

EL ARTE QUE TRADUCE: SOBRE *ON TRANSLATION* DE ANTONI MUNTADAS

Modesta Di Paola¹

Resumo

A partir da análise da obra *On Translation* (1995-2010) do artista catalão Antoni Muntadas, explicaremos o processo criativo como um ato que, começando por uma ideia, se move entre territórios geográficos e virtuais, entre disciplinas humanísticas e científicas, entre indivíduos e instituições culturais para materializar-se em um evento visual específico. O evento visual vaga sem rumo fixo, se translada e precisa ser traduzido.

Palavras-chave: Translação. *Tradução intermedial*. Interculturalidade.

Resumen

A partir del análisis de la obra *On Translation* (1995-2010) del artista catalán Antoni Muntadas, explicaremos el proceso creativo como un acto que, empezando por una idea, se mueve entre territorios geográficos y virtuales, entre disciplinas humanísticas y científicas, entre individuos e instituciones culturales para materializarse en un evento visual específico. El evento visual vaga sin rumbo fijo, se traslada y requiere ser traducido.

Palabras clave: Traslación. *Traducción intermedial*. Interculturalidad.

Recorrer repetidamente el mismo trecho demarcando una línea de hierba chafada en el territorio ha significado desmaterializar la obra de arte para valorar el movimiento como acción estética. Cuando en 1967 Richard Long realiza la obra *A Line Made by Walking England*, la acción del caminar se transforma en arte autónomo.

Hoy en día, para muchos artistas recorrer trayectos, más que un afán creativo, se ha convertido en una verdadera misión. Debido al fenómeno de la internacionalización del arte, es posible hablar de una poética del espacio

¹ Universidad de Barcelona (España)

para pensar la importancia del movimiento de los artistas que, en sus trabajos, deben trasladarse de ciudades a continentes, exponiendo en museos y bienales, instituciones culturales y sitios de Internet, incluso impartiendo clases, cursos, seminarios y organizando talleres en lugares próximos o lejanos. En todos estos trasposos y recorridos, los artistas repiten sus obras, las modifican y las adaptan a los nuevos contextos culturales, lo que puede ser entendido como un proceso de traducción.

La palabra traducción es polisémica y tiene multitud de significados adyacentes. No sólo concierne la traslación de una lengua a otra, sino que se asocia a numerosas acepciones que la sitúan en la sinonimia de la transformación, de la reproducción, de la multiplicidad y de la difusión. Por lo tanto, su valor implícito caracteriza no sólo la traslación de una lengua a otra, sino también el acto de transformar, de recrear y reescribir².

Precisamente la pluralidad de significados del término traducción ha permitido la creación de diferentes y, sin embargo, complementarios ámbitos de análisis y de investigación. En esta última década, por ejemplo, la teoría del arte ha prestado interés a la traducción debido a la progresiva incorporación de la palabra en la producción artística. En la práctica artística, de hecho, cuestiones relativas a la traducción se han podido integrar al arte visual, por un lado como práctica indispensable para la comprensión e interpretación de la obra de arte entre diferentes contextos geográficos o culturales; por otro, como elemento “formal” indispensable para la realización de los artefactos artísticos que, a su vez, quieren interpretar diferentes realidades sociales, antropológicas o políticas. Además, gracias a contribuciones que derivan de la Historia del Arte, de los Estudios Visuales, Estudios de los medios de comunicación y Estudios Culturales, la traducción se utiliza como estrategia para interrogarse y para entender epistemológicamente, ontológicamente y filosóficamente las posibilidades expresivas abiertas por las obras de arte³.

² André Lefevere, por ejemplo, utiliza el término “reescritura” en lugar de “traducción”, “adaptación” y “emulación”. Véase LEFEVERE, André, *Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame*, London, Routledge, 1992.

