

**Modesta
Di Paola**

Universidad
Complutense de
Madrid,
Madrid,
España

EL GIRO DE LA TRADUCCIÓN EN LA CULTURA VISUAL

En los últimos años la traducción se ha convertido en un concepto ampliamente utilizado en las artes visuales. Prueba de ello son los numerosos eventos internacionales que se han organizado sobre el tema, como exposiciones (*Found in Translation*, que tuvo lugar en el Guggenheim de Nueva York en 2011), conferencias internacionales (*Art in Translation: International Conference on Language and the Arts*, en Reykjavík, 2012) y publicaciones que buscan, directa o indirectamente, analizar y reflexionar sobre los elementos lingüísticos y culturales del proceso artístico. Sin embargo, a pesar de que el tema principal de estos eventos haya sido la traducción en las artes, la relación entre ambas se ha establecido a partir de la condición lingüística, literaria o transcultural del arte global. Esto es bastante significativo, ya que revela que la traducción aplicada al ámbito artístico no se ha movido desde el campo

de la historia y la teoría del arte, sino más bien desde enfoques comparativos y literarios.

En las últimas décadas la Literatura comparada, la Iconología crítica, los Estudios visuales y los Estudios de traducción han tenido que ajustarse a los nuevos análisis culturales y a las nuevas tendencias filosóficas nacidas en el post-estructuralismo y el deconstruccionismo. El concepto de “cultura”, entendido como la dialéctica entre el ser en su relación con la sociedad, ha sido el eje desde el cual la traducción se ha relacionado con la teoría del arte, así como con la producción de artefactos visuales. A principios de los años noventa del siglo XX, han surgido nuevas referencias teóricas y artísticas en el contexto anglosajón¹ que han convertido el concepto de traducción en una herramienta indispensable para la comprensión, interpretación y difusión del arte contemporáneo. Desde entonces, las prácticas artísticas también han mostrado interés hacia las cuestiones culturales, creando áreas comunes, afinidades e intereses con las teorías de la traducción lingüística, cultural e intercultural.

El “interés artístico” acerca de la traducción depende de muchos fenómenos contemporáneos, como la globalización del mercado del arte y la internacionalización del evento artístico, que han ampliado las posibilidades de desplazamiento de las obras de arte por bienales y

---

¹ Mirzoeff, Nicholas (1999). *An Introduction to Visual Culture*. London: Routledge; Jay, Martin (1993). *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*. Berkeley: University of California Press; Jencks, Charles, (ed.) (1995). *Visual Culture*. London and New York: Routledge; Bal, Mieke, and Bryson, Norman (1991). Semiotics and Art History. *The Art Bulletin*, 73, 2, 174-298; Bal, Mieke (1997). *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*. Toronto: University of Toronto Press.

---

ferias.² Desde esta perspectiva, la traducción como comunicación visual es esencial especialmente por el papel que juega en las plataformas digitales (de cine, vídeo, televisión, Internet) y en las nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales que han colapsado cualquier frontera lingüística y cultural. A partir de estos fenómenos han surgido también nuevos conceptos y por ende la necesidad de utilizar otros instrumentos y otros modelos de interpretación de las obras de arte. Así que cuestiones relacionadas con la traducción se han integrado en las artes visuales; primero como una herramienta indispensable para interpretar obras de arte producidas en diferentes entornos geográficos y culturales, y en segundo lugar como un elemento “formal” esencial para el entendimiento de una producción artística anclada cada vez más en las realidades sociales, antropológicas y políticas de su entorno más inmediato. Gracias a estas nuevas tendencias artísticas, la traducción se utiliza como una estrategia para interrogar y comprender epistemológica, ontológica y filosóficamente las posibilidades expresivas abiertas por las obras de arte.³

El intento principal de este volumen trata de tejer una alianza teórica entre el arte y la traducción, vinculándolas más estrechamente con el debate interdisciplinar que propone la traducción como metáfora de una transferencia (*translatio*) de significados entre la palabra (*logos*) y la imagen (*eikon*), y la producción interartística como la manifestación de una poética de relación cultural e intercultural.⁴ Los estudios actuales de

---

² Véanse los textos recogidos en Belting, Hans; Buddensieg, Andrea; Weibel, Peter (eds.) (2013). *The Global Contemporary: The Rise of New Art World after 1989*. Cambridge, Mass.: MIT Press for ZKM, Karlsruhe.

³ In 2007, the British *Journal of Visual Culture* dedicates a monograph on the subject of translation in visual studies, which compiles articles from Mieke Bal (2002), Joanna Morra (2000), Gary Shapiro (1997); Steyn (1996), Venuti (2007), etc. (*Journal of Visual Culture*, 6, 5. 2007).

