

House of desires:

Los empeños de una acertada traducción

Beatriz Kase

M.A. English Literature, University of Kent at Canterbury, Inglaterra.
Profesora de Literatura Inglesa, Facultad de Letras e Instituto de Estética, PUC.

La Royal Shakespeare Company puso en escena, en la temporada 2004-2005, cuatro obras del Siglo de Oro Español. La traducción de los textos estuvo a cargo de distinguidos académicos que tradujeron los dramas del siglo XVII y ofrecieron asesoría especializada a los directores y actores durante todo el proceso, que culminó con una aplaudida temporada en Stratford-upon-Avon y Londres¹.

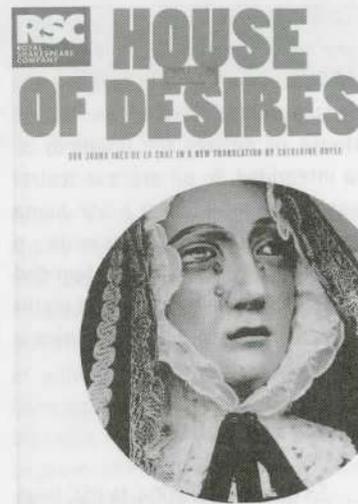
Catherine Boyle² recibió el encargo de la Royal Shakespeare Company (RSC) de traducir al inglés la comedia de Sor Juana Inés de la Cruz *Los empeños de una casa*. Esta comedia es la pieza central del primero de dos *festejos* escritos por Sor Juana para ser presentados en la corte de Nueva España. El *Festejo de Los empeños de una casa* fue presentado por primera vez en Ciudad de México en 1683, en honor de los virreyes, los Marqueses de la Laguna y su familia.

El *Festejo de Los empeños de una casa* está constituido por una

loa, seguida por la comedia *Los empeños de una casa*; ésta se divide en tres jornadas y al final de la primera y de la segunda jornada se intercalan dos *sainetes*; se cierra la fiesta con un *sarao*, una mascarada con música y baile. Luego de la *loa* y antecedendo a los *sainetes*, están las *letras para cantar*, composiciones breves con un carácter más lírico que el de las piezas mencionadas.

La visión de mundo que encarna el barroco, en su concepción de la vida terrenal –este paréntesis de la eternidad– como una representación teatral del hombre frente al Creador y su corte celestial, encuentra en el *festejo* una forma ideal para plasmar en él la estética barroca con su proliferación de centros, sus polaridades de racionalidad y pasión y la fuerza de un lenguaje altamente retórico. El *festejo* es una creación dramática que incorpora en su estructura una variedad de géneros, subgéneros y formas.

La traducción de la comedia, la parte medular del *festejo* de Sor

Portada del texto *House of desires*. De Sor Juana Inés de la Cruz. Una Nueva traducción por Catherine Boyle, para el montaje de la Royal Shakespeare Company.

Juana, significó un gran desafío para Catherine Boyle, quien la llevó a cabo con maestría y erudición. El texto debía hacer accesible al espectador contemporáneo una pieza del teatro barroco, con la riqueza conceptual, la carga emocional y la exuberancia de

1. Las obras también fueron presentadas en teatros de provincia en Inglaterra, en el West End londinense y en el Festival de Otoño de Madrid.

2. Académica y Directora del Departamento de Spanish and Spanish American Studies del King's College, London.

la forma que lo caracterizan, conservando el verso y parte de los juegos retóricos del lenguaje, sin perder de vista la necesidad de parecer natural al oído del público inglés contemporáneo. Ya en la traducción del título de la obra, **House of desires**, se puede apreciar el cuidado y la maestría en el manejo del castellano y del inglés que demuestra Catherine Boyle. El título de las traducciones publicadas en inglés con anterioridad a la versión del RSC, **House of trials**, enfatizaba la connotación de esfuerzo, tesón, obligación y prueba que encierran tanto el término *empeños* como su equivalente en inglés: *trial*. Boyle elige la cuarta entrada del término *empeños* en el diccionario de la RAE: *deseo vehemente de hacer o conseguir una cosa*, que no recoge el término *trial* en la lengua inglesa. Con esta decisión, Boyle destaca el aspecto festivo, celebratorio, de la comedia desde el título y enfatiza los aspectos de la estética barroca como son la unión de racionalidad y emoción implícitos en *desire / deseos*.

En un encuentro con académicos y alumnos de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica en abril 2005, Boyle destacó que para ella la traducción es una forma de transmisión en la que busca expresar la profundidad lingüística y cultural que tienen las palabras, las que no siempre coinciden al confrontarlas mediante la traducción. El ejemplo citado demuestra con cuánta finura y certeza la traductora cumple su propósito de establecer puentes entre dos lenguas y dos culturas. El desafío presentado por la traducción no termina aquí, ya que la transposición no se reduce a ir de una lengua y de una cultura a otra, sino que

Foto: John Haynes.