³ En 2007, la revista inglesa *Journal of Visual Culture* dedica un monográfico sobre el tema de la traducción en los estudios visuales, en el que se recopilan artículos de Mieke Bal (2002), Joanna Morra (2000), Gary Shapiro (1997); Steyn (1996), Venuti (2007), etc. AA.VV, *Journal of Visual Culture*, 6;5, 2007.

A partir de 1995 el concepto de traducción, tradicionalmente destinado al ámbito literario, empezó a ser utilizado sistemáticamente en la producción del polifacético artista catalán Antoni Muntadas, no sólo para referirse a palabras, lenguajes, o signos que se derivan de una realidad cultural descifrada y traducida, sino también a una serie de acontecimientos de carácter global en los que la interpretación y la transmisión resultan esenciales para su análisis. A lo largo de más de una década Muntadas ha desarrollado distintos proyectos en los que el fenómeno de la traducción ha ido asumiendo un carácter polivalente superando su acepción tradicional. La constante componente del viaje, la traslación de un lugar a otro, el acto de reescribirse como cuerpo y como artista dentro de distintos contextos culturales, sociales y lingüísticos, han sido los elementos determinantes para la realización de obras caracterizadas por acumulaciones de informaciones, formas estilísticas de conocimiento crítico, resistencia y participación social. La larga serie *On Translation* ha desarrollado en el tiempo una forma polifacética que utiliza la repetición del concepto traducción para crear y recrear sus propias obras adaptándolas y readaptándolas a las condiciones antropológicas y geográficas de los lugares de investigación, desarrollo y exposición. Podríamos afirmar que en la serie *On Translation* la repetición de códigos y estrategias nace como la técnica del *detour* en la que Antoni Muntadas ha utilizado una multiplicidad de léxicos y lenguajes tecnológicos, verbales, visuales, etc. Cada una de las obras *On Translation* vienen a crear lo que Emily Apter ha definido “zonas de traducción”, en las que el objeto tridimensional se desborda entre medios, conceptos y lenguajes, y crean espacios de tensión y negociación entre varios sujetos. En palabras de Emily Apter, “Muntadas takes the media environment itself, along with its second-order transposition to other media systems, as subject to translation”.⁴

En general en la serie *On Translation* podemos individuar cuatro aspectos teóricos fundamentales de la traducción: la teoría sobre traducción lingüística, sobretodo la que forma la base para una epistemología histórica y crítica de la teoría de la traducción en la producción artística; la teoría sobre traducción cultural, cuya interdisciplinariedad es necesaria y fundamental

⁴ Apter, Emily, *The Transaltion zone: A New Comparative literature*, Princeton University Press, Princeton, 2005, p. 205.

para el estudio de las complejas y polifacéticas realidades contemporáneas⁵; la teoría sobre traducción surgida en relación al fenómeno del *crossing boundaries* entre los medios, definida por Mieke Bal y Joanne Morra como “traducción intermedial” (*intermedial translation*)⁶; y finalmente la traducción que analiza el discurso sobre la globalización y consecuentemente la ontológica necesidad o imposibilidad del diálogo intercultural⁷.

Para Antoni Muntadas la traducción lingüística ha sido la base conceptual desde donde empezar a dirigir sus intereses, sus curiosidades y sus necesidades como artista comprometido con temáticas sociales, políticas y culturales. Como él mismo recuerda, durante un taller en San Sebastián los debates sobre intervenciones urbanas se dieron en tres idiomas diferentes: castellano, francés e inglés. En esta ocasión Muntadas se dio cuenta de que el traductor, Juan Mari Mendizábal, “estaba realizando una interpretación”, añadiendo comentarios que le ayudaban en su trabajo.⁸ Este pequeño instante le llevó a iniciar una investigación directa y consciente sobre un tema que había permanecido implícito en toda su obra. Sin embargo la obra que más revela una investigación lingüística es *On Translation: The Internet Project*.⁹ Aquí nos encontramos, por ejemplo, con un enunciado – *Communication systems provide the possibility of developing better understanding between people: in which language?*– que es sometido a una cadena de traducciones en la que la propia cuestión se va transformando hasta convertirse, ya de vuelta, en esta respuesta: *The essence of the problem depends upon the search for the correct answers to common questions*. Sin negar la importancia del fenómeno de la traducción lingüística –situada en el origen de la series de trabajos– “On Translation” rebasa el habla y la escritura y se refiere a una constelación de hechos, de transformación de significado y de interpretación que necesitan una

⁵ BAL, Mieke, *Travelling Concept in the Humanities: A Rough Guide*, University of Toronto Press, Toronto, 2002.

