Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta.

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ
Universidad de Málaga

RESUMEN
El presente estudio analiza las diferentes estrategias adoptadas en la traducción al español de dos canciones italianas de los años sesenta: *Nel blu dipinto di blu* y *24.000 baci*. Nuestros objetivos son, por una parte, y como acabamos de decir, examinar las técnicas empleadas a la hora de traducir canciones italianas al español y, por otra, indagar en los factores culturales y sociales que caracterizaron la década de los sesenta en España que, sin duda alguna, influyeron notablemente en la traducción de las canciones que fueron un éxito en aquel momento.

Palabras clave: música pop, canciones, traducción, años sesenta, italiano, español.

ABSTRACT
This study analyzes the different strategies used in the translation into Spanish of two Italian songs from the Sixties: *Nel blu dipinto di blu* y *24.000 baci*. Our objectives are, on the one hand, to exa-mine the techniques used in the translation of Italian songs into Spanish and, on the other hand, to styudy the social and cultural factors of the Spain of the Sixties. These factors undoubtedly in-fluenced the translation of the songs which were a hit at that time.

Keywords: Pop Music, Songs, Translation, the Sixties, Italian, Spanish.

1. Introducción

A nivel emocional y psicológico, la música desempeña un papel fundamental en la vida de las personas. Este hecho dota a la música de una doble función: por un lado, la música es un factor esencial a la hora de definir y delimitar las diferentes culturas y, por otro, su condición de "lenguaje universal" la convierte en un elemento de unión dentro de la diversidad cultural que hay en el mundo. A pesar de esta doble función que la música ejerce en el entendimiento entre culturas, los Estudios de Traducción no han prestado especial interés a la relación existente entre música y traducción. Una de las razones que justifican esta falta de atención puede deberse a que "musical material has mostly been considered somewhat outsider the borders of translation Studies, as tradicionally conceived" (Susam-Sarajeva 2008: 189) No obstante, la relación entre música y traducción es un hecho real e ignorarlo supondría perder una valiosa fuente de información para el campo de la investigación traductológica.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las principales características de la traducción al español de dos famosas canciones italianas de la década de los sesenta: *Nel blu dipinto di blu,* más conocida como *Volare* (1958) y *24.000 baci* (1961). Las dos canciones han sido extraídas del libro de Fernando Salaverri *Sólo éxitos. Año a año.*

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes

1959-2002 (Editorial Iberautor Promociones Culturales, 2005), en el que se detallan de manera pormenorizada las lista de ventas y éxitos en España de los últimos cincuenta años aproximadamente.

2. Los sesenta: jóvenes, música pop, canciones y traducciones.

2.1. Los jóvenes y la música pop de los años sesenta

Las dos canciones que aquí analizamos hacen referencia a varias de las características que definieron la década de los sesenta, de entre las que destacamos la importancia de la música pop y los jóvenes. La música pop era el distintivo de la juventud, según Marwick (1998: 47): "[...] the central component was the new popular music [...]", y la juventud a su vez era uno de los símbolos de la década de los sesenta. Hasta ese momento, los jóvenes nunca habían influido en la sociedad de una forma tan notoria. Los jóvenes desarrollaron su propia cultura y tuvieron un fuerte impacto en la sociedad, hasta el punto de ser los responsables de la creación de las nuevas tendencias en moda, música y cultura popular (Marwick 1998: 17)

Los factores que propiciaron este fenómeno fueron de carácter económico. El crecimiento de la economía y la mejora de la vida material gracias a los diversos avances tecnológicos hicieron que las personas, sobre todo los jóvenes, pudieran disfrutar más del ocio y el tiempo libre. Esto dio lugar a cambios políticos, sociales y culturales. En el ámbito social, las relaciones raciales, sociales y familiares se basaron en nuevos pilares más liberales y, sobre todo, más permisivos. En los sesenta se formaron nuevas subculturas y movimientos en contra de la sociedad establecida. El intercambio cultural llegó a niveles internacionales. Evidentemente, los jóvenes tomaron parte en todos esos cambios socioculturales y, en numerosas ocasiones, fueron los causantes de ellos. Su manera de comunicarse fue, una vez más, a través de la música pop.