⁴ Rampley, Matthew. “Visual Rhetoric”. In: Matthew RAMPLEY (ed.) (2005). *Exploring Visual Culture*. Edimburg: Edimburgh University Press, 133-148; Steiner, Wendy

la visión nos motivan a usar el término “traducción visual” no sólo para referirnos a un ámbito de comparación teórica entre las artes y la literatura, sino también para interpretar, a través de nuevas lecturas y metodologías, los fenómenos artísticos contemporáneos, cuyos ejes conceptuales son la identidad, la sociedad, el territorio y la política. En este contexto, el acto de interpretar nace de la necesidad de decodificar la obra de arte a partir del contexto histórico y geográfico en el que se ha producido, pero también en el que tiene lugar su recepción. En un mundo global, sin embargo, muchas obras de arte parecen quedarse dentro de un olvido intelectual generado por la dificultad de entenderlas y descifrarlas. El concepto de traducción visual se relaciona por tanto con una noción hermenéutica que reflexiona sobre las complejidades del artefacto artístico contemporáneo, pero también con un intento epistemológico de reflexionar entorno a los intercambios culturales y lingüísticos que se dan entre sujetos y eventos internacionales. El público del llamado “arte global”⁵ es heterogéneo, móvil, imprevisible, diaspórico, híbrido. La traducción visual, por tanto, queda dentro del más amplio ámbito de la comunicación visual, y vinculada a la transmisión de los mensajes, a los medios utilizados como vehículos de información y, consecuentemente, al modo de recibirlos y decodificarlos culturalmente. Así, la traducción aplicada al campo artístico debe entenderse como un

---

(1982). *The Color of Rhetoric*. Chicago: The University Chicago Press; Wagner, Peter. “Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the Art(s)”. In: Peter Wagner (ed.) (1996), *Icons, texts, iconotexts: essays on ekphrasis and Intermediality*. Berlín and Nueva York: De Gruyter, 1-40; Mitchell, William J. T. (1994). *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: The University Press of Chicago.

⁵ Véase Guasch, Anna Maria (2017). *El Arte en la era de lo global, 1989-2015*. Madrid: Alianza.

segmento de la comunicación que todo acto de interpretación del arte implica en sus fases de emisión y recepción.⁶

A partir de estas premisas conceptuales, los artículos recopilados en este volumen pretenden analizar las teorías y las prácticas artísticas que utilizan el concepto de traducción tanto en sus elementos lingüísticos y culturales como en sus aspectos interartísticos e intermediales. El objetivo principal de esta publicación, por tanto, es sacar a la luz las zonas de contacto entre diferentes disciplinas (estudios visuales, estudios de traducción, literatura comparada, iconología y filosofía política) que analizan la relación entre la traducción y el arte desde varios enfoques, confirmando un interés que se muestra en la ósmosis semántica que favorece la transmigración de significados entre texto e imagen. Los autores presentes en este volumen dibujan zonas de contacto entre la traducción y la producción visual, encontrando afinidades e interferencias entre expresiones culturales heterogéneas y a menudo lejanas en el tiempo y el espacio, pero, sobre todo, identificando e ilustrando una ruta epistemológica y una relación hermenéutica que problematiza y al mismo tiempo da sentido a la traducción visual. Estas categorías no están separadas entre sí. Los términos que aparecen debajo de una rúbrica pueden transferirse fácilmente a otra, creando conexiones e interferencias semánticas y conceptuales.

La primera zona de contacto examina la historiografía estética, la literatura y la filosofía para encontrar formas intertísticas que utilizan la traducción como metáfora. Desde las más recientes teorías de la cultura visual y de la retórica visual, que se avalen de elementos filosóficos y

---

⁶ Di Paola, Modesta (2019). *L'arte che traduce. La traduzione visuale nell'opera di Antoni Muntadas*, Milan: Mimesis.

lingüísticos, aquí la traducción se delinea como un componente metafórico en la relación entre icono y logos. **Francisco Jarauta** en su texto compone un homenaje a Walter Benjamín, cuyas declaraciones teóricas revelan entre líneas una necesidad y una poética de la traducción en su sentido más transcendental. Dentro de los enfoques ontológicos, debemos a Benjamin la descripción más reveladora de la actividad del traductor. En su ensayo *Die Aufgabe des Übersetzers*, Benjamin delinea los fundamentos para una metafísica de la traducción que se ajusta a la idea de que lo que inspira al traductor es la oportunidad de integrar las lenguas en una sola, verdadera y universal. Jarauta analiza el lenguaje universal de Benjamin, revelando una poética íntima en la relación entre los idiomas, así como la posibilidad de traducir en la forma de una versión interlineal.

