. Barcelona: M. M. Borrat 1942.
- Mi Tian. *Humor y traducción en Cuentos humorísticos orientales de Marcela de Juan*. Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona 2016.
- Ollé Manuel. *Pedra i pinzell: antologia de la poesia xinesa clàssica*. Barcelona: Alpha 2012, 10.
- Tang Guizhang 唐圭璋 (eds.), *Quan song ci* (全宋词) [*Recopilación completa de la poesía de la dinastía Song*]. Beijing: Zhonghua shuju (中华书局) 1999.