

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Facultad de Traducción e
Interpretación**

**GRADO EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN**

TRABAJO FIN DE GRADO

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE TEXTOS BASADOS EN
LA *ILÍADA* Y PROPUESTA DE TRADUCCIÓN**

Presentado por:
D^a. Sofía Sobrevía Mallada

Responsable de tutorización:
Prof. Dr. José María Pérez Fernández

Curso académico 2021/2022

Resumen

La producción de poesía con temas propios de la mitología griega ha sido una constante a lo largo de la historia. Ha habido autores que han realizado traducciones fieles y otros que han optado por tomar algunos elementos como personajes, escenarios y acontecimientos y adaptarlos según sus vivencias y creencias. En este trabajo se trata la traducción de Alexander Pope del Canto XVIII de la *Ilíada* publicada en el siglo XVIII, el poema de Lord Alfred Tennyson “Ulysses” del siglo XIX y el poema de Wystan Hugh Auden “The Shield of Achilles” del siglo XX. El contexto histórico de cada obra ha provocado que cada una de ellas trate temas concretos y tenga intenciones distintas. Los principales objetivos han sido analizar y comparar estas tres obras además de traducir las dos últimas.

Palabras clave: traducción, poesía, figuras retóricas, reinterpretación

Abstract

Poetry that contains elements from Greek mythology has been present in history since the classics were written. Some authors translated them closely but there were others who took characters, places and events and adapted them according to their experience and perspectives. The poems talked about in this paper are Alexander Pope’s *Iliad* (specifically Book XVIII) published in the 18th century, “Ulysses” the poem published by Lord Alfred Tennyson in the 19th century and “The Shield of Achilles” published by Wystan Hugh Auden in the 20th century. Each poem addresses different themes depending on the historical context. The purposes also change in each period. The main aims are to analyse and compare these poems and translate “Ulysses” and “The Shield of Achilles”.

Key words: translation, poetry, rhetorical figures, reinterpretation

ÍNDICE

1. Introducción	6
2. Metodología	7
3. La traducción de literatura clásica en los siglos XVIII, XIX y XX: Pope, Tennyson y Auden	8
4. Problemas de traducción	13
4.1 Rima	15
4.2 Écfrasis	16
4.3 Epítetos	17
4.4 Intertextualidad	18
4.5 Metáforas	19
4.6 Metonimia	20
4.7 Aliteración	21
4.8 Anáfora	21
4.9 Repetición	22
4.10 Encabalgamiento	22
5. Conclusiones	23
6. Anexo	25
7. Bibliografía	29

1.Introducción

Este trabajo consiste en el análisis comparativo entre la traducción del Canto XVIII la *Ilíada* de Alexander Pope, el poema “Ulysses” de Lord Alfred Tennyson y “The Shield of Achilles” de Wystan Hugh Auden y mi propuesta de traducción de estos últimos poemas (véase Anexo). Para contextualizar las obras he hablado de la teoría de la traducción de poesía desde el siglo XVIII cuando se publicó la primera obra que voy a tratar, pero he comenzado el análisis desde el siglo XVII para ver los antecedentes que han provocado que los poetas escribieran sus obras de la forma en que lo hicieron. Los acontecimientos históricos influenciaron enormemente en la producción de poesía de estos siglos.

La motivación del trabajo ha surgido de mi interés hacia la mitología griega y la traducción literaria, concretamente la traducción de poesía. A partir de esto, el profesor me recomendó el tema. Siempre he disfrutado mucho leyendo sobre mitología pero nunca me había parado a pensar en toda la producción artística que ha surgido a partir de las obras originales de autores como Homero. “The Shield of Achilles” es una reinterpretación del Canto XVIII de la *Ilíada* y “Ulysses” del personaje de Ulises que aparece en la *Ilíada* además de la *Odisea*. Por lo tanto, ambos poemas están relacionados entre sí y, por supuesto, con la *Ilíada*.

Los principales objetivos de este trabajo son:

- Hablar sobre la historia de la traducción de poesía a partir del siglo XVII.
- Analizar el concepto de “reinterpretación”.
- Traducir “Ulysses” y “The Shield of Achilles” del inglés al español.
- Analizar los poemas en cuanto a contenido y forma.
- Reflexionar sobre las decisiones tomadas hasta llegar a las versiones finales.

El desarrollo de las teorías de la traducción ha afectado a cada autor de una manera diferente. Algunos se alejaban más de los textos y otros hacían traducciones más literales. Cada vertiente ha tenido sus partidarios y sus detractores.

Comparar estas obras y descubrir el trasfondo de cada una de ellas representa un reto debido a la cantidad de matices y detalles que contienen.

2. Metodología

La traducción de poemas es una tarea única en el ámbito de la traducción en sí, no solo hay que estar pendiente de traducir el sentido, sino que también hay que tener en cuenta otros factores como la rima, el ritmo o la inclusión de figuras literarias. Cada poema que he traducido tiene unas convenciones distintas que debían respetarse para que se transmitieran todos los matices y la experiencia de lectura del receptor fuera lo más parecida posible a la de los originales. Para ello, he usado distintas estrategias como la compensación de figuras literarias en versos en los que no había originalmente para equilibrar los textos.

La perspectiva de los temas grecolatinos cambia dependiendo de la época en la que se traten, no se trataron de la misma manera en el siglo XVIII, XIX o XX. Los personajes sienten de distintas maneras, se comportan diferente y no tienen las mismas aspiraciones. Sin embargo, tienen en común la nostalgia por el pasado. A lo largo de la historia se ha percibido la Antigüedad de una manera casi utópica y se han incorporado elementos de la cultura grecolatina en la cultura de varias naciones. No he adaptado ninguna de las referencias de los poemas que he traducido a la cultura española. Lo interesante de cada uno es la forma en que se ha tomado la cultura de la Antigua Grecia para explicar la situación de Inglaterra en cada periodo histórico y cómo se siente cada autor al respecto. Busqué la información en libros y artículos con información pertinente para el trabajo.

Como preparación para el proceso de traducción, leí minuciosamente el Canto XVIII de la *Ilíada* de Pope, el poema “Ulysses” de Tennyson y el poema “The Shield of Achilles” de Auden. Mientras, buscaba en el diccionario las palabras cuyo significado desconocía. El diccionario consultado ha sido *Oxford English Dictionary* (OED), en él se encuentran no solo definiciones sino también las palabras en contexto, concretamente en textos de autoridades, y en ocasiones hasta aparecen fragmentos de los poemas traducidos. También leí el Canto XVIII de la *Ilíada* en español, además de echarle un vistazo a algunos otros pasajes.

He realizado varias versiones de los poemas hasta tener una en la que se mantuvieran la mayor cantidad de matices. Conseguir que haya rima y ritmo ha sido una tarea realmente complicada, o bien por la longitud de las palabras equivalentes a los originales de Tennyson o Auden o bien por la ausencia de una equivalencia directa en

español. De modo que he tenido que hacer un exhaustivo trabajo de recopilación de sinónimos y cuasisinónimos, además de modificar la sintaxis.

Una vez tuve unas versiones satisfactorias analicé las traducciones realizadas para justificar las decisiones y mostrar otras opciones que he contemplado durante el proceso. Cada poema ha requerido unas decisiones específicas porque se rigen por convenciones distintas.

3. La traducción de literatura clásica en los siglos XVIII, XIX y XX: Pope, Tennyson y Auden

La cultura británica ha tomado como modelo aspectos de la cultura clásica debido a la manera en que percibían los hechos que habían ocurrido en la Antigüedad. Les habían llegado historias del esplendor de la época, por lo que querían aplicar elementos de la cultura de Grecia y Roma a la suya propia. Todo esto se refleja en la literatura en general y en la poesía en particular. En este caso, me he centrado sobre todo en la cultura de la Antigua Grecia, pero, como ambas están íntimamente relacionadas, también he hablado de algunos autores que trataron temas de la cultura de Roma.

Alexander Pope, Lord Alfred Tennyson y Wystan Hugh Auden son claros exponentes de la visión de los textos clásicos en los siglos XVIII, XIX y XX respectivamente. Para poder entender la perspectiva de cada autor respecto a la traducción además del trasfondo de sus obras, es necesario hacer un recorrido por la situación de la traducción en cada momento histórico, aunque he decidido empezar por el siglo XVII para conocer qué ideas influenciaron a Pope.

Un autor que marcó profundamente la visión de Pope sobre la traducción fue John Dryden (1631-1700). Este poeta y traductor redactó varios escritos sobre traducción, los cuales se incluían sobre todo en los prefacios de sus traducciones como en las *Epístolas* de Ovidio o en su traducción de la *Eneida* de Virgilio. Diferenció entre tres tipos de traducción: *metaphrase*, *paraphrase* e *imitation* (Hopkins, 2014: 6).