⁶ BAL, Mieke; MORRA, Joanne, “Acts of Translation”, en *Journal of Visual Culture*, 6;5, 2007, p. 5-9.

⁷ DERRIDA, Jacques, “Des tours de Babel”, in *Psyché. Invention de l'autre*, Galilée, Paris, 1987.

⁸ El taller se titulaba “Intervenciones Urbanas” y tuvo lugar en Arteleku: Formun de las artes, San Sebastián, en julio de 1994. Véase *Hiri-Interntzioak: Projektuak eta Hitzaldiak; Intervenciones Urbanas: Proyectos y comunicaciones; Urban Interventions: Projects and Lectures*. San Sebastián, Arteleku, 1994.

⁹ <http://adaweb.walkerart.org/influx/muntadas>

investigación interdisciplinaria. *On Translation: Die Stadt* comportó un estudio antropológico, social y urbano.

En Europa, el proceso de inmigración genera flujos constantes de individuos entre ciudades y dentro de las mismas. Las infraestructuras urbanas representan una metáfora del movimiento: carreteras, autopistas, aeropuertos, trenes y líneas telefónicas se dinamizan gracias al flujo, al pasaje y al nomadismo turístico. La creación de la imagen de la Comunidad Europea ha comportado cambios sustanciales y transformaciones: las planificaciones urbanas, los sistemas de transporte, las actividades culturales y las atracciones turísticas son parte del mismo plan de desarrollo de la ciudad y también parte de una búsqueda constante para dar cabida a estos flujos migratorios, principalmente impulsado por la economía. *On Translation: Die Stadt* consistió en tres intervenciones urbanas en Granz, Lille y Barcelona. Las primeras dos ciudades fueron Capitales Culturales Europeas en 2003 y 2004 respectivamente, Barcelona, celebró el Forum Universal de las Culturas en 2004. El proyecto tenía la ambición de presentarse como un observatorio metafórico que registraba las transformaciones del tejido urbano que las tres ciudades sufrían en concomitancia con las grandes manifestaciones y celebraciones culturales. En cada ciudad, un camión de transporte, cuyo remolque se había reformado para insertar una pantalla de proyección, iba apareciendo de noche y sin previo aviso en las plazas y los espacios públicos. La pantalla itinerante presentaba a los transeúntes una especie de documental con entrevistas a los agentes culturales de cada ciudad. El vídeo era creado a partir del análisis que el artista proponía acerca de las transformaciones que se imponían al territorio y la disonancia entre las ideas oficiales y sus consecuencias materiales.

La opinión de los especialistas, arquitectos, urbanistas, funcionarios culturales, y la voz de los taxistas creaba un mosaico de visiones contradictorias. Según Bartomeu Marí, en este trabajo “Muntadas se refería a la especificidad del tiempo, igual de relevante que la especificidad del lugar”¹⁰. El camión itinerante se presentaba al público con una cierta distancia

¹⁰ MARÍ, Bartolomeu, “Traducciones, transacciones, traslaciones”, en *Muntadas, On Translation: I Giardini*. Catálogo de la exposición en el Pabellón de España de la Bienal de Venecia 53ª, 2005, p. 90.