En España, la década de los sesenta también supuso un cambio positivo en el aspecto económico, político, cultural y social. "España cambió en la década de 1960" (Fusi Aizpúrua 2001: 743). Económicamente, cabe destacar la actuación de los tecnócratas del Opus Dei, quienes instauraron el famoso Plan de Estabilización en 1959 y sanearon y liberalizaron la economía española. Como consecuencia del desarrollo económico, se produjeron cambios en la actitud de los españoles, que comenzaron a exteriorizar su descontento en contra del régimen franquista. En los años sesenta, la conflictividad laboral, estudiantil, regional y eclesiástica adquirió una mayor consistencia y se convirtió en algo constante hasta el final de la dictadura de Franco.

En el ámbito social, los avances económicos hicieron que los españoles cambiaran su concepción de la vida y la orientaron al consumismo y a los placeres que ofrecían nuevos avances tecnológicos. Como consecuencia de ello, la sociedad se volvió más permisiva, más hedonista. Los valores sobre los que hasta entonces se había asentado la sociedad española cambiaron en los sesenta. Las ideas clásicas sobre la familia, la educación, el papel de la mujer en la sociedad o las relaciones sexuales se transformaron de manera radical durante aquel periodo.

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes

Al igual que en otros países occidentales, los jóvenes españoles desempeñaron un papel muy especial y se convirtieron en los protagonistas de estas transformaciones sociales, culturales y políticas. Apareció una contracultura de la juventud española, la cual se parecía mucho a la juventud europea, hecho que se reflejaba en los modos de vestir (vaqueros, pelo largo) y en los gustos musicales (como el *rock and roll* o la *beatlemanía*) y culturales.

2.2. La traducción de canciones en los años sesenta

La expansión de la música pop en los años sesenta y el intercambio musical a nivel internacional fueron posibles en buena medida gracias a la traducción. La traducción de canciones alcanzó su mayor auge en los sesenta. Se trató de una época en la que todo se copiaba y se imitaba, pues era necesario reproducir estas canciones y hacer que se escucharan. Sin embargo, las traducciones no eran siempre fieles al texto original. A la hora de traducir canciones "[…] c'era estrema libertà e di conseguenza gli anni Sessanta sono pieni di queste traduzioni traditrici, assolutamente maliziose o absolutamente fantasiose." (Bertoncelli 2003: 31).

2.3. Sobre Nel blu dipinto di blu y 24.000 baci

Nel blu dipinto di blu fue compuesta por Modugno y Migliacci en 1958, ganó el Festival de Sanremo de aquel año y, al año siguiente, fue declarada la canción del año durante la primera ceremonia de entrega de los Premios *Grammy*. Alcanzó también el primer puesto en las listas de ventas de discos, hecho que supuso una autentica revolución para la industria discográfica italiana, pues se vendieron ochocientas mil copias.

El éxito de *Volare* radica en que tanto la música como la letra fueron innovadoras. En la melodía y en el ritmo de la canción se aprecian influencias de las viejas canciones a la italiana y la canción ritmada y moderna, con ciertos toques de *rock* y de *rythm and blues* (Borgna 1992: 227). Con respecto a la letra, el autor afirma que la composición de Modugno y Migliacci destacó en su momento por tener un texto original, nuevo y excitante. Además, la letra de *Volare* marcó un antes y un después en la historia de la canción italiana, debido a que supuso la introducción del lenguaje hablado y coloquial en la canción y significó el inicio de los sesenta italianos. Hasta entonces no había existido un lenguaje moderno y natural en la canción italiana: "Noi dobbiamo a Modugno e ai 'dopomodugno' questa invenzione del linguaggio parlato in canzone". (Vecchioni 2003: 27).

24.000 baci fue compuesta por Vivarelli, Fulci y Celentano en 1961. Esta canción participó en el Festival de Sanremo de aquel año y fue el propio Celenteno quien se encargó de presentarla.

