
III Encuentro Nacional de Análisis Cinematográfico

Octubre de 2007

La repetición cinematográfica como traducción intrasemiótica

Lauro Zavala

Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Área de Concentración en Semiótica Intertextual

Objetivos

- Mostrar la pertinencia de la glosemática para estudiar la traducción intrasemiótica
  - Presentar algunos modelos glosemáticos para el estudio de la traducción intersemiótica
  - Proponer una tipología para el estudio de la repetición cinematográfica
  - Presentar un ejemplo de alusión serial (en cuatro casos de re-take a partir del canon)
-

Tipos de traducción en cine

1) Traducción intralingüística

Caso: Menús de doblaje en películas humorísticas

2) Traducción interlingüística

Casos: Subtitulación neutral o regional

3) Traducción intrasemiótica

Casos: Repetición, citación, alusión, etc. (intertextos)

4) Traducción intersemiótica

Casos: De pintura a cine (Picasso a Eisenstein)

De teatro a cine (Shakespeare)

De diseño urbano a cine (pm sf)

Modelos para el estudio de la traducción semiótica

Modelos no necesariamente excluyentes:

- a) Roman Jakobson (Rusia - Checoslovaquia): Lingüística
Traducción entre sistemas semióticos o lingüísticos
  - b) Peter Torop (Rusia - Finlandia): Análisis del discurso
Traducción entre tipos textuales
  - c) Mijaíl Bajtín (Rusia - Francia): Estudios culturales
Traducción entre cronotopos
  - d) Louis Hjelmslev (Dinamarca): Lingüística / Semiótica pm
Traducción entre planos del sentido
-

