

ALETRIA

revista de estudos de literatura

Estudos da
tradução e IA:
diálogos (im)possíveis

v. 36, n. 1

JAN.—MAR. 2026

A L E T R I A
revista de estudos de literatura

Universidade Federal de Minas Gerais

REITOR: Alessandro Fernandes Moreira; VICE-REITORA: Alamanda Kfoury Pereira

Faculdade de Letras

DIRETORA: Sandra Gualberto Bianchet. VICE-DIRETOR: Lorenzo Teixeira Vitral

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários

COORDENADORA: Maria Juliana Gambogi Teixeira; SUBCOORDENADORA: Anna Palma;
DOCENTES: Aline Magalhães Pinto, Elen de Medeiros, Marcos Rogério Cordeiro Fernandes,
Miriam Piedade Mansur Andrade, Roberta Guimarães Franco Faria de Assis, Teodoro Rennó
Assunção; DISCENTES: Isadora Scorcio Rafael, Luis Gustavo de Paiva Faria; SECRETARIA
ACADÊMICA: Giane de Oliveira Jacob, Hamy Cernelós Pedrosa, Mêndel Marques Vilaça

Editores

Elen de Medeiros, Marcos Antônio Alexandre

Conselho Editorial

Ana Lúcia Almeida Gazzola, David William Forster, Francisco Topa, Jacyntho José Lins
Brandão, Luciana Romeri, Luiz Fernando Valente, Marisa Lajolo e Silviano Santiago

Organizadores do número

Ana Maria Chiarini (UFMG), Anna Palma (UFMG), Amanda Bruno de Mello (UFSC)

Editor de Arte

Emerson Eller

Projeto Gráfico

Stéphanie Paes

Capa

Alma Mater Studiorum (Biblioteca Universitaria di Bologna), M. Caroli e S. Tebaldi, *Codex
Cospì*, 1665

Secretaria

Ana Clara de Souza Marques, Ash Freitas de Almeida

Revisão e Normalização

Floriane Abreu, Gabriel Batista Silva Mage, João Gabriel Pereira Gomes

Diagramação

João Gabriel Pereira Gomes

ALETRIA

revista de estudos de literatura

FALE
FACULDADE
DE LETRAS

UF *m* G

Aletria | Belo Horizonte | v. 36 | n. 1 | jan.– mar. 2026 | 203 p. | e-ISSN 2317-2096

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Os conceitos emitidos em artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Letras da UFMG

ALETRIA: Revista de Estudos de Literatura, v. 6, 1998/99–, Belo Horizonte: POSLIT, Faculdade de Letras da UFMG. il.; color.; online.

Histórico:

Continuação de: Revista de Estudos da Literatura, v. 1-5, 1993-1997.

Periodicidade quadrimestral a partir do v. 19, n. 1, 2009.

Periodicidade trimestral a partir do v. 28, n. 1, 2018.

Disponível apenas online a partir de 2015.

Textos em português, inglês, espanhol e francês.

ISSN: 1679-3749

e-ISSN: 2317-2096

1. Literatura – História e crítica. 2. Literatura – Estudo e ensino.
3. Poesia brasileira – Séc. XX – História e crítica. 4. Teatro (Literatura) – História e crítica. 5. Cinema e literatura. 6. Cultura. 7. Alteridade.
Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Letras.

CDD: 809

Faculdade de Letras da UFMG
Seção de Periódicos, sala 2017
Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha
31270-901 – Belo Horizonte, MG – Brasil
Tel.: (31) 3409-6009
www.lettras.ufmg.br/periodicos
periodicosfaleufmg@gmail.com

Sumário

- 8 Apresentação
Ana Maria Chiarini; Anna Palma; Amanda Bruno de Mello (UFSC)
- 12 Editorial
Elen de Medeiros; Marcos Antônio Alexandre

Dossiê

- 14 Tudo o que você sempre quis saber sobre tradução automática:
entrevista com a professora doutora Natália Carolina Resende
Marina Fonseca Darmaros
- 22 *IA Log: registro de uma experiência imersiva no ambiente da
Inteligência Artificial aplicada à prática e ao ensino da tradução
num ambiente acadêmico de graduação e pós-graduação*
*AI Log: Record of an Immersive Experience in the Environment of
Artificial Intelligence Applied to the Practice and Teaching of Translation
in Undergraduate and Graduate Academic Settings*
Lenita Maria Rimoli Pisetta
- 39 The Human Translator's (In)Visibility in Times of AI: a Self-Applied
Experiment in Literary Translation
*A (in)visibilidade do tradutor humano em tempos de IA: um experimento
autoaplicado em tradução literária*
Cynthia Beatrice Costa; Igor Antônio Lourenço da Silva

