

La integración de Leonard Cohen en la cultura española a través de la traducción

*Cohengreso internacional: oprimidos por las formas de la belleza*¹

(16 de noviembre de 2021)

Raquel Merino-Álvarez

Alejandro Ros-Abaurrea

1. INTRODUCCIÓN

En 2011, Leonard Cohen manifestó su profunda vinculación con nuestra tierra, con la guitarra flamenca y la poesía de Lorca en la ceremonia en la que se le sancionó con el premio Príncipe de Asturias a las Letras. Así, podríamos afirmar que, sin las traducciones de sus canciones y poemas, que llevan difundiéndose en España desde hace medio siglo, aquel reconocimiento, y encuentros como el Cohengreso, no habrían sido posibles.

George Steiner, premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2001 y autor de *Después de Babel, Aspectos del lenguaje y la traducción* (1995)², afirmaba que «sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio». Asimismo, la lección inaugural que pronunció el profesor Julio César Santoyo en la Universidad de León para la apertura del curso 1983-1984, titulada *La cultura traducida*³, arrancaba del siguiente modo:

«Hay un pueblo en la tierra, uno de los pueblos con más dilatada historia cultural, que se proveyó de explicaciones teológicas para casi todos los fenómenos que escapaban a su comprensión; un pueblo que desde hace milenios cree con fe ciega la letra de lo que sus crónicas relatan, porque les atribuye inspiración divina, y que, frente a la una realidad tan expresa como la de la multiplicidad y diversidad de las lenguas, ideó una parábola justificativa».

Se refería Santoyo a la torre de Babel, al anatema de Yahvé, para el que el hombre encontró un pasadizo secreto: la traducción oral y escrita, la única lengua mundial que ha habido y la única que hay.

¹[Sitio web del Cohengreso](#)

² Steiner, G. (1995). *Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

³ Santoyo, J. C. (1983). *La cultura traducida*. Universidad de León.

Las palabras que Cohen pronunció en su discurso de hace diez años serían poco más que silencio para aquellos que no dominen el inglés. La voz superpuesta del intérprete hizo posible ya entonces su comprensión inmediata, así como los comentarios y glosas en la prensa escrita y los medios audiovisuales. La versión subtitulada de su discurso traspasó fronteras: su música no necesita traducción, pero sus palabras sí. Así, podríamos afirmar, citando al profesor Santoyo, que «vivimos (...) inmersos (...) en una cultura cuyo rasgo más característico, más señalado y decisivo es el de ser una cultura traducida».

2. LOS TRADUCTORES DE LA OBRA DEL «CANTOR DEL FUEGO SAGRADO»

Huelga decir que, sin la traducción, sin la mediación de los traductores, no habría sido posible la integración de la obra de Cohen en España, ni el conocimiento y reconocimiento de la misma. De entre todos estos mediadores necesarios que a lo largo de las últimas décadas han fijado su atención en la obra del bardo canadiense sin duda alguna es Alberto Manzano, poeta y verdadero traductor literario, intérprete de la vida y obra de Cohen, el mayor responsable de su integración en nuestra cultura. El impulsor de homenajes que tanto han hecho por reunir a los COHENconvertos, nos brinda, en su último libro, *Aleluya: mística y religiones en el Rock*, 112 páginas jalonadas de textos del «cantor del fuego sagrado», y de testimonios que dan fe de aquellos hechos fundamentales de la vida del canadiense que fueron moldeando su obra. Cohen ha tenido en España otros intérpretes, otros mediadores, pero conviene resaltar la singularidad de Alberto Manzano, traductor y amigo personal, paladín de su obra en España, apóstol del rock.

La presente aportación se centra en analizar el papel de la traducción en la integración de la obra de Leonard Cohen en la cultura española, una cultura que le permitió de joven encontrar su voz y su instrumento, y en la que se ha recibido y venerado su obra de forma singular.

Uno de los objetivos de la investigación que se está llevando a cabo es la construcción y análisis de un catálogo de las traducciones de la obra musical de Leonard Cohen que permita, a su vez, realizar un estudio de recepción de su obra en la cultura española. Por

consiguiente, en primer lugar se procedió a construir el que a *posteriori* se denominaría *Leonard Cohen_ESP (1972-2019)*, un catálogo que pretende recoger dichas traducciones a modo de entradas. La finalidad inicial era inscribir todas las traducciones realizadas que se localizaran en las lenguas oficiales del estado español (a saber, catalán, gallego, español y euskera); no obstante, resultó imposible encontrar traducciones al gallego, por lo que el catálogo finalmente incluye únicamente textos escritos en catalán, español y euskera.