Borgna considera a *24.000 baci* una "canción-bomba" debido, principalmente, a su letra. En este sentido, *24.000 baci* comparte cierta similitud con *Nel blu dipinto di blu (Volare)*. El texto de la canción es un "[…] testo in cui l'amore (cronometrizzato, taylorizzato) viene ridotto a pura gestualità meccanica, e per ciò stesso completamente demistificato". (Borgna 1994: 250).

Sin embargo, la fama de *24.000 baci* se debió también a la manera en la que Celentano la interpretaba: con fuerza, descaro y acompañándola de una serie de movimien-

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes

to espasmódicos que tuvieron una gran repercusión social y que recordaban a los bailes cargados de erotismo del famoso Elvis Presley. Se podría decir que Celentano era el "Elvis *alla* italiana".

3. Análisis de las traducciones al español de *Nel blu dipinto di blu* y *24.000 baci.*

En este apartado presentamos las letras originales de *Nel blu dipinto di blu* y de *24.00 baci* junto con sus correspondientes traducciones al español. La traducción española de *Nel blu dipinto di blu* se conoce como *En azul del cielo* y la de *24.000 baci* como *24.000 besos.* Esta última presenta la particularidad de que interpretada por el grupo juvenil *Parchís.*

Nel blu dipinto di blu	*En el azul del cielo*	*24.000 baci*	*24.000 besos*
Penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal veno rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare oh, oh, cantare oh, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice si stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più sù, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava pertanto per me. Volare oh, oh, cantare oh, oh, oh, oh, (etc.). Ma tutti i sogni	Esta es la historia de un sueño que me hizo feliz porque al soñar lo sentía muy dentro de mí; era un sendero pintado de azul en el cielo, por el que yo poco a poco me alzaba en el suelo. Volaba oh, oh, cantaba oh, oh, oh, oh, por un sendero de azul, feliz entre nubes de tul Y volaba, volaba hacia el sol y al pasar un gran ramo de estrellas cogí, mientras iba quedando allá abajo este mundo infeliz y una música dulce sonaba tan solo por mí. Volaba oh, oh, cantaba oh, oh, oh, oh Ma tutti i sogni	Amami, ti voglio bene. Con 24.000 baci oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante mille baci, mille carezze vuole all'ora. Con 24.000 baci felici corrono le ore, d'un giorno splendido, perché ogni secondo baciote. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Ye ye ye ye ye ye ye ye! Con 24.000 baci così frenetico e' l'amore in questo giorno di follia ogni minute e' tutto mio. Niente bugie meravigliose,	Durante 24 horas todos los días pienso en ti. Durante 24 horas yo te imagino junto a mí. Mil pensamientos cada hora que te dedican mi pasión. Son 24.000 cariños guardados en mi corazón. Cuando el domingo yo te encuentre, después de ser tan impaciente. Cuando en tus ojos me veré. Ye ye ye ye ye ye tengo guardados para tí, ye ye. Con 24.000 baci yo no te lograré decir, con 24.000 baci lo mucho que te quiero a ti. Con 24.000 baci. Cuando el domingo yo te encuentre,

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes

nell'alba svaniscon perchè, quando tramonta la luna li porta con se, ma io continuo a sognare negli'occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto si stelle. Volare oh, oh, cantare oh, oh, oh, oh, (etc.). E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più sù, mentre il mondo pian piano scompa- re negli'occhi tuoi blu, la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare oh, oh, cantare oh, oh, oh, oh, (etc.) nel blu degli'occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. nel blu degli'occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, con te…	(etc.) Todos los sueños se tienen que desvanecer, pues se los lleva la luna al amanecer, pero el azul de tus ojos, estando a tu lado, me hizo volver a soñar con un cielo estre- llado. Volaba oh , oh, cantaba oh, oh, oh, oh (etc.) Yo volaba, volaba hacia el sol sin parar de subir, sin parar de cantar, mientras iba es- fumándose el mun- do en tu dulce mirar; y tu voz repetía mi nombre también sin cesar. Volaba oh , oh, cantaba oh, oh, oh, oh (etc.) Tal vez mi sueño feliz al fin se ha de hacer reali- dad en ti.	frasi d'amore appas- sionate, ma solo baci chiedo a te. Ye ye ye ye ye ye ye ye! Con 24.000 baci così frenetico e' l'amore in questo giorno di follia ogni minute e' tutto mio. Con 24.00 baci felici corrono le ore d'un giorno splendi- do perché ogni secondo bacio te. Con 24.000 baci tu m'hai portado alla follia. Con 24.000 baci ogni secondo è tutto mio. Con 24.000 baci ogni secondo bacio te!	después de ser tan impaciente. Cuando en tus ojos me veré, Ye ye ye ye ye ye ye ye. Con 24.000 baci yo no te lograré decir, con 24.000 baci lo mucho que te quiero a ti. Con 24.000 baci yo no te lograré decir, ni con 200.000 palabras lo que tu amor me hace sentir, porque millones de cariños, porque millones de cariños, tengo guardados para ti.