Definió *metaphrase* como una traducción literal palabra por palabra. Mediante *paraphrase* el traductor se alejaba más del original, pero sin perder de vista al texto. *Imitation* era el método que más se alejaba del texto origen. Dryden afirmaba que el

traductor tenía libertad no solo para reformular el texto, sino también para modificar el sentido del mismo (Hopkins, 2014: 6). Dryden sentó las bases de la manera en que se percibe la traducción en la actualidad, puesto que hay diferentes formas de traducir un texto y dependiendo de varios factores se requiere una mayor o menor similitud con respecto al mismo. No obstante Dryden, según Hopkins, tuvo sus detractores. Poetas y traductores afirmaron que no estaban de acuerdo con sus métodos más libres *paraphrase* e *imitation*, otros sí que admiraron su obra como puede ser Pope (2014: 2). Se pueden observar varias similitudes entre Pope y Dryden, por ejemplo, el hecho de que ambos se embarcaron en la traducción de dos grandes clásicos grecolatinos como son la *Ilíada* y la *Eneida*, respectivamente.

La *Ilíada* de Pope tampoco tuvo una aceptación unánime. Cuando él publicó la suya, el poeta Thomas Tickell publicó su versión. Joseph Addison dijo que la de Tickell era más fiel al clásico homérico mientras que la de Pope tenía más añadidos y parecía una obra original, pero cabe mencionar que Tickell era el protegido de Addison (Gillespie & Hopkins, 2005: 160). Este comentario recuerda inevitablemente al concepto denominado *paraphrase* por Dryden. No se correspondería con la categoría *imitation* porque para ello tendría que haberse distanciado mucho más del original.

Pope en el prefacio de su traducción de la *Ilíada* ya estableció que lo que pretendía era mantener el espíritu de Homero (Reynolds, 2014: 173), lo que no resultó suficiente para algunos contemporáneos y poetas posteriores. Ocurrió como con Dryden que no fue aceptado del todo hasta prácticamente la actualidad (Hopkins, 2014: 4).

Pope recriminó que las traducciones de otros autores no fueran demasiado fieles ya que pensaba que se debía mantener el sentido y el estilo del original y que la experiencia de la lectura tenía que ser la misma. Pope estaba de acuerdo con las ideas de Dryden y decidió seguir sus pasos en lo que se refiere a la traducción. Se centró sobre todo en la traducción de literatura augusta, es decir, quería transmitir los clásicos a las personas que no sabían hablar latín o griego (Gillespie & Hopkins, 2005: 102). Este periodo recibe el nombre de *augusto* porque los británicos querían ver reflejados a los emperadores romanos en sus propios gobernantes, de manera que Inglaterra tuviera el mismo esplendor que Roma (Fraser, 1990: 620). La traducción del Canto XVIII sirve para que el lector pueda apreciar la belleza de la descripción del escudo, pero también se puede extrapolar al momento en que Pope tradujo la *Ilíada*.

En el escudo Tetis ve astros, dos ciudades, campesinos trabajando la tierra, viñedos, varios tipos de animales, unos bailarines y el océano. Todas estas escenas son muestras de tiempos más sencillos, unas escenas bucólicas que distan de la moderna Inglaterra de entonces. Al publicar traducciones de obras de la Antigüedad, autores como Pope estaban intentando poner al Imperio británico en la misma posición. El imperialismo se encontraba en un momento de auge porque el Imperio británico se estaba expandiendo por América y tenía Asia en el punto de mira. En los siglos XVII y XVIII las Artes cobraron una gran importancia y el ser escritores les otorgaba mucho poder al influenciar en el pensamiento de la población culta. Como admiraban tanto la cultura de Grecia y Roma, la publicación de traducciones de estos poemas épicos elevaba el estatus de Inglaterra.

La *Iliada* es una obra tan extensa que Homero a través de Pope se detiene para explorar el lado más apacible de la Antigua Grecia mientras narra la guerra de Troya.

Reynolds denomina al método de traducción de Homero de Pope como *taking a view*. Pope aborda el poema épico de una manera diferente: él quiere que el lector “se asome” al poema de modo que disfrute de la belleza de aquello que describió Homero en su momento (2014: 189). Según Pope, para disfrutar de este tipo de obras había que apreciar la simplicidad de otros tiempos. El fragmento del escudo de Aquiles es una perfecta muestra de esta visión porque Pope se entretiene describiendo las imágenes que Tetis ve en este objeto y embelleciendo lo que se puede apreciar en el escudo. Las dos ciudades en guerra recuerdan más a lo que otras naciones deberían esperar de Gran Bretaña, un lugar justo y a la vez amenazante. Sin embargo, las otras reflejan el concepto de *taking a view*. La sociedad de la época estaba progresando rápidamente, se estaban realizando varios descubrimientos y la mentalidad de la población estaba cambiando, por lo que buscaban la sencillez de los bailes rituales o la naturaleza.

En el siglo XIX el Imperio británico continuó con su expansión con el reinado de la reina Victoria y esto influyó también en la poesía del momento. Tennyson (1809-1892) tomó a Ulises y lo dotó de características suyas además de otras propias del héroe romántico, en concreto un héroe típicamente byroniano (Bryant, 1985: 24). Este Ulises siente nostalgia por el pasado, además de que se observa un claro individualismo al tener él un monólogo y ser el núcleo sobre el que gira el poema. Poetas del siglo XIX como Coleridge expresaron también su opinión sobre la traducción. Coleridge fue

especialmente crítico con Pope, dijo que la traducción de Homero había influenciado en exceso su trabajo como poeta (Reynolds, 2014: 7-8). Percy Shelley se dedicó a traducir algunas obras clásicas, en su caso de Eurípides, y resultaron ser bastante fieles al original (Gillespie, 2011: 14), no obstante, también reinventó un mito clásico y lo moldeó según sus vivencias: el de Prometeo. Tanto Coleridge como Shelley son de los poetas más famosos de su tiempo y es más que probable que su trabajo influenciara a Tennyson.

Tennyson hizo su propia versión del personaje de Ulises. Su visión de la mitología griega difiere de la de Pope, que tiene una percepción más exacta en lo que respecta a las obras originales. “Ulysses” de Tennyson recuerda mucho al de la *Divina Comedia* de Dante, en concreto a *Inferno*. Como vivió en la Edad Media, hubo mucho conocimiento del mundo clásico que se perdió y esto ocurrió también con la *Odisea*, que no era percibida como lo es en la actualidad (Bryant, 1985: 19). Él veía a Ulises como un viajero, sin embargo, su presencia no guardaba connotaciones positivas, sino que Ulises se encontraba en el octavo círculo del infierno, en el lugar que les correspondía a los malos consejeros. Dante recriminaba a Ulises que hubiera urgido la estratagema del caballo de Troya, puesto que los italianos de la Edad Media consideraban que descendían de Eneas y como troyano había tenido que huir a la península itálica en parte a causa de las acciones de Ulises. En *Inferno*, se perciben la curiosidad y las ansias de explorar como algo malo, pero sí que se observan unos ligeros matices de admiración por parte de Dante (Bryant, 1985: 22). Se citan algunos de los lugares que visitó Ulises con nostalgia por volver a surcar los mares.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el estatus del Imperio británico jugó un papel importante en la producción de poesía de los siglos que nos atañen y en la época victoriana jugó un papel crucial. Durante el reinado de la reina Victoria, se afianzó el control sobre territorios como la India. “Ulysses” puede interpretarse como una muestra de este poder. Navegar y descubrir nuevos lugares son el deseo del personaje de Ulises, para él Ítaca, su isla, era una tierra baldía en la que no era feliz. Ulises vuelve después de la guerra de Troya y el viaje por el Mediterráneo a un hogar demasiado tranquilo, en el que encuentra estabilidad pero no felicidad. Tennyson romantiza la idea del viajero y navegante de la época, aquellos que al ir a los territorios de ultramar podían vivir emocionantes aventuras. Este Ulises comparte algunas características con el Aquiles de la *Ilíada*, como el deseo de gloria en lugar de una vida tranquila junto a la familia.

Ulises en la actualidad es conocido como un guerrero inteligente y un hombre que deseaba volver a casa, algo que difiere respecto a lo que refleja el poema de Tennyson.

En el siglo XX, Auden (1907-1973) fue uno de los grandes poetas del momento junto a otros como Ezra Pound o T. S. Eliot. Ambos tenían un pensamiento similar en lo que se refiere a la traducción, al no creer que limitarse a traducir fuera la mejor opción, el autor tenía que volcar algo de sí mismo en la traducción (Reynolds, 2014: 29). La postura de Auden que se puede apreciar a través de “The Shield of Achilles” concuerda en cierta manera con lo que pensaban sus contemporáneos ya que el texto, pese a no ser una traducción, sí que está claramente basado en el Canto XVIII de la *Ilíada*. Además, es un punto intermedio entre lo que pensaba Pope de la traducción y lo que pensaba Tennyson. Es una reinterpretación de un pasaje de la *Ilíada* tal y como lo es “Ulysses” pero todavía guarda cierta semejanza respecto al texto original. Auden moderniza el mito del escudo de Aquiles adaptándolo a la época en la que vivió. Nació en el seno de una familia cristiana por lo que se crió rodeado de creencias religiosas, conforme fue creciendo perdió su fe y buscó refugio en las nuevas ideas de la izquierda que estaban cobrando importancia en la década de 1920. Sin embargo, en “The Shield of Achilles” se aprecian con claridad algunos tintes cristianos que se deben a que Auden volvió a la Iglesia anglicana en 1940, después de haber vivido la Guerra Civil en España y de que acabara de empezar la Segunda Guerra Mundial (Warren, 1979: 240). Cabe destacar que a principios de siglo el mundo vivió otro conflicto bélico: la Primera Guerra Mundial.