Daniel Lesmes diseña una posible teoría de la traducción visual en Benjamin analizando los conceptos de “similitud” y “semejanza”, y concibiendo la lectura de las imágenes a partir de “similitudes virtuales”. Comenzando por la teoría de la traducción de Benjamin, Lesmes reconsidera lo virtual como visual y expone una traducción visual dentro de lo que Benjamin llamó imágenes dialécticas. Desde el campo de la comparación entre imagen y palabra, **Javier Arnaldo** toma en consideración el trabajo artístico de Henry Fuseli, que vincula la traducción visual con los modelos literarios. A través del concepto de “traducción mítica” acuñado por Novalis, Arnaldo reflexiona sobre la idea de traducción como infinitamente reflexiva, que proyecta sus actos como lo hace la vista cuando los espejos se enfrentan entre sí. Desde el campo de los estudios curatoriales y de la producción de arte, **Virgilio Berardocco** analiza el proyecto inacabado de la torre bíblica de Babel a través del trabajo crítico y de exhibición de Harald Szeemann, un curador que ha proporcionado una clave de interpretación efectiva e innovadora

a los eventos artísticos. Si Berardocco encuentra una confrontación con el utópico proyecto de Babel de Szeemann a partir de enfoques curatoriales, **Inés Molina** se mueve alrededor del mito babélico desde la noción de “imagen arquitectónica” y su relación con las experiencias urbanas comunitarias desarrolladas durante las décadas de 1960 y 1970.

En la segunda zona de contacto los autores analizan el concepto de traducción visual como mediación entre culturas y lenguas, revelando a menudo las manipulaciones de los cánones y los discursos de poder. Destaca especialmente la importancia del “punto de vista” como una declaración programática en el campo de las artes visuales, una admisión ideológica que ve “el agente que ve” en sus implicaciones culturales y narrativas. Un paso crucial para superar algunas hipótesis modernistas, para las cuales incluso la opción radical del silencio servía para ratificar la separación y, al mismo tiempo, la hipotética pureza de los diversos campos artísticos. A partir de recursos filosóficos y culturales **Sol Izquierdo**, analiza la traducción cultural como categoría para interpretar las pinturas de Ajanta. Arrojando luz sobre un proceso transmedial y translocal, Izquierdo observa que las transcripciones y codificaciones de las imágenes en relación con los contextos artísticos desvelan un panorama globalizado conectado por una fuente pictórica común. **Julia Skelly** analiza las obras textiles de Teresa Margolles como objetos transculturales a través de la lente de la traducción visual, describiendo el trabajo político de una artista contemporánea global – que emplea textiles para crear obras de arte relacionadas con la muerte–, en cuya obra se da expresión a la denuncia de la epidemia del feminicidio. **Vega Tescari** describe la intensa meditación histórica y política que el artista Chen Chieh-jen (1960) realiza en sus obras, caracterizadas por la inserción de imágenes de archivo en diálogo con imágenes reales y contemporáneas. Al observar el pasado de China en

relación con su presente, el trabajo de Chen subraya las lesiones sociales, las expectativas insatisfechas, las malas interpretaciones y las apropiaciones ilícitas de la mirada occidental.

La tercera zona de contacto recoge ensayos dedicados a la traducción visual cuya definición subtiende en la misma condición de la globalización contemporánea. La necesidad de establecer un diálogo entre culturas demarcadas por la falta de familiaridad de los idiomas y por tanto de comprensión, tiene que encontrar una compensación a través de las imágenes que acompañan los eventos visuales en todos los niveles de la comunicación humana. Aquí surge la teoría de la traducción visual en relación con el fenómeno de cruzar fronteras entre disciplinas, medios y culturas. La interdisciplinariedad y la intermedialidad son necesarios y esenciales para el estudio de las realidades contemporáneas complejas y multifacéticas. **Birgit Mersmann** analiza las tentativas artísticas de Xu Bing de reemplazar la traducción lingüística por la transcodificación de iconos, con el fin de adaptarse a la “era pictográfica” digital de la comunicación visual global. Mersmann interpreta el libro *Book from the Ground* de Bing como un nuevo proyecto artístico de Babel, que proporciona una herramienta de traducción visual universal en tiempos de transformación digital. **Alaa Badr**, dentro del contexto más amplio de la nueva generación de fotógrafos árabes, surgido después de las revoluciones árabes, considera el poder de la fotografía como un medio para desarrollar un discurso visual sobre la identidad y como herramienta de expresión para los artistas a través de un “arte revolucionario”. La fotografía actúa como un “doble actante”: el fotógrafo es testigo y, al documentar los acontecimientos que se desarrollan, también se convierte en un agente de las sociedades. Basado en el concepto de traducción y comunidad de humanos y no humanos de Bruno Latour, y volviendo a algunos conceptos estéticos centrales en

Graham Harman, **Federica Matelli** expone un tipo de traducción post-humana estrechamente relacionada con la situación global del semi-capitalismo y el capitalismo computacional. **Cristina Moraru** investiga una nueva metodología de interpretación del arte que analiza a la traducción visual desde un enfoque interdisciplinar para comprender la obra de arte en su contexto político, social, histórico y cultural. Esta nueva metodología se basa en la teoría crítica que ahora cuestiona las categorías estéticas tradicionales. Según Moraru, el esfuerzo que se pretende a través de la traducción visual implica no solo el proceso de repensar la estética tradicional, sino también la radicalización del pensamiento sobre la producción de obras artísticas en el contexto sociopolítico y cultural y en correspondencia con su recepción pública.