House of desires. Royal Shakespeare Company. Autor: Sor Juana Inés de la Cruz. Traducción: Catherine Boyle. En la foto: Doña Ana: Claire Cox y Celia: Katherine Kelly.

también debe establecer puentes entre el siglo XVII y el presente. En el plano cultural, la traducción plantea el problema de mostrar al público inglés contemporáneo el concepto del honor, tan fuertemente ligado a la fidelidad de la mujer y a su obediencia a los dictados de padres y esposos en la cultura de la España del Siglo de Oro.

En **Los empeños de una casa**, Sor Juana se vale de la comedia

de capa y espada, con sus enredos amorosos y sus confusiones de identidad, para hacer guiños y a la vez desafiar la tradición peninsular y de Nueva España. Sor Juana se retrata en Leonor y defiende con fina ironía las mismas ideas que en 1681 planteara en forma seria en su *Defensa Espiritual*: su derecho y el de todas las mujeres a educarse y ejercer la vocación de las letras como un medio de alcanzar la gracia y gloria de Dios

que, ella insiste, hombres y mujeres merecen por igual. La estructura de la obra es simple, una comedia de enredos amorosos, con clara influencia calderoniana, que introduce el tema del honor, y a la vez compleja con los múltiples cambios de parejas e identidades para producir situaciones de gran comicidad.

Boyle mantuvo en la traducción el ingenio, el humor y la chispa de la obra original mediante una acertada adecuación del lenguaje del Siglo de Oro Español al inglés contemporáneo. Como muestra, en la segunda escena de la primera jornada, la protagonista, Leonor, cuenta sus desdichas a Doña Ana y pone su honor y el de su padre en manos de esta última. Se trata de un largo parlamento de 287 líneas de verso, que en la versión inglesa se reduce a 212 líneas sin perder nada del sentido original. La traducción no solo recorta algunas líneas, las que conforme al estilo barroco, reiteran una misma idea mediante el juego de figuras retóricas, sino que divide en dos la respuesta de Doña Ana, citada a continuación,

DOÑA ANA (Aparte): ¡Cielos! ¿qué es esto que escucho?
Al mismo que idolatro
es al que quiere Leonor...
¡Oh qué presto que ha vengado

Amor a Don Juan! ¡Ay triste!
-Señora vuestros cuidados
siento como es justo. -Celia,
lleva esta dama a mi cuarto
mientras yo a mi hermano espe-
ro. (Jornada primera, escena 2,
líneas 182-194)

e intercala en medio del largo monólogo de Leonor el aparte (líneas 182 a 186) en que Doña Ana se declara rival de Leonor por el amor de Don Carlos.

DOÑA ANA (Aside): *My God! What's this?
Leonor loves the man I adore...
How promptly has love given Don
Juan Revenge!
And how tragically!* (Act1 scene
2, p.30)

Los últimos cuatro versos del pasaje citado, que son la respuesta de Doña Ana a Leonor, se conservan como en el original de Sor Juana, al final del parlamento de Leonor,

DOÑA ANA: *My Lady, I feel your pain
as if it were my own.
Celia, take this lady to my room
while I await my brother.* (Act1
scene 2, p.33)

Mediante esta licencia, Boyle reforzó el elemento dialógico del

género dramático, enfatizó la tensión entre los dos personajes rivales y alivió el estilo para hacerlo más accesible al público contemporáneo.

La misma cita permite mostrar cómo la traducción vierte los versos –octosílabos, esta forma tan característica de la lengua castellana– en versos libres con abundancia de yambos que producen un ritmo muy natural en la versión inglesa. En cuanto a las figuras retóricas: antítesis, paralelismos, conceptos, metáforas, metonimias, perífrasis, etc., tan propias del barroco, se conservan en gran medida en la traducción, pero han sido ajustadas al inglés contemporáneo como lo atestigua la imprecación *Cielos!* de Doña Ana por un muy coloquial *My God!* más bien que por un *Heavens!*, que resulta más literario y formal.

Esta traducción/recreación logra el feliz efecto de hacer accesible el lenguaje, la atmósfera y el espíritu de una obra escrita hace más de 400 años al público inglés de hoy y le transmite un conflicto humano universal: la búsqueda de la libertad de la mujer en un entorno claramente delimitado. Los deseos surgen, y se produce la resolución, dentro de **House of desires**, *la casa de los deseos*, del título que Catherine Boyle tan acertadamente escogió. ■

Bibliografía:

- Cruz, Sor Juana Inés. **House of desires**. Trad. Catherine Boyle. "Los empeños de una casa". London: Oberon Books, 2004.
---. "Los empeños de una casa". **Obras completas**. Vol. IV: comedias, sainetes y prosa. Ed. Alberto G. Salceda. México: FCE, 1976.
Diccionario de la lengua española. 2 Vols. Madrid: Real Academia Española, 1992.
The compact edition of the Oxford English Dictionary. Complete text reproduced micrographically. 2 Vols. Oxford: OUP, 1971.