Pope tradujo la *Ilíada* fielmente y fue un claro ejemplo de lo que se esperaba de los clásicos en el siglo XVIII, que se mostrara un pasado glorioso que fuera un equivalente de lo que era la cultura británica en aquel entonces y Tennyson refleja el deseo romántico de vivir una vida distinta a la que corresponde. Auden toma el pasaje del Canto XVIII de la *Ilíada* y lo reinventa vertiendo en él sus pensamientos. El poema de Auden gira en torno a la guerra, se crea un contraste entre lo que Tetis espera ver, que es lo que se narra en la *Ilíada* originalmente, y lo que realmente ve. Esta idea se puede extrapolar al mismo Auden. Él creía en el amor, pero se vio arrojado a una vida en la que se ponía a prueba esa percepción y es lo que hace que el poema tenga ese aire pesimista. Quería que las personas se ayudaran entre sí, pero en lugar de esto se enfrentaban en guerras. Casi en cada verso aparece una imagen o un símbolo (Summers, 1984), que evoca al Canto XVIII y, gracias a esto, el lector puede imaginarse a la perfección lo que está ocurriendo en cada momento.

Para los escritores la traducción era un ejercicio que les ayudaba a mejorar sus aptitudes como escritores por lo que muchos se sumaron a esta profesión ya fuera en mayor o en menor medida (France & Haynes, 2005: 105). Los poemas de Auden y Tennyson no son traducciones en sí, pero su trabajo se asemeja a lo que hicieron poetas como Pope al basarse en temas grecolatinos para escribir sus obras.

Pese a que Auden escribió “The Shield of Achilles” a mediados del siglo XX, su manera de reinterpretar no resulta tan diferente de la idea de *imitation* de Dryden del siglo XVII y de lo que hizo Tennyson con el personaje de Ulises en su poema. La reinterpretación representa la oportunidad perfecta para poder comparar sus vidas con lo que fue la época clásica.

La creatividad de cada autor añade nuevas dimensiones a los textos grecolatinos y los moderniza, lo que provoca que sigan cobrando importancia muchos años después de su escritura.

Pese a que es probable que los hechos narrados en la *Ilíada* no ocurrieran en la realidad, los temas que se tratan son reales y han servido a muchos poetas y traductores para poder escribir sobre sus experiencias. Las culturas varían mucho de un lugar a otro, pero los problemas humanos se repiten a lo largo de la historia.

4. Problemas de traducción

“Ulysses” está compuesto por versos blancos, es decir, no tiene rima regular. En primera instancia fue una opción crear una rima regular, pero esto modificaría la esencia del poema. Creo que esta variación en la rima representa la agitación del propio Ulises al hacer este monólogo. Este Ulises es un hombre rudo que no está conforme con sus deberes como rey. “The Shield of Achilles” sí que tiene rima y se distinguen dos tipos de estrofa, una de ocho versos y, en su mayoría, rima entre el segundo y el cuarto verso y los tres últimos; y otro de siete versos y rima que varía en los primeros versos de las diferentes estrofas, pero que se mantiene en los dos últimos (Summers, 1984: 218). En las estrofas de ocho versos se describe lo que Tetis espera ver y en los de siete la realidad de Auden.

Tenía claro qué sensaciones quería transmitir. En “Ulysses” lo más importante es el ansia de viajar y de no conformarse con lo que uno tiene y en “The Shield of Achilles” la forma en que los conflictos bélicos han transformado las emociones humanas. Con todo, en “The Shield of Achilles” también quería que quedara patente el desgarró de Tetis al saber qué es lo que en realidad hay en el mundo sumado a lo que sabía que ocurriría con su hijo. Es el narrador el que nombra lo que ocurrirá con Aquiles pero Tetis era ya conocedora de su destino, es una madre que quiere salvar a su hijo.

He usado en ambos poemas un lenguaje formal debido a que se narran hechos de una época antigua y que en los originales el lenguaje también lo es. El lenguaje de Tennyson muestra el poder que tenía Ulises como rey de Ítaca y como héroe de la guerra de Troya. Mantener ese tono era muy importante para que la traducción reflejara lo mismo que el texto origen, así como en “The Shield of Achilles” que tiene un lenguaje solemne a lo largo de todo el poema, tanto cuando habla del pasado como cuando lo hace de la guerra.

También hay que tener en cuenta el ritmo. “Ulysses” tiene unas frases bastante largas, pero aun así el ritmo de cada verso capta la atención del receptor. Por otro lado, “The Shield of Achilles” tiene unas frases en general más breves, conseguir esa concisión en español ha sido fundamental.

En cuanto a la traducción de los títulos, he mantenido la traducción literal “Ulises” y “El escudo de Aquiles”. Es muy curioso que Tennyson lo llamara Ulises (el nombre romano del personaje) y después usara conceptos griegos, pero lo más probable es que lo hiciera porque es el nombre más extendido. Usé ese mismo pretexto y no titulé el poema “Odiseo”, aparte de elegir el otro título para ser fiel al original.

Estaba decidida a intentar mantener todos los matices y figuras retóricas posibles pero ha habido algunos con los que no encontré ninguna solución que sonara natural. Uno de ellos es la referencia a “sinking star” que además tiene una ligera aliteración del fonema /s/. Creo que se podría interpretar de dos maneras: una en que fuera una estrella que se ve en el cielo por la noche y luego desaparece u otra en que después de mucho tiempo la estrella pudiera incluso desaparecer, es decir, “hundirse”. Al principio intenté incluir una traducción más o menos literal como es “una estrella desaparecida”, pero no me convencía. Finalmente, opté por “depredador”, con la que se mantiene el sentido de la frase de perseguir algo con ansia pero varía del original y no mantiene la aliteración. Tampoco mantuve los paréntesis en “Where bored officials lounged (one cracked a

joke)” porque en español no se usan con la misma frecuencia y no encajaba con el resto de la estrofa. Resultaba demasiado larga y no coincidía con el ritmo. He compensado la pérdida de estos matices con la inclusión de otras figuras literarias.

4.1 Rima

La traducción de “Ulysses” no tiene rima en sí, al igual que el texto origen, pero he incluido rima interna para poner énfasis en algunas partes, como con “No descansaré, apuraré la vida / como mi copa, hasta la última gota”, “Allá en el puerto, la vela se hincha al viento” o “de las estrellas de poniente hasta mi muerte”. También era mi intención que los dos últimos versos rimaran para que el final fuera más contundente.

Por otro lado, “The Shield of Achilles” sí que tiene rima pero he modificado el esquema en algunas partes para conservar el significado. Esta estrategia me ha resultado muy útil para poder mantener los matices del original. Auden usa unas imágenes muy claras y modificarlas en exceso a favor de la rima creo que habría sido contraproducente. He hecho esto en la última estrofa para poder rimar “hierro” con “tiempo” y así tener rima, de otra manera el final del poema no habría tenido tanta intensidad en español. Quería mantener la rima entre “belief” y “grief” pero no lo conseguía porque traducía “belief” como “creencia” y no rimaba con “duelo”. Finalmente, lo traduje como “credo”. Con el cambio de esta palabra mejoraba mucho la calidad de la estrofa al completo. Los versos “Of any world where promises were kept, / Or one could weep because another wept” impactan enormemente en la lectura del poema no solo por el contenido sino también por la rima y el ritmo. Fue muy complicado encontrar una solución satisfactoria porque al traducirlos literalmente cambia el orden de la oración y se encuentran al final de los versos “promesas” y “otro” que no riman. Pensé en varios sinónimos y al final me decanté por “juramentos” y “compañero” que tienen rima asonante y mantienen el significado del original.

Asimismo, la rima es en su mayoría consonante en el texto origen pero he usado también la asonante en la traducción. La rima asonante es más sutil que la consonante y aporta ligereza al poema.

Además, también he incluido rima interna en “vagaba por la nada” y “los hombres murieron antes que los cuerpos”. Con este poema no me planteé eliminar la rima ya que creo que representa una parte esencial.