temporal, es decir, una vez concluidas las manifestaciones o en vías de conclusión. En este contexto espacial y temporal, lo que nos interesa destacar es que la idea de la misma instalación móvil (el camión con pantalla) se presentó en tres ciudades cuyas tradiciones socio-culturales son fuertemente diferentes. Por consiguiente el vídeo se debió adaptar a las peculiaridades de cada lugar. El trabajo de Muntadas consistió en una doble traducción. En este contexto *On Translation* se refiere bien a la necesidad de adaptar la idea original del trabajo a los diferentes contextos culturales, bien a la necesidad de actuar de forma interdisciplinaria para enfrentarse a las diferentes problemáticas que surgen a la hora de investigar el contexto cultural, político, social y ético. El artista investiga previamente el contexto territorial, y consecuentemente viaja entre conceptos, se mueve a través del análisis cultural y construye un objeto de reflexión. En este sentido, *On Translation* se presenta como “la *mise-en-scène* de la teatralidad ficticia que subyace a la metáfora del viaje [...] en el grande e inabarcable campo de la cultura”¹¹.

La visión, como el poder, se funda en diferentes prácticas históricas. Se construye en relación a una gran variedad de valores, ninguno de los cuales, según de Gary Shapiro, es inmune a los cambios: “In a time that takes the thought of difference so seriously, there is an anomaly in thinking of vision as always the same, always identical and so opposing it to other forms of perception sensibility, which, it is claimed, offer more finely nuanced, more engaged, more historically sensitive ways of engaging with things”.¹² Antoni Muntadas afirma la inherente inestabilidad de toda percepción. Intercambiar e interpretar informaciones, transcribir y traducir mensajes, reescribir y recrear situaciones, con el propósito de activar la percepción del público, son los elementos que componen el abanico conceptual de la obra que ha representado a España en la Bienal de Venecia 2005. En *On Translation: I Giardini* confluyen diferentes medios en un mismo contexto. Esta obra se presta muy bien a la definición de “traducción intermedial” que Mieke Bal y Joanne Morra describen como *crossing boundaries* entre los medios o

¹¹ BAL, Mieke (2002) *ob. cit.*, p. 4-5.

¹² SHAPIRO, Gary, *Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on seeing and saying*, Chicago University Press, Chicago, 2003, p. 6.

simplemente como “la traducción a través de los media”¹³.

On Translation: I giardini se presentaba como un contenedor de ambientes neutrales y complejos al mismo tiempo, en los que se entrecruzaban la historia de la Bienal, documentos de archivos de la ciudad, informaciones políticas y económicas sobre los pabellones nacionales, entrevistas de artistas y numerosos elementos conceptuales. Algunas de las obras de la serie *On Translation* han sido readaptadas para contextualizarse en el espacio de los Giardini. *On Translation: Attenzione: la percezione richiede impegno* (2005) se presentaba como leitmotiv en la fachada del pabellón dedicado a España, con lo que Muntadas avisaba sobre el valor de la percepción y la participación de los visitantes en los acontecimientos de nuestra contemporaneidad. El ambiente interno del pabellón proponía un doble recorrido con una sala central y un pasillo lateral en los que se abrían diferentes galerías dedicadas a *On Translation: The Internet Project* (1997), *On Translation: El Aplauso* (1999), *On Translation: The Interview* (2002), *On translation: On view*, 2004, *On Translation: La mesa de Negociación II* (1998-2005). La composición general del espacio central, con sus hileras de bancos, papeleras, monitores y cajas de publicidad lumínicas transformaban el espacio en un vestíbulo híbrido, tal y como hacen los ambientes estándar globalizados: aeropuertos, oficinas de información, agencias inmobiliarias, salas de espera. Las fotografías en cajas de luz colgadas en las paredes mostraban personas en *waiting on line* haciendo colas en todo tipo de lugares. En la parte central se había instalado un quiosco en el que aparecían fotografías antiguas de los pabellones nacionales presentes en los Giardini. En la parte trasera del quiosco asomaban los nombres de los países que no participan en la Bienal de Venecia.