3. PRIMERAS TRADUCCIONES Y SU DIFUSIÓN

El catálogo *Leonard Cohen_ESP (1972-2019)* permite consultar diferentes aspectos relativos a las traducciones de las canciones de Leonard Cohen, tales como la primera traducción registrada en cada uno de los tres idiomas que incluye o los diferentes canales de difusión mediante los cuales las traducciones se han divulgado. De esta manera, se consigue obtener una perspectiva más completa de la irrupción de la obra musical del poeta canadiense en la cultura de España.

3.1. Primeras traducciones

La primera traducción que se registra es «Susanna» de Toti Soler, al catalán. Se trata de una versión cantada que incluiría en su disco *Liebeslied* de 1972. Asimismo, cabe destacar que se trata de la traducción más antigua que se incluye en el catálogo *Leonard Cohen_ESP (1972-2019)*. Cinco años más tarde, en 1977, irrumpiría en la cultura española «Quiero vivir sola», canción que formó parte del álbum *El tiempo y yo* de Mari Trini y que, a su vez, constituye una versión de la canción «Bird on the wire» de Cohen. Por último, la primera traducción al euskera de la que se tiene constancia es «The stranger song», de autoría anónima. Se incluyó en el cuarto número de la revista *Oh! Euzkadi*, una publicación periódica que editaron Ramón Saizarbitoria y Koldo Izagirre entre los años 1980 y 1983.

Asimismo, estas tres traducciones, pioneras cada una de ellas en sus respectivas lenguas, ilustran el transvase creativo que constituye la traducción de canciones de autor. En primer lugar, la canción «Quiero vivir sola» de Mari Trini, cuya letra en español no guarda

excesiva relación con la composición original, es un ejemplo de las licencias artísticas que ciertos traductores toman a la hora de adaptar canciones. Por otra parte, «Susanna» de Toti Soler guarda más relación con la carga semántica original, si bien se siguen registrando modificaciones y no equivalencias en numerosos versos. Por último, la traducción «The stranger song» al euskera incluida en la revista *Oh! Euzkadi* ofrece una traducción literal de la letra original. De este modo, es posible afirmar que las primeras tres traducciones al catalán, español y euskera ilustran los diferentes grados de fidelidad semántica que se registran en el catálogo *Leonard Cohen_ESP (1972-2019)*.

3.2. Canales de difusión de las traducciones

Otro rasgo significativo de los textos que conforman el catálogo es el medio de difusión por el que se han introducido en la cultura meta, ya que se parte de la hipótesis de que este puede imprimir ciertas restricciones en el proceso de traducción. Tras analizar todas las entradas, se han podido diferenciar tres categorías generales: publicaciones impresas, versiones cantadas y subtítulos.

Dentro de las **publicaciones impresas** cabe destacar una vez más la labor realizada por Alberto Manzano quien, gracias a libros como *Leonard Cohen: canciones volumen I* (1979), *Leonard Cohen: canciones volumen II* (1989), *Un acorde secreto* (1996) o *A mil besos de profundidad I y II* (ambos publicados en 2011) ha contribuido enormemente a la divulgación de la obra de Cohen en la cultura española. Asimismo, en el catálogo también se registran traducciones de otros autores, como Xabier Lete⁴, David F. Abel⁵, Irati Jiménez⁶ o Joaquín Sabina⁷.

En lo relativo a las **versiones cantadas**, es posible afirmar que un gran porcentaje de las traducciones se incluyen de manera aislada como parte de un álbum de estudio. No obstante, a lo largo de las

⁴ Autor de *Abestitzak eta poema kantatuak* (2006), libro en el que se recogen las traducciones al euskera de «Suzanne» y «Bird on the wire».

⁵ Autor de *Leonard Cohen: melodía poética* (1996).

⁶ Autora de las traducciones al euskera de «Hallelujah» y «Tower of Song» incluidas en la revista *Nabarra*.

⁷ Autor del libro *Old Ideas / Viejas ideas: Versiones libérrimas de Joaquín Sabina* (2019).

últimas décadas se han organizado numerosos homenajes musicales en los que las canciones de Leonard Cohen han sido eje central y que, por consiguiente, han enriquecido el catálogo. Es el caso del disco *Omega* (1996) de Enrique Morente y Lagartija Nick; *Disparen a Cohen* (2005), disco homenaje publicado por la revista Confesiones de Margot; *Jorcx interpreta a Cohen* (2006) del cantautor catalán Jorcx; *Acordes con Leonard Cohen* (2007) o *Como un corazón* (2015).