4.2 Écfrasis

Las escenas descritas en el Canto XVIII que pertenecen a la visión de Tetis son idílicas y bucólicas. La mayoría de versos representan la vida en el campo en la Antigua Grecia, una vida ansiada por autores como Pope. A pesar de que aparecen también un par de escenas más “violentas”, la descripción sigue teniendo un tono glorioso. Una muestra de esto serían los versos “Two cities radiant on the shield appear, / The image one of peace, and one of war”, en los que Homero a través de la traducción de Pope describe a las dos ciudades como radiantes, tanto a la ciudad pacífica, como a la que está en guerra. Otro fragmento sería “Gold were the gods, their radiant garments gold, / And gold their armour” en el que las armaduras de los dioses están hechas de oro. Homero describe lo que se puede observar en el escudo, sin embargo, al leer el texto parece que haya movimiento en la escena; se mezcla la interpretación de la imagen con lo que de verdad muestra. Se mezcla la narración con la descripción, algo muy particular ya que el texto no deja de ser poesía. A esta figura literaria se la conoce como “écfrasis”. Se define en el *Diccionario español de términos literarios internacionales* como: “Descripción de algo o alguien realizada con gran detalle y claridad, de tal manera que se alcanza una inmediatez, lucencia y viveza tal, que lo descrito pareciera tenerse frente a los ojos, provocando así un particular estímulo sensible que desencadena inmediatamente la imaginación del oyente o lector.” (Garrido Gallardo, 2015).

La écfrasis se refleja de manera clara en “The Shield of Achilles” puesto que Auden reescribe la escena del mismo nombre de la *Ilíada*,

La Tetis de “The Shield of Achilles” ve algo muy distinto a la de la *Ilíada* cuando mira a Hefesto trabajar. Auden hace una subversión de la écfrasis y transmite imágenes crueles en contraposición a las que mostraba Homero en su original y que reprodujo Pope en su traducción. La écfrasis sigue presente en el poema porque cumple con los requisitos: se crea movimiento y las imágenes son muy precisas, tanto que casi parece narrativa en lugar de poesía.

No obstante, también se aprecia en “Ulysses” aunque en menor medida. Ulises se encuentra de vuelta en Ítaca, pero recuerda su época como marinero, guerrero y líder durante la guerra de Troya, lo que nos remite inevitablemente a la *Ilíada* y la *Odisea*. Considero que en los versos en los que mejor se observa es en “Thro' scudding drifts the rainy Hyades / Vext the dim sea” o “Far on the ringing plains of windy Troy”. Se crean en la mente del lector unas imágenes muy claras sobre lo que está describiendo Ulises.

4.3 Epítetos

Los epítetos representan una parte muy destacada de la poesía homérica. Rambo distinguió entre dos tipos: “fixed epithets, such as describe in a fashion eminently right for the inclusion of typical values; e.g., the sea is ‘barren,’ enemies are ‘presumptuous,’ allies are ‘great-hearted,’ etc. Such epithets are poetic and literal; e.g., ‘seaward-flowing’ rivers, ‘sandy’ Pylos” y “particular epithets, such as make salient a characteristic, sometimes general, sometimes unique, and give through that characteristic sense of movement, as of an accompanying gesture” (1932: 128). Ambos se encuentran presentes en los dos poemas y son un vestigio de la escritura de Homero. “Windy Troy” se clasificaría dentro de los *fixed epithets* mientras que “thin-lipped”, “of the shining breasts”, “strong / Iron hearted man-slaying” serían *particular epithets*. El epíteto “windy Troy” encaja con la definición de Rambo ya que es un epíteto literal sobre una característica general de Troya, mientras que “thin-lipped”, “of the shining breasts”, “strong / Iron hearted man-slaying” se refieren a gestos de los propios personajes. Ayudan a reconocer fácilmente a los personajes, pero al traducirlos del inglés al español puede que no funcionen igual que en el original debido a la longitud de las palabras que rompen el ritmo del poema. Por lo tanto, he acudido a una traducción prestigiosa y conocida de la *Ilíada* para que los epítetos que se hayan modificado le sean familiares al lector, la que he elegido es la traducción de Antonio López Eire de Cátedra (1995).

En mi traducción de “Ulysses”, he modificado ligeramente el epíteto “windy Troy”. En un principio, había elegido el calificativo “ventosa”, pero no me parecía la solución más natural en español. Leyendo un fragmento de mi edición de la *Ilíada*, vi que, entre otros, estaba “por los vientos azotada”. He invertido el orden del epíteto para que encajara mejor con la traducción y finalmente lo traduje como “Troya azotada por los vientos”.

En mi traducción se especifica más la intensidad de los vientos, pero creo que era necesario para respetar el ritmo del poema y aportar una mayor naturalidad.

La traducción literal de “Thetis of the shining breasts” sería “Tetis la de los pechos resplandecientes” y esta fue la opción por la que me decanté en un primer momento, sin embargo, como estas palabras son más largas que las del resto de la estrofa el ritmo se perdía. Decidí volver a consultar la edición de Cátedra para conocer el epíteto con que más se conoce a Tetis y este es “la de pies de plata”. Sin embargo, la traducción literal del epíteto de Hefesto (“el de finos labios”) en “The Shield of Achilles” sí que encaja con los estándares del ritmo del poema, así como el de Aquiles que he elegido (“corazón de hierro”) para representarlo y no perder la rima ni el ritmo. Traducir todos los epítetos de Aquiles habría entorpecido la lectura en español.

4.4 Intertextualidad

Ambos poemas tratan de dos personajes de la *Ilíada* y la *Odisea* así que hay referencias a ambas obras. La más obvia, aunque no menos relevante, es la mención de Troya en “Ulysses”. Ulises como rey de Ítaca participó también en la guerra de Troya en el bando de los aqueos y recuerda en el poema los días gloriosos en esta. Esta referencia se encuentra también en “The Shield of Achilles” aunque en este caso es indirecta, no se nombra a Troya en ningún momento, pero se está haciendo una comparación implícita entre la guerra de Troya y la Segunda Guerra Mundial.

Ulises hace referencia a las “Híades”, las cuales también aparecen en el Canto XVIII de la *Ilíada* de Pope. Estas son las ninfas creadoras de la lluvia que en el poema de Tennyson instigan al mar al que él ansía volver. En la versión de Pope no aparecen como ninfas sino como las estrellas que llevan su nombre. La traducción de “rainy” supuso un reto porque no solo se pueden referir a que traen consigo la lluvia sino a que lloran además por la muerte de su hermano puesto que la acepción 3b es “shedding tears, full of tears” (OED). Creo que esta parte de la historia aporta una mayor profundidad al texto por lo que he intentado mantener este matiz. La traducción literal no funciona en este caso porque “lluviosas” no significa “triste” en español. Dos palabras que transmiten esta idea son “tormentosas” y “tempestuosas”, me he decantado por esta última al ser una opción más literaria.

Aquiles es el personaje sobre el que gira “The Shield of Achilles”, pero Ulises también lo recuerda en un momento de su monólogo y lo relaciona directamente con su final. Hay diferentes versiones sobre cómo Tetis sabía que Aquiles iba a morir, pero la mayoría coinciden en que había una profecía sobre él. A Aquiles se le ofreció morir joven y ser recordado para siempre o morir viejo y tener una familia, pero ser olvidado; eligió la fama. Su muerte heroica en la guerra le llevó directamente a las islas Afortunadas del inframundo. El poema adquiere más ritmo sin “islas” y como son lo suficientemente reconocibles he decidido escribir únicamente “Afortunadas”.

He querido crear también intertextualidad entre mis dos traducciones, ya que he traducido la famosa frase “I am become a name” como “Me he forjado un nombre”. La expresión “forjarse un nombre” es idiomática en español y además crea una conexión con lo que ocurre en “The Shield of Achilles”, que el dios Hefesto está forjando el escudo de Aquiles. También pensé en traducirlo por “fragua” pero así no habría referencia entre ambos poemas.

De la misma manera, en “The Shield of Achilles” no solo hay intertextualidad con la *Iliada* o la *Odisea*, sino también con la *Biblia*. El cristianismo fue una parte muy importante de la vida de Auden y, por lo tanto, se reflejó en su poesía. La referencia más clara es la de los hombres a los que atan a unos postes en el suelo, que alude directamente a Jesús en la cruz. Otra sería la paradoja “los hombres murieron antes que los cuerpos” porque en el cristianismo el espíritu no muere, Auden refleja de esta forma la poca humanidad que les queda a aquellos que cometieron crímenes en la guerra. Quería mantener ambas referencias en mi traducción ya que aportan mucho al sentido final del poema: que “The Shield of Achilles” hiciera reflexionar sobre los acontecimientos que habían assolado al mundo en el siglo XX.