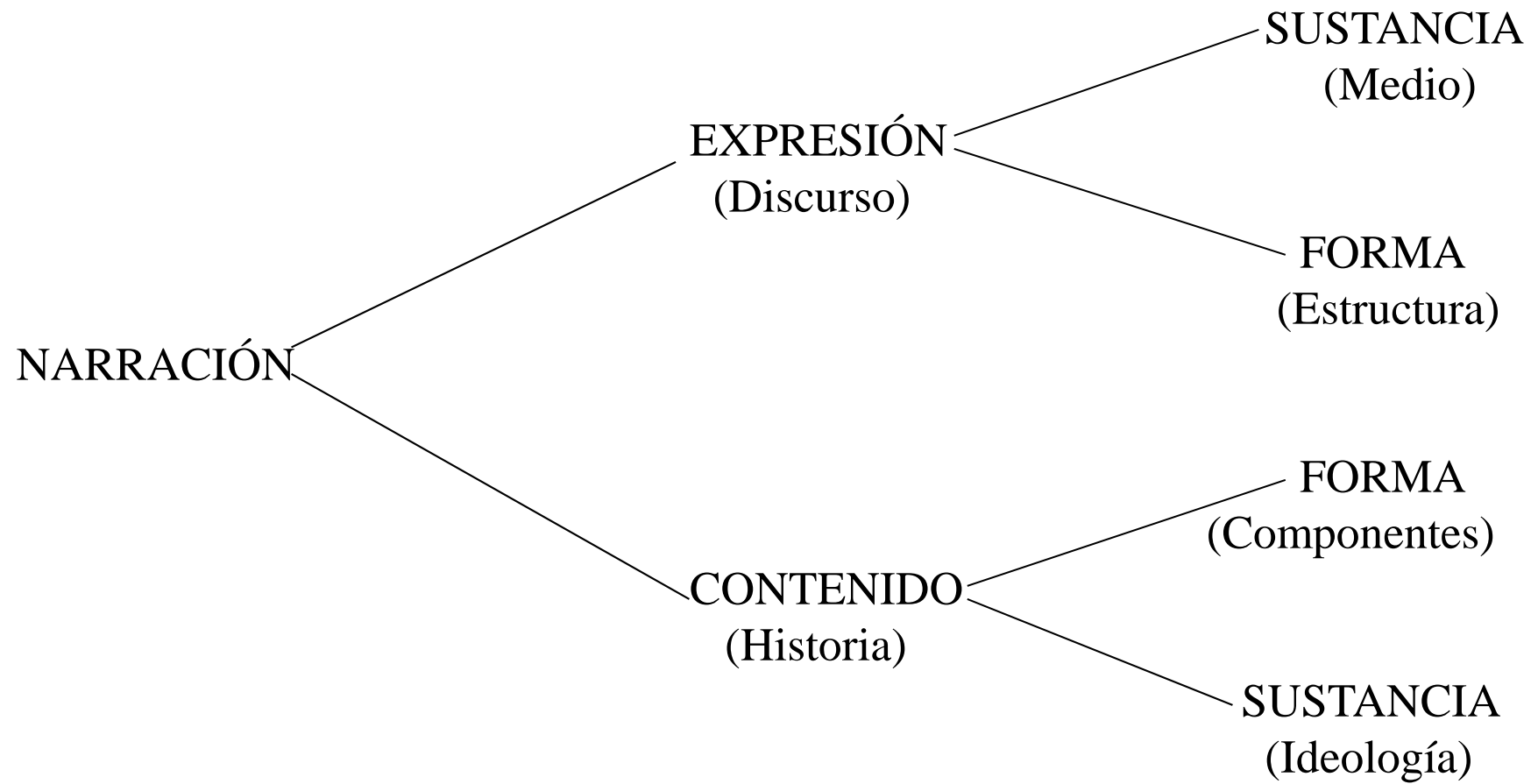

Glosemática General: **Un modelo para la traducción intersemiótica**

A partir de la doble distinción establecida por Louis Hjelmslev en
Prolegómenos para una teoría del lenguaje (1943)

Sustancia y Forma de la Expresión
Forma y Sustancia del Contenido

---

5 casos de traducción intersemiótica (desde una perspectiva glosemática)

De la literatura al cine / De la arquitectura al cine / De la pintura al cine
De la historieta al cine / De la filosofía al cine

En todos los casos es necesario precisar lo siguiente:

- a) El sistema glosemático al que pertenece cada medio, es decir, cada sustancia de la expresión (glosemática narrativa, espacial, plástica o filosófica)
  - b) Los componentes formales que están en juego en el proceso de recepción de cada sistema semiótico (ver una película, recorrer un espacio, ver una pintura, leer una historieta, pensar un sistema filosófico)
  - c) La distribución de estos componentes en cada uno de los planos glosemáticos (medio / estructura / componentes / ideología)
  - d) A partir del estudio de casos paradigmáticos, señalar aquellos elementos de cada sistema semiótico que son irreductibles en términos de su traducción intersemiótica al otro sistema estudiado
-

Glosemática Narrativa

(en la sustancia de la expresión)

Medio: *Literario* (Cuento, Minificción, Novela)

Audiovisual (Cine, Videoclip, Publicidad, Documental)

Gráfico (Historieta)

Interactivo (Hipertexto)

Oral (Conversación, Psicoanálisis)

Preliterario (Mitología, Alegoría, Fábula, Parábola)

Paraliterario (Balada)

Escénico (Teatro, Danza, Ópera, Mímica, Guiñol)

Ciencias Sociales (Historiografía, Etnografía)

Testimonial (Memorias, Biografía)

Periodístico (Crónica, Reportaje), etc.

Traducción Intersemiótica en Cine y Literatura

- Componentes Formales de la Experiencia Estética de
Ver una Película:

*Inicio / Imagen / Sonido / Edición / Puesta en Escena /
Narración / Género / Ideología / Intertexto / Final*

- Componentes Formales en la Experiencia Estética de
Leer una Narración Literaria:

*Inicio / Tiempo / Espacio / Narrador / Género / Lenguaje /
Intertexto / Ideología / Final*

Traducción Narrativa

(elementos distintivos en cada plano)

Medio: *Literario* (Cuento, Minificción, Novela)

Audiovisual (Cine, Videoclip, Publicidad, Documental)

Literatura / Cine

Estructura: Inicio / Final

Literatura: Narrador

Cine: Edición

Componentes:

Literatura: Tiempo / Espacio

Cine: Imagen / Sonido

Ideología: Título / Género / Intertextualidad

Literatura: Personajes / Lenguaje

Cine: Narración / Puesta en Escena

Traducción Intersemiótica en Historieta y Cine

- Componentes Formales en la Experiencia Estética de
Leer una Historieta:

*Inicio / Diseño / Trazo / Color / Narración / Género /
Lenguaje / Intertexto / Ideología / Final*

- Componentes Formales de la Experiencia Estética de
Ver una Película:

*Inicio / Imagen / Sonido / Edición / Puesta en Escena /
Narración / Género / Ideología / Intertexto / Final*

Traducción Narrativa

(elementos distintivos en cada plano)

Medio: *Literario* (Cuento, Minificción, Novela)

Gráfico (Viñeta, Tira Cómica, Página en Layout, Historieta, Novela Gráfica)

Historieta / Cine

Estructura: (en general: Inicio / Final)

Historieta: Diseño

Cine: Edición

Componentes:

Historieta: Trazo / Color

Cine: Imagen / Sonido

Ideología: (en general: Título / Género / Intertextualidad)

Historieta: Narración / Lenguaje

Cine: Narración / Puesta en Escena

Otras Glosemáticas

(en la sustancia de la expresión)

Glosemática Espacial

Medio: *Arquitectónico* (inmueble habitacional, escuela, hotel, museo, etc.)
Naturaleza (bosque, montaña, selva, desierto, etc.)
Diseño urbano (servicios públicos, etc.)