El difícil equilibrio entre la reconstrucción filológica y la explicación de la transformación “genética” de la producción artística culmina en este volumen con la propuesta de una nueva alianza entre la palabra y la imagen a través de la traducción visual. Desde estas premisas teóricas, la producción artística parece ser particularmente adecuada para establecer los parámetros de un giro de traducción en el arte visual. De hecho, estos parámetros son evidentes en algunas obras de artistas “desplazados” que viven y desarrollan sus proyectos entre lenguas y culturas. A menudo, su producción artística se caracteriza por la pérdida de aquellos elementos que serían típicos de su propia cultura de origen y por la constitución de algo nuevo e impredecible que atesora a sí mismo y al otro, sin olvidar el inevitable proceso de hibridación y la adaptación de los códigos lingüísticos y culturales. Desde esta perspectiva, un caso de estudio muy importante en la producción artística internacional es la producción artística de Antoni Muntadas que en su serie titulada *On Translation* aborda diferentes temas sobre traducción que nos permiten desarrollar un marco teórico completo y complejo acerca de la

traducción visual. Desde 1995, Muntadas ha llevado a cabo un análisis complejo de la traducción lingüística, cultural y visual. En esta larga serie, el artista ha registrado visualmente los problemas que concurren en los procesos “invisibles” de la migración y de la decodificación de las culturas. Un profundo interés artístico que se ha manifestado en paralelo con una creciente atención prestada por la producción teórica sobre las relaciones que el arte teje con otras formas culturales, a través de la lingüística, la filosofía, la mediología y las ciencias sociales en general. Es evidente que muchas formas artísticas son el resultado de una producción interdisciplinar y, por tanto, deben de ser entendidas a través de una clave de lectura e interpretación diferente con respecto al pasado.

Las teorías y las prácticas artísticas trazadas en este volumen, utilizando el concepto de traducción, tanto en sus elementos lingüísticos y culturales como en sus aspectos interartísticos e intermediales, ofrecen una nueva perspectiva en la relación entre el arte y la traducción. Esta nueva relación revela las conexiones metafóricas entre *logos* e *icono*; sin embargo, supera la simple metáfora, por entender la traducción visual como un concepto discursivo y una herramienta indispensable en la interpretación de los artefactos artísticos transnacionales e intralingüísticos de nuestra contemporaneidad. Los artículos aquí recogidos dibujan algunas zonas de contacto entre traducción y arte – un interés confirmado por la ósmosis semántica entre texto e imagen, que favorece la transmisión de significados en un nivel terminológico– validan la teorización de un giro de la traducción dentro de la teoría del arte visual en los últimos veinte años.

Bibliografía

Bal, Mieke, y Bryson, Norman (1991). Semiotics and Art History. *The Art Bulletin*, 73, 2, 174-298.

Bal, Mieke (1997). *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*. Toronto: University of Toronto Press.

Bal, Mieke, Morra, Joanna (eds.) (2007). *Journal of Visual Culture*, 6, 5.

Belting, Hans; Buddensieg, Andrea; WEIBEL Peter (eds.) (2013). *The Global Contemporary: The Rise of New Art World after 1989*. Cambridge, Mass.: MIT Press for ZKM, Karlsruhe.

Di Paola, Modesta (2019). *L'arte che traduce. La traduzione visuale nell'opera di Antoni Muntadas*, Milan: Mimesis.

Guasch, Anna Maria (2017). *El Arte en la era de lo global, 1989-2015*. Madrid: Alianza.

Jay, Martin (1993). *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*. Berkeley: University of California Press.

Jencks, Charles, (ed.) (1995). *Visual Culture*. Londres y Nueva York: Routledge.

Mirzoeff, Nicholas (1999). *An Introduction to Visual Culture*. London: Routledge.

Rampley, Matthew. "Visual Rhetoric". In: Matthew RAMPLEY (ed.) (2005). *Exploring Visual Culture*. Edimburg: Edimburgh University Press, 133-148.

Steiner, Wendy (1982). *The Color of Rhetoric*. Chicago: The University Chicago Press; Wagner, Peter. "Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the Art(s)". In: Peter Wagner (ed.) (1996), *Icons, texts, iconotexts: essays on ekphrasis and Intermediality*. Berlín and Nueva York: De Gruyter, 1-40.

Mitchell, William J. T. (1994). *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: The University Press of Chicago.