4.5 Metáforas

Ulises quiere seguir viviendo, pero lo que ha encontrado en su hogar al volver no es vida para él. Expresa que quiere seguir viajando hasta el final, es decir, “hasta los posos” tal y como sería la traducción literal. En un primer momento había eliminado la mención a “vida” en mi traducción, pero finalmente encontré una solución satisfactoria que no omitiera ningún matiz: “No descansaré, apuraré mi vida como mi copa, hasta la

última gota.”. Me planteé mantener la referencia a los posos de la copa, pero con “gota” consigo formar una rima interna entre esta palabra y “copa”. Otras opciones fueron: “Agotaré mi vida como el vino, hasta los posos” o “Apuraré la vida como apuro el vino, hasta los posos”. Estas alternativas son más literales pero creo que no resultan tan intensas como la versión final. Ulises también se refiere a su hijo de una forma algo contradictoria. Tennyson usa una metáfora para alabar las dotes de Telémaco (“decent not to fail / In offices of tenderness”) pero luego manifiesta que Ulises gobierna de una manera y Telémaco lo hará de otra diferente (“He works his work, I mine”). Busqué en el OED “in offices of” para poder captar el sentido completo de la oración. En la acepción 2b aparece “in office”, según lo que allí se indica, en español podría significar “a cargo de” o “en el cargo de”, sin embargo, no funciona con “ternura” en español. Utilicé la metáfora “caer en los brazos de”, cuyo significado es más parecido al del original. También hay otra en “Death closes all”, la cual he traducido como “la muerte nos acecha a todos”. Esta se puede relacionar con el uso de “depredador” que he escrito anteriormente en el poema.

El significado literal de “dull” es “aburrido” y esa fue mi primera opción. Sin embargo, para compensar por otras figuras literarias que no se han podido mantener (por ejemplo, algunas rimas internas) he usado una metáfora con “romo”, que denota tanto el significado de “aburrido” como el estado en el que él podría considerar que se encuentran sus armas sin usarlas.

En “The Shield of Achilles”, el verso “Column by column in a cloud of dust” fue todo un reto. Había creado una rima entre “bruma” (mi traducción para “cloud”) y “disputas” y “justa” pero había omitido “polvo”, también era un verso muy ligero lo que daba ritmo. La metáfora se mantenía pero no estaba completa. Decidí crear un verso un poco más largo para mantenerlo todo y en la versión final está como “Una nube de polvo cubría columna tras columna”.

4.6 Metonimia

En la segunda estrofa de “The Shield of Achilles”, Auden incluye dos metonimias con las que nombra los ojos y las botas de los soldados en lugar de decir simplemente personas. Con la metonimia Auden destaca elementos de aquellos a los que describe.

Resalta los ojos de los soldados que no expresaban ninguna sensación y las botas que llevaban en la guerra. Además, de esta manera el lector se da cuenta por primera vez de que no se encuentra solo en el pasado. Al principio puede descolocar al lector pero pronto empieza a entender qué pretende Auden. Justo en el verso anterior a esta mención habla de una “ininteligible multitude”, pero la traducción literal entorpece la lectura al ser “ininteligible” una palabra polisilábica con unas primeras sílabas idénticas. Por lo tanto, he aprovechado el uso de la metonimia en el texto origen y en la traducción para crear otra con “murmullo” y elegir “incierto” a cambio de “ininteligible”. Sopesé otros adjetivos como “impreciso” o “constante” pero ellos modifican el significado del verso pese a resultar idiomáticos. Cabe destacar que como “incierto” rima con “asiento”, esta elección cobra incluso más sentido.

4.7 Aliteración

La aliteración aporta una gran sonoridad a un poema y, en mi opinión, es necesaria en un poema como el “Ulysses” que está ideado como un monólogo, una apelación directa tanto para sí mismo como para sus marineros. En el fragmento “¡Qué romo es parar y terminar, / oxidarse sin bruñir, sin brillar al blandir” hay aliteración de los fonemas /b/ y /r/. Otras posibles traducciones de “dull” podrían haber sido “deslucido” o “burdo” pero se perdía la aliteración. El hecho de que “romo” tenga /r/ en comienzo de sílaba y palabra le otorga mucha fuerza.

En “The Shield of Achilles” se encuentra “mass and majesty” en el texto origen y me he decantado finalmente por la traducción literal que es “la masa y la majestad”. Otra opción barajada fue “la magnitud y la majestad” en la que también habría una aliteración y además las dos palabras tienen grafías similares, pero como la traducción literal funciona correctamente no es necesario realizar el cambio.

4.8 Anáfora

Otra figura literaria que caracteriza a un poema de un ritmo adecuado es la anáfora. Se usa la repetición de la misma palabra al comienzo de un verso para enfatizar lo que se va a decir en ellos, algunos ejemplos son: “Allá en el puerto, la vela se hincha al viento,

/ allá brillan los oscuros y vastos mares”, “Puede que naufraguemos en los golfos, / puede que alcancemos las Afortunadas” o “Aunque nos privan de mucho, mucho queda. / Aunque ya no tenemos la fuerza de antaño”. Desde mi punto de vista, la segunda parte de la anáfora es la más intensa, la que puede provocar más emociones en el receptor por la sorpresa de encontrarse con la misma estructura.

4.9 Repetición

La repetición como tal también puede considerarse una figura literaria si se usa intencionadamente para destacar la cadencia de la locución del hablante, además de ser una característica de la oratoria. Aparece sobre todo en el “Ulysses” con “mucho” o “vidas” aunque también hay en “The Shield of Achilles” con “sin” y “mil”. De hecho, en una estrofa de “The Shield of Achilles” Auden juega con la similitud entre palabras y la repetición, algo que era muy importante y había que mantenerlo, por ejemplo, en “lo hecho por sus enemigos hecho está” o “que carga con peso y siempre pesa igual”.

Por otro lado, es indiscutible que la frase más famosa de “The Shield of Achilles” es “She looked over his shoulder”. Este verso se repite varias veces durante todo el poema por lo que tenía que captar la atención del lector fácilmente. Mi primera opción fue “Ella miró sobre el hombro del dios”. La ventaja de esta traducción era la rima interna entre “miró” y “dios” pero era demasiado larga y en las estrofas que cuentan lo que vio originalmente Tetis se busca la concisión. También tenía otro problema: se descubre demasiado pronto que el otro ser con el que está es un dios. Me decanté al final por “Ella buscó sobre su hombro”, se pierde el matiz de que está con un hombre, pero sigue manteniendo el misterio.

La repetición da a los poemas un toque de oralidad muy interesante que se aprecia sobre todo a la hora de hacer una lectura en voz alta.

4.10 Encabalgamiento

Con esta figura literaria se aporta más ritmo a un poema. En las versiones originales de Tennyson y Auden hay encabalgamiento así que he aprovechado este uso y lo he modificado en la traducción. Algunos ejemplos son “pero toda experiencia es un arco

por el que / brilla el mundo desconocido”, “Libre de toda culpa, dedicado / a los deberes comunes, digno / para no caer en los brazos de la ternura” en la traducción de “Ulysses” o “Un grupo de personas normales / y decentes miraba y nadie se inmutó” en “The Shield of Achilles”. Este último ejemplo que menciono de mi traducción de “The Shield of Achilles” no resulta tan intenso como los de la traducción de “Ulysses”. Todas las palabras que se encuentran a final de verso forman una unidad de sentido con las de inicio del siguiente verso. El encabalgamiento busca captar la atención del lector al dejarlo en cada verso con ganas de saber más sobre qué va a ocurrir en el siguiente.

5. Conclusiones

La *Ilíada* y la *Odisea* han tenido una gran trascendencia, porque como se puede observar con los poemas que he traducido, temas que se tratan en estas obras vuelven a verse a lo largo de la historia. Pope tradujo la *Ilíada* en el siglo XVIII, Tennyson escribió “Ulysses” en el siglo XIX y Auden escribió “The Shield of Achilles” en el siglo XX. A través de todas estas obras se observa cómo ha evolucionado la manera de tratar los textos grecolatinos.

Pope tuvo una forma de ver la historia de la *Ilíada* similar a lo que aparece en el texto origen de Homero y él mismo criticó a los que se alejaban demasiado de los originales. Además, cabe destacar que el momento histórico del siglo XVIII propició que la traducción tuviera estas condiciones. La obra de Homero se caracteriza por ensalzar la civilización griega y describir a los personajes y las situaciones con grandeza y majestuosidad. Con la traducción de Pope los lectores podían ver similitudes entre la cultura griega y la británica. Tennyson profundizó esta visión y creó un texto nuevo a partir de un personaje ya existente pero con la misma intención: elevar la cultura británica. En cambio, Auden no quería ensalzar su país sino criticar la situación en que se encontraba. Hasta el siglo XX no habían ocurrido conflictos bélicos a escala mundial.

Tennyson y Auden reinventaron personajes de la cultura grecolatina y las adaptaron según sus vivencias. La reinterpretación de estas obras consigue que sigan estando presentes en la cultura británica miles de años después de que se escribieran los originales y a miles de kilómetros desde el lugar en que se originaron. Al traducir estos

poemas en la actualidad más lectores puedan disfrutar de grandes poetas como Tennyson y Auden y de elementos creados por Homero a través de estos.