Glosemática Plástica

Medio: *Bidimensional* (pintura, diseño gráfico, fotografía, etc.)
Tridimensional (escultura, happening, etc.)

Glosemática de la Escritura

Medio: *Filosófico, Ensayístico, Poético, Narrativo, etc.*

Glosemática Espacial

Reconstrucción analítica de los recorridos en cine y arquitectura

Medio (Sustancia de la Expresión)

Cine: Audiovisual

Arquitectura: Espacial

Estructura (Forma de la Expresión)

Cine: Inicio / Final / Edición

Arquitectura: Umbral / Salida / Recorrido

Componentes (Forma del Contenido)

Cine: Imagen / Sonido

Arquitectura: Espacio

Ideología (Sustancia del Contenido)

Cine: Título / Narración / Género / Puesta en Escena

Arquitectura: Diseño / Discursos de Apoyo / Estética e Ideología

---

Traducción Intersemiótica en Cine y Arquitectura

- Componentes Formales de la Experiencia Estética de
Ver una Película:

*Inicio / Imagen / Sonido / Edición / Puesta en Escena /
Narración / Género / Ideología / Intertexto / Final*

- Componentes Formales en la Experiencia Estética de
Visitar un Espacio Arquitectónico:

*Umbral / Espacio / Diseño / Recorrido / Discursos
de Apoyo / Estética e Ideología / Salida*

Traducción Intersemiótica de Cine a Arquitectura

Casos Paradigmáticos

Film Noir (Estilo Visual): 1940 – 1950 EUA

Cine: Puesta en Escena

Arquitectura: Diseño

(Sustancia del Contenido = Ideología)

Cubismo (Montaje): 1925 – 1929 URSS

Cine: Edición

Arquitectura: Recorrido

(Forma de la Expresión = Estructura)

Expresionismo (Composición Visual) : 1914 – 1929 Alemania

Cine: Imagen

Arquitectura: Espacio

(Forma del Contenido = Componentes)

Traducción Intersemiótica en Pintura y Cine

- Componentes Formales en la Experiencia de
Ver una Pintura

Formas / Colores / Texturas / Proporciones / Ritmo Visual

- Componentes Formales de la Experiencia Estética de
Ver una Película

*Inicio / Imagen / Sonido / Edición / Puesta en Escena /
Narración / Género / Ideología / Intertexto / Final*

Glosemática Pictórica

Reconstrucción analítica de la experiencia estética en cine y pintura

Medio (Sustancia de la Expresión)

Cine: Audiovisual

Pintura: Bidimensional

Estructura (Forma de la Expresión)

Cine: Inicio / Final / Edición

Pintura: Ritmo Visual

Componentes (Forma del Contenido)

Cine: Imagen / Sonido

Pintura: Formas / Colores

Ideología (Sustancia del Contenido)

Cine: Narración / Género / Puesta en Escena

Pintura: Proporciones / Textura

Traducción Intersemiótica de Pintura a Cine

Casos Paradigmáticos

Expresionismo (Estilo Visual): 1910 – 1929 Alemania

Pintura: Proporciones

Cine: Puesta en Escena

(Sustancia del Contenido = Ideología)

Cubismo (Composición Visual): 1907 – 1912 Europa

Pintura: Ritmo Visual

Cine: Edición

(Forma de la Expresión = Estructura)

Traducción Intersemiótica en Filosofía y Cine

-- Componentes Formales en la Experiencia de **Pensar un Sistema Filosófico**

*Metafísica (tesis) / Ética (ideología) / Lógica (argumentos) /
Estética (función asignada al arte) / Retórica (metáforas) /
Ontología (filosofía del lenguaje)*

-- Componentes Formales de la Experiencia Estética de **Ver una Película**

*Inicio / Imagen / Sonido / Edición / Puesta en Escena /
Narración / Género / Ideología / Intertexto / Final*

Componentes formales en otros sistemas semióticos

-- Componentes Formales en la Experiencia de
Leer un libro ilustrado (para niños)

*Secuencialidad inicial / Secuencialidad interior / Gradiente icónico /
Connotaciones formales / Gradiente lúdico / Alusiones estilísticas /
Selección narrativa / Selección visual / Integración texto-imagen /
Ubicación, proporción y distribución de imágenes / Tamaño y forma
de la tipografía*