Por último, se han incluido traducciones que han entrado en la cultura meta en forma de **subtítulo**, tanto en el concierto que Cohen concedió en San Sebastián y que fue retransmitido por TVE o el celebrado cinco años más tarde, en 1993, en el Palau d'Esports de Barcelona y que llegó a la pequeña pantalla gracias a TV3.

4. EL CATÁLOGO *LEONARD COHEN_ESP* (1972-2019)

El catálogo final abarca un periodo de tiempo de casi cincuenta años: desde la publicación de «Susanna» de Toti Soler en 1972 hasta la publicación de *Old Ideas / Viejas ideas: Versiones libérrimas de Joaquín Sabina* en 2019.

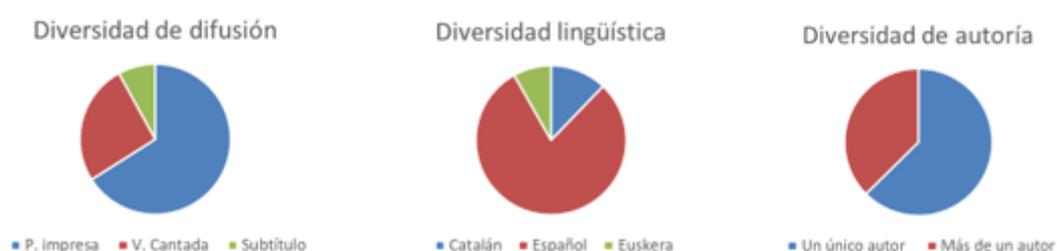
Título original	Título meta	Álbum	Fecha publicación original	Publicació n meta	Fecha publicació n meta	Editorial	Traductor	Idioma	Edición bilingüe
Suzanne	Suzanne	<i>Songs of Leonard Cohen</i>	1967	<i>Abestizak eta poema kantatutak</i>	2006	Elkar	Xabier Lete	EUS	No

1. **Tabla.** Ejemplo de una entrada del catálogo.

La tabla anterior recoge un ejemplo de los campos que se incluyen en cada una de las entradas del catálogo. Así, se recoge el título original, el título meta, el álbum original y su fecha de publicación, la publicación meta y el año en el que se publicó, la editorial, el traductor, el idioma y si la edición es bilingüe. Asimismo, es preciso señalar que dependiendo del canal de difusión de las traducciones varios de los campos pueden estar sujetos a variación.

Por otra parte, es posible analizar el catálogo mediante tres perspectivas: la diversidad de difusión, la diversidad lingüística y la diversidad de autoría. En lo relativo a la diversidad de

difusión, se puede decir que más de la mitad de las traducciones (66 %) se han difundido mediante publicaciones escritas, seguidas por las versiones cantadas (26 %) y, por último, en forma de subtítulo (8 %). Por otra parte, si se atiende a la variedad lingüística que presenta el catálogo, la mayoría de las traducciones (78.12 %) han sido traducidas al español, seguido por el catalán (11.90 %) y el euskera (8 %). Por último, y en lo relativo a la diversidad de autoría, de las 155 canciones originales de las que se registran traducciones en el catálogo el 40 % han sido traducidas por más de un autor.

1. **Ilustración.** Gráficos de la diversidad de difusión, lingüística y de autoría del catálogo.

La combinación de estos tres criterios ha permitido seleccionar aquellas cadenas textuales más representativas del conjunto de textos traducidos recopilados en el catálogo para así dar cuenta de las canciones que mayor protagonismo han cobrado en el complejo proceso de integración de la obra de Cohen en la cultura de España.

4.1. «Suzanne», el conjunto textual más representativo

De entre todos los conjuntos textuales incluidos en el catálogo *Leonard Cohen_ESP (1972-2019)* «Suzanne» despunta como la canción más traducida a lo largo de las últimas décadas.

Título	Año	Artista/traductor	Álbum/libro	Medio	Idioma
Susanna	1972	Toti Soler	<i>Liebeslied</i>	Versión cantada	CAT
Suzanne	1979	Alberto Manzano	<i>Leonard Cohen: canciones I</i>	Publicación impresa	ES
Suzanne	1988	Alberto Manzano	<i>Emisión TVE</i>	Subtítulo	ES
Susanna	1996	Joan Manuel Serrat	<i>D'un temps d'un país</i>	Versión cantada	CAT
Suzanne	1996	David F. Abel	<i>Leonard Cohen: Melodía poética</i>	Publicación impresa	ES
Susanna	2000	Toti Soler	<i>Cançons</i>	Versión cantada	CAT
Susan	2002	Luis Morera	<i>Desde dentro</i>	Versión	ES