Este conjunto de obras, medios y lenguajes artísticos en un único ambiente expositivo concentra una metodología de la traducción con la que analizar los aspectos hermenéuticos y polifónicos de la práctica intertextual en la obra de Muntadas. Según las palabras de Venturi

The interpretative force of a translation also issues from the fact that the source text is not only decontextualized, but recontextualized. These two processes occur simultaneously, as soon as a text is chosen and the translator begins to render it. Translating rewrites a

¹³ BAL, Mieke; MORRA, Joanne, *ob. cit.*, p. 7.

source text in terms that are intelligible and interesting to receptors, situating it in different patterns of language use, in different literary traditions, in different cultural values, in different social institutions, and often in a different historical moment. The recontextualizing process entails the creation of another network of intertextual relations established by and within the translation, a receiving intertext, and the process continues in the emergence of another context of reception, whereby the translation is mediated by promotion and marketing strategies, various kinds of commentaries, and the uses to which diverse readers put it¹⁴.

La “traducción intermedial” y la traducción intercultural a menudo se entrecruzan. La traducción intercultural concierne las prácticas, las políticas, las éticas y las poéticas, que sustentan la posibilidad o la imposibilidad de un diálogo entre culturas dentro del contexto transnacional. La intermedialidad y la interculturalidad representan la posibilidad que según Emily Apter nos permitiría “pensar continentes, pensar continentalmente” (“think continents, think continentally”)¹⁵. Esta forma de pensar lleva a Antoni Muntadas a enfrentarse a los aspectos geopolíticos y geoestéticos de la traducción transnacional e intercultural.

On Translation: Fear/Miedo (2005) es un proyecto de intervención televisiva que reúne entrevistas a personas que viven cotidianamente las tensiones en la frontera entre México y los Estados Unidos. El vídeo expone cómo el miedo es una emoción traducida en ambos lados de la frontera desde perspectivas muy diferentes; una construcción cultural/sociológica que siempre remite al ámbito político y al económico. En 2007, Antoni Muntadas produce el vídeo *On Translation: Miedo/Jauf* entre el sur de España y el norte de África. Ambas obras marcan los aspectos de la traducción intercultural que analizan las subjetividades, las historias, la política y la ética de las naciones. Las fronteras separan lo que es culturalmente heterogéneo y se convierten en un lugar donde se desvelan las contradicciones de la yuxtaposición cultural. El miedo es, por lo contrario, la experiencia que unifica a ambos lados de la frontera. Estados Unidos/México y Europa/África “viven las mismas similitudes en el desplazamiento, el cruce, la supervivencia, la búsqueda de una vida mejor, la idealización del consumo, de una

¹⁴ VENUTI, Lawrence, “Adaptation, Translation, Critique”, *Journal of visual culture* 6(1), 2007, p. 30.

¹⁵ APTER, Emily, *ob. cit.*

construcción de una realidad muchas veces mediática”¹⁶. Entre ellas, sin embargo, hay diferencias dadas por la complejidad de la religión y sus influencias, por la problemática del terrorismo a un lado u otro del Estrecho de Gibraltar.

Todas estas experiencias del conocimiento cognitivo fundamentan nuestra teoría según la cual el proceso creativo es un acto que, empezando por una idea o una intención, se mueve entre territorios geográficos y virtuales, entre disciplinas humanísticas y científicas, entre individuos e instituciones culturales para materializarse en un evento visual específico. Este evento visual ya no es la expresión de una historia o una tradición singular, sino la expresión de un pensamiento que vaga sin rumbo fijo. Se traslada y requiere ser traducido. Deambulando sin un hogar fijo, más allá de las fronteras, portador del ser y de la diferencia, *On Translation* se vuelve una metáfora de situaciones en las que la traducción, la interpretación, lo no dicho y el silencio forman parte de su propia narrativa.

¹⁶ MUNTADAS, Antoni en *Muntadas. La construcción del miedo y la pérdida de lo público*. Centro José Guerrero, Granada, 2007.