La reinterpretación es un tipo de obra que hace que el lector pueda percibir temas muy conocidos desde otras perspectivas. No obstante, el lector debe tener presente que ha habido gran parte del poema que ha surgido de la imaginación del autor. Con todo, pienso que las reinterpretaciones resultan enriquecedoras y resucitan las obras de manera que sigan siendo relevantes mucho tiempo después de su producción.

No cabe duda de que Ulises y Aquiles son los héroes que más han trascendido, pero quiero romper una lanza en nombre de Tetis. Aunque Ulises es el protagonista indiscutible de su poema y Aquiles es una presencia constante tanto en el Canto XVIII como en “The Shield of Achilles”, es el dolor de Tetis lo que se muestra, su preocupación por su hijo en ambos y en el último por la situación del mundo.

La traducción de Pope reflejaba una cultura que se encontraba en un momento de incremento de poder, el poema de Tennyson uno de esplendor y el de Auden una especie de “decadencia”, sobre todo en el ámbito moral. La poesía clásica había servido siempre para exaltar su cultura y Auden la utiliza y la subvierte para mostrar su descontento y decepción con la situación en la que se encontraba esta cultura sobre la que tantos autores habían mostrado su orgullo.

Con la traducción de los dos poemas he descubierto la importancia de mantener todas las correspondientes convenciones. Si hubiera eliminado la rima en “The Shield of Achilles” habría perdido una parte que caracteriza al poema como lo que es, lo mismo hubiera ocurrido con “Ulysses” si hubiera hecho lo contrario. Hay que acercarse a cada poema teniendo en cuenta qué hace que se perciban de determinada manera. Aunque los dos poemas se escribieron por dos poetas que no coincidieron en el tiempo, tienen varias similitudes y diferencias. Ulises y Aquiles quieren tener la gloria y prefieren morir antes que no conseguirla, Tennyson hace que el propio Ulises exprese este deseo, pero Auden lo anticipa a través del narrador que observa lo que ocurre en la forja de Hefesto. Los dos autores aportan enfoques diferentes a la grandeza, en tanto que Tennyson tiene una visión optimista y Auden una pesimista. Asimismo, los dos se relacionan con la traducción de la *Iliada* de Pope, Tennyson por la intención de ensalzar su cultura y Auden por la de criticar un acontecimiento que dividió al mundo.

Durante el proceso de la traducción me percaté de que los últimos versos de cada poema fueron en los que tuve que hacer menos cambios, pero para que la experiencia de lectura sea la mejor posible no tiene que haber grandes diferencias de calidad. En las primeras versiones de “Ulysses” y “The Shield of Achilles” había versos con palabras polisilábicas que entorpecían la lectura. Conforme avanzaba con las traducciones conseguía encontrar soluciones a los problemas de traducción con más rapidez. Descubrí que en ocasiones condensar el sentido es una buena solución, pero puede ser que en otras se pierdan matices importantes.

Una vez traduje los poemas, vi que hay figuras retóricas que predominan en uno más que en el otro. Las que predominan en “Ulysses” son: la metáfora, la aliteración, la anáfora y el encabalgamiento y las que lo hacen en “The Shield of Achilles” son: la écfrasis, la metonimia y la repetición. En cuanto a otros elementos literarios, la rima predomina en “The Shield of Achilles” y la intertextualidad en ambos. El ritmo cobra importancia en “Ulysses” sobre todo.

Aunque no he podido mantener todos los matices y he tenido que realizar algunos cambios en el texto, he intentado que el sentido de los dos poemas fuera lo más parecido posible a los originales.

En definitiva, los elementos grecolatinos se han usado mucho por diferentes poetas para expresar a través de ellos sus vivencias y opiniones. La traducción ha sido una herramienta muy útil para difundir estas historias y cada uno de ellos las ha tratado con mayor o menor precisión en lo que se refiere a los originales. La reinterpretación y la traducción representan un abanico muy amplio a disposición de los autores de poesía para volver a abordar estos temas y relacionarlos y adaptarlos a sus culturas.

6. Anexo

ULYSSES By Lord Alfred Tennyson	ULISES De Lord Alfred Tennyson
It little profits that an idle king, By this still hearth, among these barren crags, Match'd with an aged wife, I mete and dole Unequal laws unto a savage race, That hoard, and sleep, and feed, and know not me.	Poco ayuda ser un rey ocioso en este manso hogar; entre riscos yermos, unido a una añeja mujer, dicto y apruebo leyes injustas para un pueblo agreste que subsiste, duerme y come y no me conoce.

ULYSSES By Lord Alfred Tennyson	ULISES De Lord Alfred Tennyson
<p>I cannot rest from travel: I will drink Life to the lees: All times I have enjoy'd Greatly, have suffer'd greatly, both with those That loved me, and alone, on shore, and when Thro' scudding drifts the rainy Hyades Vext the dim sea: I am become a name; For always roaming with a hungry heart Much have I seen and known; cities of men And manners, climates, councils, governments, Myself not least, but honour'd of them all; And drunk delight of battle with my peers, Far on the ringing plains of windy Troy. I am a part of all that I have met; Yet all experience is an arch wherethro' Gleams that untravell'd world whose margin fades For ever and forever when I move. How dull it is to pause, to make an end, To rust unburnish'd, not to shine in use! As tho' to breathe were life! Life piled on life Were all too little, and of one to me Little remains: but every hour is saved From that eternal silence, something more, A bringer of new things; and vile it were For some three suns to store and hoard myself, And this gray spirit yearning in desire To follow knowledge like a sinking star, Beyond the utmost bound of human thought.</p>	<p>No descansaré, apuraré la vida como mi copa, hasta la última gota. Mucho he disfrutado y mucho he sufrido, con los que me amaron y solo en la orilla entre las corrientes volubles, las tempestuosas Híades hostigaron al sombrío mar. Me he forjado un nombre. Al vagar siempre con un corazón hambriento he conocido y he visto ciudades, modales y climas, consejos y gobiernos. Y como no, los he honrado a todos ebrio del furor de la batalla con mis iguales allá por las llanuras hostiles de Troya azotada por los vientos. Soy parte de lo que he conocido, pero toda experiencia es un arco por el que brilla el mundo desconocido cuyos bordes desaparecen por y para siempre conforme avanzo. ¡Qué romo es parar y terminar, oxidarse sin bruñir, sin brillar al blandir! ¡Cómo si limitarse a respirar fuera vida! Vidas y más vidas que eran diminutas, y para mí poco queda, pero cada hora se libra de ese eterno silencio, algo más, algo que traiga lo nuevo. Fue cruel retenerme a mí mismo por tres soles. Este espíritu gris ansía codicioso ir tras el conocimiento como un depredador más allá de los profundos límites del pensamiento.</p>
<p style="text-align: center;">This is my son, mine own Telemachus, To whom I leave the sceptre and the isle,— Well-loved of me, discerning to fulfil This labour, by slow prudence to make mild A rugged people, and thro' soft degrees Subdue them to the useful and the good. Most blameless is he, centred in the sphere Of common duties, decent not to fail In offices of tenderness, and pay Meet adoration to my household gods, When I am gone. He works his work, I mine.</p>	<p style="text-align: center;">Este es mi hijo, mi Telémaco, al que lego el cetro y la isla. Mi amado hijo, ejecutará esta labor, con prudencia hará de un pueblo rudo uno moderado. Con medidas leves los someterá a lo útil y lo bueno. Libre de toda culpa, dedicado a los deberes comunes, digno para no caer en los brazos de la ternura, rendirá culto a los dioses de mi casa cuando no estoy. Él se ocupa de su trabajo, yo del mío.</p>
<p style="text-align: center;">There lies the port; the vessel puffs her sail: There gloom the dark, broad seas. My mariners, Souls that have toil'd, and wrought, and thought with me— That ever with a frolic welcome took The thunder and the sunshine, and opposed Free hearts, free foreheads—you and I are old; Old age hath yet his honour and his toil; Death closes all: but something ere the end,</p>	<p style="text-align: center;">Allá en el puerto, la vela se hincha al viento, Allá brillan los oscuros y vastos mares. Mis marineros, almas que han luchado y persistido a mi lado. Una bienvenida jovial tomó el trueno y el sol y puso en contra corazones y frentes libres. Somos viejos, pero la vejez todavía honra y resulta ardua, la muerte nos acecha, pero algo noble</p>