-- Componentes Formales de la Experiencia de
Ver un Diseño Gráfico

*Textualidad (Denotación y Connotación) / Iconología / Iconografía /
Nivel Tópico / Nivel Tropológico / Polisemia (Posibilidades de
Resemantización) / Co-textos de Lectura (Semanticidad Latente)*

Serialidad Cinematográfica

Definición: Repetición con diferencia
(Recurso fundamental de la estética neobarroca)

Estrategias Generales

- Parodias de películas particulares o de reglas genéricas
  - Remakes de películas canónicas
  - Retakes de secuencias específicas
  - Título similar con variantes mínimas
  - Trilogías (generalmente dirigidas a niños o adolescentes)
  - Biopics diversos (a partir de un mismo personaje histórico)
  - Largometrajes integrados por cortos sucesivos
  - Trailers diversos a partir de una misma película
  - Series televisivas (estructura modélica iniciada en los años 50)
  - Adaptaciones sucesivas a partir de un mismo texto literario
-

Algunos casos de retakes

- Edición cubista: La carriola en las escalinatas de Odessa en *El acorazado Potemkin* (Sergei Eisenstein, Rusia, 1927)
    - *Bananas* (Woody Allen, E.U.A., 1971)
    - *Nos amábamos tanto* (Ettore Scola, Italia, 1974)
    - *Los intocables* (Brian de Palma, E.U.A., 1987)

  - Escenificación epifánica: Anita Ekberg en la fuente de Trevi en *La dolce vita* (Federico Fellini, Italia, 1960)
    - *Nos amábamos tanto* (Ettore Scola, Italia, 1974)
    - *Bajo el sol de Toscana* (Audrey Wells, E.U.A., 2003)
    - *Elsa y Fred* (Marcos Carnevale, Argentina, 2005)
-

Conclusiones

- Las traducciones intersemióticas exigen (para su práctica o análisis) el conocimiento específico de los componentes formales de cada sistema semiótico
  - Las traducciones intrasemióticas (incluyendo las formas de la repetición) generalmente corresponden a cronotopos diferentes, y (en la actualidad) suelen ser una reapropiación barroca del canon en el contexto de la estética posmoderna
  - La glosemática ofrece un modelo analítico de gran utilidad para estudiar las características precisas de la traducción semiótica (especialmente en el estudio del cine como sistema de llegada)
-

Conclusiones

- Las traducciones de literatura a cine, de pintura a cine o de filosofía a cine (entre muchas otras de naturaleza intersemiótica) implican necesariamente una transformación radical en la sustancia de la expresión (el medio) y en la forma del contenido (especialmente en los componentes de cada sistema semiótico) de manera simultánea a una fidelidad a la forma de la expresión (es decir, a la estructura del texto original) y a la sustancia del contenido (es decir, a la ideología)
  - Las traducciones de cine a cine (que constituyen, en conjunto, las diversas formas de *repetición* y *serialidad* intrasemiótica) implican necesariamente una fidelidad a la sustancia de la expresión (el medio) y a la forma del contenido (es decir, al empleo de ciertos recursos formales del lenguaje cinematográfico) de manera simultánea a una transformación en la forma de la expresión (la estructura) y en la sustancia del contenido (es decir, en la ideología del texto original)
-

Bibliografía citada

- Calabrese, Omar: “Ritmo y repetición” en *La era neobarroca*. Madrid, Cátedra, 1989 (1987), 44-63.
- Cid, Alfredo: “De la traducción intersemiótica a la competencia intersemiótica” en *Versión. Estudios de Comunicación y Política*, núm. 18: *Intertextualidad y redes de comunicación*. México, UAMX, 2007, 115-132.
- Domínguez Mares, Adriana y Demetrio Ibarra Hernández (compiladores): *Primer Congreso Interdisciplinario en torno a la Traducción. Memorias*. México, Universidad Intercontinental, 2006, 204 p.
- Eco, Umberto: *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*. Milano, Bompiani, 2003, 378 p.
- Hjelmslev, Louis: *Prolegómenos para una teoría del lenguaje*. Madrid, Gredos, 1967 (1943).
- Jakobson, Roman: *Ensayos de lingüística general*. Barcelona, Seix Barral, 1985 (1963).
- Torop, Peter: “Intersemiosis y traducción intersemiótica” en *Cuicuilco. Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia*, núm. 25, 2002, 13-42.
- Zavala, Lauro: “La traducción intersemiótica: el caso de la literatura y el cine”, en *Primer Congreso Interdisciplinario en torno a la Traducción*. México, Universidad Intercontinental, 2006, 33-45.
-