Para lleva a cabo nuestro análisis, nos hemos basado en las teorías expuestas por Franzon en su artículo *Choices in Song Translation (Singability in Print, Subtitles and Sung Performance)*[1]. En él, Franzon propone cinco opciones a la hora de traducir canciones.

[1] publicado en el número 2 del volumen 14 de *The Translator* (2008).

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes

Este autor se ha basado, a su vez, en varios trabajos sobre la traducción de canciones, de entre los que destacan los de Apter (1985), Gorlée (1997, 2002, 2005) y Low (2003 y 2005).

Una canción tiene tres propiedades: música, letra e interpretación (Franzon 2008: 376). De acuerdo con esta aseveración, la traducción ideal de una canción sería, consecuentemente, aquella que mantuviera en la lengua mea los valores esenciales de la música, la letra y la interpretación. Sin embargo, en la realidad, esto no sucede siempre.

El traductor tendrá entonces varias opciones:

a) Dejar la canción sin traducir.
b) Traducir la letra sin tener en cuenta la música.
c) Escribir nuevas letras, respetando la música original.

Según Franzon, esta última opción es, probablemente, la más extendida en ciertos géneros de música popular, donde las canciones han sido compradas y vendidas por encajar en la cultura meta y ser puestas a la venta por los artistas domésticos.

La traducción al español de *24.000 baci* es un claro ejemplo de este hecho. Como se puede observar, ni una sola palabra ha sido traducida de forma directa en la versión española. Bastaría tan sólo con comparar la primera estrofa para comprobar cuál ha sido la estrategia seguida:

Italiano	Español
Con 24.000 baci oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante mille baci, mille carezze vuole all'ora.	Durante 24 horas todos los días pienso en ti. Durante 24 horas yo te imagino junto a mí.

A pesar de que la letra de las dos versiones (original y traducción) apenas se corresponden, es cierto que prevalecen ciertos elementos que podrían considerarse como las "palabras clave" de la canción: los números veinticuatro y mil, las medidas temporales, como las horas o los instantes, así como los términos relacionados con el amor, como los besos, las caricias, los cariños. En este caso "[...] a totally rewritten set of lyrics in a target language may contain only a single Word, phrase, image or dramatic element taken from the source lyrics [...]" (Franzon 2008: 381).

Sin embargo, aunque en la versión española estén presentes todos los elementos que se acaban de mencionar, el contenido sexual queda menos patente en ella. En la canción en español, el amor se presenta de una forma más inocente, debido a que la letra de la canción está adaptada para ser cantada por un grupo juvenil.

Por otra parte, podemos ver que la versión española se trata también de una versión en la que se han mantenido en la lengua original algunas palabras clave:

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes

Español
Con *24.000 baci* yo no te lograré decir, con *24.000 baci* lo mucho que te quiero a ti.

Las razones que en su día llevaron al traductor a mantener estas palabras en italiano pudieron ser varias, como, por ejemplo, evitar la repetición –y la consiguiente monotonía– y dotar a la canción de un mayor exotismo. Aunque también se hubiera podido deber a un modo de evitar la excesiva repetición de la palabra "beso" y suavizar el tono erótico de la canción.