<p>ULYSSES By Lord Alfred Tennyson</p>	<p>ULISES De Lord Alfred Tennyson</p>
<p>Some work of noble note, may yet be done, Not unbecoming men that strove with Gods. The lights begin to twinkle from the rocks: The long day wanes: the slow moon climbs: the deep Moans round with many voices. Come, my friends, 'T is not too late to seek a newer world. Push off, and sitting well in order smite The sounding furrows; for my purpose holds To sail beyond the sunset, and the baths Of all the western stars, until I die. It may be that the gulfs will wash us down: It may be we shall touch the Happy Isles, And see the great Achilles, whom we knew. Tho' much is taken, much abides; and tho' We are not now that strength which in old days Moved earth and heaven, that which we are, we are; One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate, but strong in will To strive, to seek, to find, and not to yield.</p>	<p>ha de hacerse antes del final, y no ser hombres indignos que pelean con dioses. Luces empiezan a destellar desde las rocas, el largo día se va, aparece la luna aparecen intensos lamentos de miles de voces. Amigos, no es tarde para buscar un nuevo mundo. Zarpemos y dejemos surcos en el mar, para navegar más allá del atardecer y de las estrellas de poniente hasta mi muerte. Puede que naufraguemos en los golfos, puede que alcancemos las Afortunadas y veamos a Aquiles, aquel al que conocimos. Aunque nos privan de mucho, mucho queda. Aunque ya no tenemos la fuerza de antaño con que movimos cielo y tierra, con que somos. El mismo temple de corazones valientes, débiles por el tiempo y el sino, pero fuertes de voluntad para afanarse, buscar, encontrar y no renunciar.</p>

<p>THE SHIELD OF ACHILLES By W. H. Auden</p>	<p>EL ESCUDO DE AQUILES De W. H. Auden</p>
<p>She looked over his shoulder For vines and olive trees, Marble well-governed cities And ships upon untamed seas, But there on the shining metal His hands had put instead An artificial wilderness And a sky like lead.</p> <p>A plain without a feature, bare and brown, No blade of grass, no sign of neighborhood, Nothing to eat and nowhere to sit down, Yet, congregated on its blankness, stood An unintelligible multitude, A million eyes, a million boots in line, Without expression, waiting for a sign.</p> <p>Out of the air a voice without a face Proved by statistics that some cause was just In tones as dry and level as the place:</p>	<p>Ella buscó sobre su hombro, las vides y los olivos, justas ciudades de mármol, barcos en mares embravecidos, pero en el brillante escudo había en su lugar una naturaleza artificial y un cielo de metal.</p> <p>Una llanura ocre y yerma, sin vegetación, despoblada, sin comida y sin asiento, pero reunido en el vacío había un murmullo incierto, mil ojos, mil botas en formación, inexpresivas, esperando una indicación.</p> <p>De pronto una voz sin cara demostró con datos que una causa era justa en tono seco y raso como la explanada, sin alegría y sin disputas.</p>

THE SHIELD OF ACHILLES By W. H. Auden	EL ESCUDO DE AQUILES De W. H. Auden
<p>No one was cheered and nothing was discussed; Column by column in a cloud of dust They marched away enduring a belief Whose logic brought them, somewhere else, to grief.</p>	<p>Una nube de polvo cubría columna tras columna que marchaban tolerando un credo cuya lógica los llevó a otra parte, al duelo.</p>
<p>She looked over his shoulder For ritual pieties, White flower-garlanded heifers, Libation and sacrifice, But there on the shining metal Where the altar should have been, She saw by his flickering forge-light Quite another scene.</p>	<p>Ella buscó sobre su hombro, rituales piadosos, reses con guirnaldas, libaciones y sacrificios, pero en el brillante metal en lugar del altar en el resplandor de la forja contempló otra escena.</p>
<p>Barbed wire enclosed an arbitrary spot Where bored officials lounged (one cracked a joke) And sentries sweated for the day was hot: A crowd of ordinary decent folk Watched from without and neither moved nor spoke As three pale figures were led forth and bound To three posts driven upright in the ground.</p>	<p>Alambre de espino rodeaba la posición en que un oficial contaba un chiste y los vigías sudaban por el calor. Un grupo de personas normales y decentes miraba y nadie se inmutó cuando ataron a tres prisioneros a tres postes en el suelo.</p>
<p>The mass and majesty of this world, all That carries weight and always weighs the same Lay in the hands of others; they were small And could not hope for help and no help came: What their foes like to do was done, their shame Was all the worst could wish; they lost their pride And died as men before their bodies died.</p>	<p>La masa y la majestad del mundo que carga con peso y siempre pesa igual está en manos de otros. Eran diminutos, ni esperaban ayuda, ni llegó. Lo hecho por sus enemigos hecho está y su vergüenza es lo peor. Sin orgullo los hombres murieron antes que los cuerpos.</p>
<p>She looked over his shoulder For athletes at their games, Men and women in a dance Moving their sweet limbs Quick, quick, to music, But there on the shining shield His hands had set no dancing-floor But a weed-choked field.</p>	<p>Ella buscó sobre su hombro, atletas en los juegos, mujeres y hombres en danza, sus cuerpos en movimiento al ritmo de la música, pero en el brillante metal, no había ninguna escena sino un campo de maleza.</p>
<p>A ragged urchin, aimless and alone, Loitered about that vacancy; a bird Flew up to safety from his well-aimed stone: That girls are raped, that two boys knife a third, Were axioms to him, who'd never heard Of any world where promises were kept, Or one could weep because another wept.</p>	<p>Un niño desaliñado, solo y sin rumbo vagaba por la nada; un pájaro huyó al vuelo de su precisión. Violar a chicas, apuñalar a un niño entre dos eran axiomas para él, que nunca conoció un mundo en que se guardaran juramentos o en que uno llorara por el compañero.</p>
<p>The thin-lipped armorer, Hephaestos, hobbled away, Thetis of the shining breasts</p>	<p>Hefesto el de finos labios se alejó renqueando. Tetis la de pies de plata</p>

THE SHIELD OF ACHILLES By W. H. Auden	EL ESCUDO DE AQUILES De W. H. Auden
Cried out in dismay At what the god had wrought To please her son, the strong Iron-hearted man-slaying Achilles Who would not live long.	gritó de espanto ante el trabajo del dios para contentar a su hijo, Aquiles corazón de hierro que no viviría mucho tiempo.

7. Bibliografía

Academy of American Poets. (s. f.). *The Iliad, Book XVIII, [The Shield of Achilles]*.

Recuperado el 17 de febrero de 2022, de <https://poets.org/poem/iliad-book-xviii-shield-achilles>.

Academy of American Poets. (s. f.). *The Shield of Achilles*. Recuperado el 17 de febrero de 2022, de <https://poets.org/poem/shield-achilles>.

Bryant, H. B. (1985). Images of Ulysses in Dante, Goethe and Tennyson. *The Comparatist*, 9 pp. 18-27. Recuperado el 28 de marzo de 2022 de <https://www.jstor.org/stable/44366720>.

Byre, C. S. (1992). Narration, Description, and Theme in the Shield of Achilles. *The Classical Journal*, 88(1). Recuperado el 27 de marzo de 2022 de <https://www.jstor.org/stable/3297742>.

Écfrasis. (2015). Garrido Gallardo, M. A. (Ed.), *Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales*. Recuperado el 28 de marzo de 2022 de http://www.proyectos.cchs.csic.es/detli/listado_terminos/E.

France, P. & Haynes, K. (Ed.). (2005). *The Oxford History of Literary Translation in English* (Vol. 4). Oxford University Press.

Fraser, R. (1990). What Is Augustan Poetry? *The Sewanee Review*, 98(4) pp. 620-645. Recuperado el 4 de mayo de 2022 de <https://www.jstor.org/stable/27546275>.

Gillespie, S. & Hopkins, D. (Ed.) (2005). *The Oxford History of Literary Translation in English* (Vol. 3). Oxford University Press.

- Gillespie, S. (2011). *English Translation and Classical Reception. Towards a New Literary History*. Wiley. Recuperado el 2 de abril de 2022 de <https://doi.org/10.1002/9781444396508>.
- Homero. (1995). *Ilíada* (López Eire, A. Trad.). Cátedra.
- Hopkins, D. (2014, 3 noviembre). *Dryden as Translator*. Oxford Handbooks Online. Recuperado 23 de mayo de 2022 de <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935338.001.0001/oxfordhb-9780199935338-e-10>
- Oxford University Press. (s. f.). *Oxford English Dictionary*. Recuperado 18 de marzo de 2022 de <https://www.oed.com/>.
- Poetry Foundation. (s. f.). *Ulysses by Alfred, Lord Tennyson*. Recuperado el 17 de febrero de 2022 de <https://www.poetryfoundation.org/poems/45392/ulysses>.
- Rambo, E. F. (1932). On Homer's Epithets. *The Classical Journal*, 28(2) pp. 128-130. Recuperado el 2 de abril de 2022 de <https://www.jstor.org/stable/3290256>.
- Reynolds, M. (2014). *The poetry of translation: from Chaucer and Petrarch to Homer and Logue*. Oxford University Press.
- Summers, C. J. (1984). Or One Could Weep because Another Wept: The Counterplot of Auden's "The Shield of Achilles". *The Journal of English and Germanic Philology*, 83(2) pp. 214-232. Recuperado el 24 de marzo de 2022 de <https://www.jstor.org/stable/27709313>.
- The Editors Of Encyclopaedia Britannica. (2009). *Hyades, Greek mythology*. Encyclopedia Britannica. Recuperado el 31 de mayo de 2022 de <https://www.britannica.com/topic/Hyades-Greek-mythology>.
- Warren, A. (1979). The Quest for Auden. *The Sewanee Review*, 87(2) pp. 229-248. Recuperado el 2 de abril de 2022 de <https://www.jstor.org/stable/27543545>.