- 62 Um experimento de tradução da literatura de massa mediada pela inteligência artificial: o caso de *O assassinato de Roger Ackroyd*, de Agatha Christie
An Experiment in Mass Literature Translation Mediated by Artificial Intelligence: the Case of The Murder of Roger Ackroyd, by Agatha Christie
Vanessa Lopes Lourenço Hanes
- 77 “O Infinito” de Leopardi: colocações morfológicas em traduções para o português geradas por inteligências artificiais
“The Infinite” by Leopardi: Morphological Collocation in Portuguese Translations Generated by Artificial Intelligences
Ingrid Bignardi; Andréia Guerini
- 102 La traducción literaria personalizada en el contexto de la inteligencia artificial conversacional
Personalized Literary Translation in the Context of Conversational Artificial Intelligence
Jorge Hernán Yerro

Varia

- 120 O apogeu e a decadência do teatro clássico
The Rise and Fall of Classical Theatre
Ivan Leski
- 135 Moretti *avant la lettre*: a leitura de *Os Lusíadas* por Borges de Figueiredo
Moretti Avant la Lettre: the Reading of Os Lusíadas by Borges de Figueiredo
Ricardo Namora
- 149 O local, o universal e a morte: uma análise de “El hombre”, de Juan Rulfo
The Local, the Universal and the Death: an Analysis of “El hombre”, by Juan Rulfo
Mariana Marise Fernandes Leite
- 162 Literatura e mito: “O lobisomem”, de Claribalte Passos
Literature and Myth: “O lobisomem”, by Claribalte Passos
Ivson Bruno da Silva; Marinês Andrea Kunz
- 177 “Liberté”, de Paul Éluard: um poema além de suas circunstâncias
“Liberté” by Paul Éluard: a Poeme beyond its Circumstances
Alex Keine de Almeida Sebastião

Resenha

- 194** MÃE, Valter Hugo. *Deus na escuridão*. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2024. 240p.
Rodrigo Felipe Veloso
- 198** CAVARERO, Adriana. *Olha-me e narra-me: filosofia da narração*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2025. 224p.
Marcus Assis Lima
- 201** GUILLORY, John. *On Close Reading*. Chicago: University of Chicago Press, 2025.
William Weber Wanderlinde

Apresentação

Tanto a tradução automática como a inteligência artificial começaram a se desenvolver como campos de estudos nos anos 1940-1950 do século XX e, há cerca de quatro décadas, ferramentas que permitem ou facilitam a automatização da tradução estão presentes no cotidiano de tradutores, pelo menos em algumas áreas. É o caso, por exemplo, das memórias de tradução e dos *corpora* paralelos, cujo uso se estabeleceu, respectivamente, na década de 1980 e 1990 (Sofo, 2023). Embora a discussão sobre a relação entre a tradução humana e a tradução da máquina não seja nova, é com o surgimento das redes neurais artificiais e seu uso para construir Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models* ou LLMs) que, nos últimos anos, mesmo o campo da tradução literária, mais protegido de profundas inovações tecnológicas, foi impactado pelo uso de inteligência artificial. Não só o alargamento e o fortalecimento da digitalização em vários âmbitos da vida contemporânea, mas também o amadurecimento de uma geração pronta para se dedicar à atividade nesses novos termos parecem ter abalado definitivamente o equilíbrio desse nicho profissional que se relaciona com um trabalho via de regra pensado como criativo, artístico ou artesanal (Spoturno, 2024).

É um fato que as ferramentas computacionais tornam possível a análise linguística e estilística de grandes quantidades de texto em tempos cada vez menores, permitindo o refinamento da estatística textual, que pode fornecer dados para a tradução difíceis de serem obtidos manualmente. No entanto, a interação entre tradutores humanos e ferramentas de IA abre um debate de base fundamental, para nós que nos dedicamos à tradução literária, sobre a impossibilidade de preservar nuances culturais e estilísticas, tendo como consequência o apagamento da poética de qualquer obra artística. Esse aspecto nada marginal de nosso trabalho, segundo Meschonnic (2010), isto é, a observação do discurso, da historicidade e do ritmo, que traz consigo uma grande força inovativa, ficaria, assim, à irremediável deriva.