Por otro lado, de las dos opciones siguientes:

d) adaptar la música a la traducción, o
e) adaptar la traducción a la música

Franzon advierte que es necesario tener en cuenta que la traducción de una canción que trate de ser precisa desde un punto de vista semántico difícilmente se podrá cantar siguiendo la música creada para la letra original, por tanto, las traducciones de canciones que intenten ser fieles a la música original tendrán que sacrificar la fidelidad verbal. Sin embargo, pueden darse casos en los que se respeten ambos elementos, como ocurre en la traducción al español de *Nel blu dipinto di blu.*

Italiano	Español
Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perchè, quando tramonta la luna li porta con se, ma io continuo a sognare negli'occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle.	Todos los sueños se tienen que desvanecer, pues se los lleva la luna al amanecer, pero el azul de tus ojos. estando a tu lado, me hizo volver a soñar con un cielo estrellado.

La única frase que "se pierde" con respecto al original es la comparación de los ojos azules con el cielo. Además, se añade la frase de "estando a tu lado". El traductor es quien "[…] modifies the verbal rendering, by approximating more loosely, by paraphrasing or by deleting from adding to the content of the source lyrics […]" (Franzon 2008: 386).

4. Conclusiones

La investigación sobre traducción de canciones es algo en lo que los Estudios de Traducción no han profundizado demasiado. Se trata de un campo muy amplio del que se pueden extraer conclusiones muy útiles tanto para la teoría como la práctica de

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes

la traducción, pues las canciones son textos reales en los que se mezclan las características del lenguaje hablado y del lenguaje poético, además de ser representaciones de la sociedad y la cultura en las que están inmersas, ya que, debido a la importancia que tiene la música en la vida de las personas, están al alcance de cualquier individuo.

La música pop de los años sesenta es un tema que resulta muy fructífero para el estudio de la traducción de canciones. Las *pop songs* de los sesenta son el símbolo y la representación de las características culturales y sociales de un periodo histórico que empleó la música como medio de comunicación universal. Por tanto, no es de extrañar que la traducción desempeñara un papel crucial en este proceso comunicativo. Las canciones estudiadas en este trabajo son un reflejo de cómo Italia y España vivieron algunos de los valores más importantes de los años sesenta, como el poder de la juventud o la liberación sexual.

Con respecto a las técnicas o estrategias que se pueden seguir en la traducción de canciones, hemos querido demostrar mediante este artículo que las cinco opciones propuestas por Franzon son aplicables tanto en la teoría como en la práctica y que estas opciones pueden aumentar, ya que la posibilidad de emplear "elementos bilingües", como se ha visto en la traducción al español de *24.000 baci,* es algo también factible.

Rocío García Jiménez

Referencias bibliográficas

ANGELIS, E. y SACCHI, S., *La tradotta. Storie di canzone amate e tradite.* Arezzo: Zona, 2003.

APTER, R., «A Peculiar Burden: Some Technical Problems of Translating Opera for Performance in English», *Meta* 30, 4 (2003), 309-319.

BORGNA, G., *Storia della canzone italiana.* Milano: Mondadori, 1992.

FRANZON, J., «Choices in Song Translation», *The Translator* 14, 2 (2008), 373-399.

FUSI AIZPÚRUA, J.P. et al., *España: sociedad, política y civilización (siglos XIX y XX).* Madrid: Areté, 2001.

GORLÉE, D.L., «Intercode Translation. Words and Music in Opera», *Target* 9, 2 (1997), 235-270.

-------, «Grieg's Swan Songs», *Semiotica* 142 (2002), 153-210.

-------, *Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation.* Amsterdam & New York: Rodopi, 2005.

LOW, P., «Translating Poetic Songs: An Attemp at a Functional Account of Strategies», *Target* 15, 1 (2003), 91-110.

-------, «The Pentathlon Approach to Translating Songs» en Gorlée, D.L. (ed.), *Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation.* Amsterdam&New York: Rodopi, 2005.

MARWICK, A., *The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-c. 1974.* Londo: Oxford University Press, 1998.

SUSAM-SARAJEVA, S., «Translation and Music», *The Translator* 14, 2 (2008), 188-225.

Rocío GARCÍA JIMÉNEZ. Canciones italianas en español: la traducción de música pop en la España de los sesenta
Centro Virtual Cervantes