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Facultad de Traducción e
Interpretación**

**GRADO EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN**

TRABAJO FIN DE GRADO

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE TEXTOS BASADOS EN
LA *ILÍADA* Y PROPUESTA DE TRADUCCIÓN**

Memoria

Presentado por:
D^a. Sofía Sobrevía Mallada

Responsable de tutorización:
Prof. Dr. José María Pérez Fernández

Curso académico 2021/2022

1.Introducción

Este trabajo consiste en el análisis comparativo entre el Canto XVIII de la *Iliada* de Alexander Pope de 1720, “Ulysses” de Lord Alfred Tennyson publicado en 1842 y “The Shield of Achilles” de Wystan Hugh Auden publicado en 1952 y mi propuesta de traducción de estos dos últimos poemas. El análisis como tal parte del siglo XVIII pero he hablado de los antecedentes directos de esta época, es decir, el siglo XVII, concretamente del escritor John Dryden.

En cuanto a la motivación del trabajo, siempre he tenido un gran interés hacia la mitología griega por lo que he querido unir esta afición con la traducción de poesía que es la que más me interesa en el ámbito de la traducción literaria. Además, las vidas de Ulises y Aquiles están muy relacionadas debido a que se conocieron en la guerra de Troya y se puede hacer una comparativa muy interesante.

Los principales objetivos han sido:

- Hablar sobre la historia de la traducción de poesía a partir del siglo XVII.
- Tratar el concepto de “reinterpretación”.
- Traducir ambos poemas.
- Analizar los poemas en cuanto a contenido y forma.
- Reflexionar sobre las decisiones tomadas en el proceso de la traducción.

Además de los apartados que no pueden faltar en un trabajo como son la introducción, la metodología y la conclusión; he incluido uno en el que he puesto en contexto las obras, llamado “La traducción de literatura clásica en los siglos XVIII, XIX y XX: Pope, Tennyson y Auden”, y otro en el que me he centrado en los problemas de traducción. El análisis de las obras se ha desarrollado a lo largo de estos dos puntos principalmente, aunque sobre todo en este último. Para clasificar los problemas me basé sobre todo en las figuras literarias y otros elementos como la rima y la intertextualidad. Algunos aspectos no los he tratado en un único apartado ya que había varias cuestiones que quería comentar.

2. Metodología

Como paso previo a la traducción, decidí recopilar información sobre la traducción de poesía en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX para contextualizar los poemas en sus respectivos periodos históricos y analizar los antecedentes.

Sobre todo, me he centrado en el concepto de “reinterpretación”, es decir, tomar elementos de otras obras y adaptarlos según la perspectiva de cada autor. Tennyson tomó al personaje de Ulises de la *Iliada* y la *Odisea* y lo dotó de las características del típico héroe romántico del siglo XIX. Auden hizo algo similar y al mismo tiempo diferente, ya que tomó el pasaje del Canto XVIII de la *Iliada* sobre la creación del escudo de Aquiles y añadió imágenes propias de las guerras del siglo XX, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que lo marcó profundamente.

En cuanto a la teoría, me costó encontrar información detallada sobre la vida religiosa de Auden. Había muchos artículos que trataban el tema de manera general pero para poder analizar bien el poema necesitaba saber cuál era su relación con el cristianismo en el momento en que lo escribió. Al final, conseguí encontrar uno en el que se explicaba.

Ya había traducido poesía anteriormente así que tenía bastante claro el método para que las traducciones fueran adecuadas. En primer lugar, realicé una lectura atenta de los poemas para detectar los problemas, buscar en el diccionario las palabras que no conocía y preguntar las dudas que me surgieran sobre algunas partes. Del mismo modo, una vez empecé a traducir, decidí leer el Canto XVIII de la *Iliada* en español y algunos fragmentos más. Quería tener otra perspectiva sobre esta obra además de la traducción de Pope que además estuviera en español para tener todavía más claro el argumento y revisar por si acaso se me había escapado algún matiz. Debido a que ya percibí “windy Troy” como un epíteto complicado de traducir en las primeras lecturas, busqué sobre todo epítetos de Troya y finalmente encontré uno que encajaba.

La principal herramienta que he usado ha sido el *Oxford English Dictionary* (OED), ya que pienso que es un diccionario muy completo. No solo incluye los significados de las palabras sino que se apoya en ejemplos de autoridades. Además, entre los ejemplos había fragmentos de algunas de las obras tratadas.

Entre las principales dificultades se encuentra la redacción de los poemas en su lengua original porque no han sido escritos en la actualidad. Asimismo, la propia estructura de los poemas ha supuesto un reto ya que ambos tenían problemas distintos y, por lo tanto, necesitaban soluciones distintas. Uno tenía versos blancos y el otro una rima más convencional. Para conseguir traducciones que se adaptaran a los originales y fueran coherentes respecto a ellos usé varias estrategias, como cambiar los versos que riman o usar sinónimos y cuasisinónimos para conseguir rima. Hice varias versiones de los poemas hasta encontrar una que fuera satisfactoria. En ocasiones ocurrió que había incluido figuras literarias pero había modificado el sentido de la oración así que tuve que buscar otras alternativas. También ocurrió el caso contrario, en el que se mantenían los matices de la versión original pero el ritmo no era el adecuado, normalmente porque las palabras elegidas eran polisilábicas y traducciones literales y el verso era excesivamente largo. Sin embargo, a veces sí que funciona la traducción literal, cada caso es único. Por lo general, mantuve el significado de los originales, el mayor cambio que realicé fue la modificación de los epítetos que calificaban a los personajes, puesto que consideré más importante el hecho de la presencia del epíteto, el ritmo y la cadencia del poema que el significado del epíteto en sí. La estrategia más utilizada fue la compensación para mantener todos los matices.

Uno de estos fragmentos sobre los que tuve que reflexionar mucho fue “I cannot rest from travel: I will drink / Life to the lees” con el que usé la traducción literal, pero había eliminado el concepto “life” en la traducción. Finalmente, encontré la solución al crear una metáfora, lo que además enriqueció el texto.

Conseguir que hubiera rima en “The Shield of Achilles” fue una tarea complicada. Cuando conseguía rima me daba cuenta de que el sentido se había alejado del original. Tuve que modificar la sintaxis en español de varias maneras en algunos versos hasta conseguirla. En el punto “Problemas de traducción” he desarrollado más esta cuestión. Esta estrategia también fue muy útil con la traducción de “Ulysses”, pero en este caso he realizado cambios para mejorar el ritmo.

“Ulysses” fue todo un reto porque algunas oraciones no llegaban a transmitir las ideas del original con la misma intensidad, de manera que quedaba algo deslucido. Con un exhaustivo repaso del poema conseguí que Ulises les hablara a sus marineros de una forma mucho más alentadora e inspiradora.

3. Conclusiones

Como había reflexionado tanto sobre los poemas, tenía bastante claro qué incluir en las conclusiones.

Al buscar tanta información sobre el contexto histórico he descubierto muchos puntos de vista distintos de la traducción. Pope intentó mantener al máximo posible las ideas de Homero, pero Tennyson y Auden decidieron volcar en los textos sus emociones y opiniones. Auden comparó entre lo que podía ser el mundo y lo que era y Tennyson vio aspectos de su propia cultura con mucho más optimismo. Sus intenciones contrastan, pero lo que sí tienen en común es la manera en que acertaron a la hora de elegir obras magníficas de la literatura clásica para expresarse.

La reinterpretación enriquece lo que cada persona conoce sobre la mitología griega y difunde este conocimiento que tanto nos ayuda a conocer sobre las culturas occidentales basadas en las de la Antigüedad. Ulises se ha convertido en el paradigma de héroe que vivió incontables aventuras y Aquiles en un guerrero bravo cuya valentía sigue siendo famosa miles de años después de la escritura de las obras clásicas. Aunque, por supuesto, hay mucho más trasfondo.

Con la traducción de poesía he aprendido a localizar problemas de traducción y a buscar varias soluciones hasta encontrar la mejor, la más adecuada. Tal y como he explicado en la metodología, ha habido partes más complejas a las que he tenido que dedicar más tiempo y otras que apenas he modificado desde las primeras versiones, ya que sonaban idiomáticas desde las primeras versiones.

El proceso de traducción ha sido complejo. Los poemas tenían muchas referencias y alusiones que había que entender y además había que tener en cuenta factores como la rima o el ritmo. También he podido añadir una conexión entre los dos poemas sin cambiar el significado, pero dejando un vestigio de mi proceso de traducción con la referencia a “forja”. Aunque ha sido una tarea muy compleja, he disfrutado mucho del proceso gracias al gran reto que supone la traducción de poesía.