				cantada	
Susanna	2004	Ester Formosa y Adolfo Osta	<i>Perquè Vull i Altres Cançons imprescindibles</i>	Versión cantada	CAT
Susanna	2005	Gorka Knörr y Natxo Knörr	<i>Ponts de l'ànima / Arimaren zubiak</i>	Versión cantada	CAT
Susana	2005	Nixon	<i>Disparen a Cohen</i>	Versión cantada	ES
Suzanne	2006	Xabier Lete	<i>Abestitzak eta poema kantatuak</i>	Publicación impresa	EUS
Suzanne	2006	Jorcx	<i>Jorcx interpreta Cohen</i>	Versión cantada	CAT
Susana	2007	Toti Soler	<i>Acordes con Leonard Cohen</i>	Versión cantada	CAT
Susanna	2009	Arthur Caravan	<i>Arthur Caravan</i>	Versión cantada	CAT
Susana	2009	Anna Pérez	<i>Dones amb nom propi</i>	Versión cantada	CAT
Suzanne	2011	Xabier Lete	<i>Senez 41</i>	Publicación impresa	EUS
Suzanne	2011	Alberto Manzano	<i>A mil besos de profundidad: canciones y poemas I</i>	Publicación impresa	ES
Susanna	2014	Josep Maria Baule	<i>Màgic!</i>	Versión cantada	CAT
Suzanne	2015	Alberto Manzano	<i>Antología poética del rock</i>	Publicación impresa	ES
Susana	2015	Ian Sala	<i>De can Brigola</i>	Versión cantada	CAT

2. Tabla. Traducciones de Suzanne incluidas en el catálogo.

«Suzanne» es la canción que abre el primer álbum de estudio de Leonard Cohen (*Songs of Leonard Cohen*, 1967) y que, con un total de veinte traducciones, se alza como la canción más traducida según el catálogo *Leonard Cohen_ESP (1972-2019)*. La primera traducción es, como ya se ha mencionado anteriormente, «Susanna» de Toti Soler. Sin embargo, el texto en catalán no es autoría de Toti Soler, ya que corrió a cargo de Josep María Andreu, una figura central dentro del movimiento de la Nova Cançó catalana. Asimismo, y tras analizar las veinte traducciones, ha sido posible comprobar que en el caso de las versiones cantadas en catalán –y con la excepción de las versiones de Jorcx e Ian sala, quienes ofrecen una traducción propia del tema– el resto de artistas⁸ han hecho uso de la versión de 1972 de Toti Soler.

Por otra parte, sin entrar en detalle en las diferentes técnicas de traducción que se han observado al realizar un análisis microtextual

⁸ Joan Manuel Serrat, Ester Formosa y Adolfo Osta, Gorka y Natxo Knörr, Arthur Caravan, Anna Pérez y Josep María Baule.

se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, las traducciones de «Suzanne» se han incorporado mayoritariamente a la cultura española en forma versión cantada (13), así como en publicaciones impresas (6) y, en último lugar, en forma de subtítulo (1). Esto, curiosamente, contrasta con los datos generales que nos aporta el catálogo, ya que, tal y como muestran los gráficos, la mayoría de las traducciones se han difundido mediante publicaciones impresas.

Por último, destaca el alto grado de fidelidad estructural que han mantenido la mayoría de las versiones registradas, con «Susan» de Luis Morera y «Suzanne» de Ian Sala como únicas excepciones (quienes, respectivamente, añaden una sección C a modo de coda o suprimen una estrofa para, en su lugar, repetir el estribillo final).

5. CONCLUSIONES

«Todo lo que ustedes han encontrado de bueno en mis traducciones y en mi poesía está inspirado por esta tierra.»

La traducción, como herramienta que une lengua y cultura, es indispensable en el proceso de integración de las canciones de autor, como las compuestas por Leonard Cohen, en la cultura de otros países. En efecto, en el caso de España, desde que Toti Soler lanzase en 1972 su versión, al catalán, de «Suzanne» hasta que la Universidad de Oviedo publicase en 2019 *Old Ideas / Viejas ideas: versiones libérrimas de Joaquín Sabina*, la traducción se ha consolidado como uno de los medios más determinantes para la recepción de la obra del poeta y músico canadiense.

En definitiva, la traducción de textos como las canciones de Cohen se puede considerar, en palabras de Santoyo, un «delicado proceso de transferencia artística», un transvase transcreativo, en el que entran en juego un sinfín de factores –como las lenguas o los canales de difusión– y cuyo estudio resulta de especial interés. Las letras traducidas sin duda han hecho posible la inmersión de la obra del bardo canadiense en la misma cultura que inspirara su voz y su instrumento.