Parece-nos estratégico aqui apontar um dos principais problemas na tradução auxiliada por IA, já revelado em estudos sobre a pós-edição de traduções automáticas, que seria a prática do chamado “viés de ancoragem”: os tradutores tendem a ancorar suas decisões ou

avaliações em uma informação inicial fornecida pela máquina, mesmo que ela seja irrelevante (ATLF; ATLAS, 2023). Nesse contexto, vale ressaltar, o trabalho de pós-edição exigirá sempre um conhecimento que supere o da própria máquina, pois se a máquina se tornar cada vez melhor em traduzir tudo o que é “traduzível”, ao tradutor digno desse nome caberá sempre a tarefa central, basilar, diríamos, de traduzir o que não está escrito ou traduzir o intraduzível para adaptá-lo à cultura e à sensibilidade do público-alvo (Rediger, 2022), ou, ainda, para garantir o contínuo, não a dualidade, no tratamento das alteridades linguísticas, de que nos fala o mesmo Meschonnic.

Consequentemente, para além da profissão e da prática tradutória, é importante questionar o papel dos estudos críticos da tradução literária, que podem permanecer como estudos históricos e culturais com fronteiras bem definidas, e de menor importância, ou podem ser reafirmados ao proporem traduções artísticas a partir, por exemplo, de retraduições dos clássicos, de traduções de poesia e para o palco (pensemos, como exemplos, na transcrição de Haroldo de Campos e na Tradução-Exu de Guilherme Gontijo Flores e André Capilé), ou de traduções engajadas a partir de uma tomada de posição crítica e política frente não apenas ao texto literário, mas também à realidade (como na tradução *corsciente* de Feibriss Casillhas [2019], expressão inspirada no termo *color conscient* de Traci Ellis). Para essas finalidades, uma tradução automática seria dispensável ou constituiria a porta de entrada para uma pós-edição mais criativa ou consciente.

A proposta deste número especial pretendeu reunir artigos preocupados em compreender como a IA pode transformar as práticas tradutórias e as referências teóricas dos estudos de tradução literária, ao redefinir as formas de percepção do texto traduzido e as escolhas críticas e éticas – portanto, políticas – dos profissionais envolvidos na publicação de traduções de poesia, narrativa e teatro. Cinco artigos e uma entrevista, que apresentamos a seguir, atenderam com coragem e competência a essa chamada e compõem este “Dossiê”.

Em entrevista a Marina Fonseca Darmaros, a professora Natália Carolina Resende, do Trinity College, explica que os LLMs, como o *ChatGPT*, são pontos de virada para a tradução literária em relação às ferramentas de tradução neural anteriores, como o *Google Translate*, porque permitem a customização da tradução. É possível, por exemplo, pedir que um poema tenha uma determinada forma, ou que um determinado esquema de rimas seja reproduzido. No entanto, o resultado ainda depende muito do *prompt*, ou seja, do comando humano. Além disso, nas pesquisas realizadas por Resende, as IAs ainda não conseguem reproduzir esquemas métricos e apresentam vocabulário mais restrito, além de performarem pior quando trabalham com pares de línguas cujos *corpora* são mais restritos. Para a pesquisadora, esses sistemas, portanto, ainda são auxiliares à tradução humana.

Sob a forma de relato de experiências com turmas de graduação e pós-graduação, temáticas afins são abordadas no artigo de Lenita Maria Rimoli Pisetta, intitulado “IA Log: registro de uma experiência imersiva no ambiente da Inteligência Artificial aplicada à prática e ao ensino da tradução num ambiente acadêmico de graduação e pós-graduação”. A pesquisadora sustenta que os Modelos de Linguagem em Larga Escala (*Large Language Models*) não atingem o objetivo de reproduzir o raciocínio humano. Eles tendem, por exemplo, a cair menos em “pegadinhas” tradutórias; por outro lado, podem traduzir textos que parecem fluentes, mas são “alucinações”, ou seja, não são uma tradução do texto de partida. A autora, ao refletir sobre a interação entre a inteligência humana e a artificial nas tarefas de pós-edição e sobre o uso de IAs na tradução literária, destaca a importância de conhecer os LLMs e alerta: “a cada

interação com eles, estamos alimentando e aperfeiçoando esses modelos, num caminho sem volta. Sem remuneração alguma, alimentamos sistemas que ameaçam nos varrer de nossos postos de trabalho. É como alimentar o monstro que vai nos engolir, mais cedo ou mais tarde.”

Cynthia Beatrice Costa e Igor Antônio Lourenço da Silva relatam um experimento envolvendo cinco traduções de um microconto, sendo duas delas humanas. As análises das semelhanças e diferenças – na verdade, mais semelhanças do que diferenças, contradizendo as previsões dos pesquisadores – sugeriram que a máquina era capaz de produzir traduções bastante competentes, inclusive, gerenciando marcadores culturais, que, em geral, são vistos como prerrogativa humana por excelência no terreno da intermediação. O artigo dos dois pesquisadores se concentra no relato desse experimento e nas reflexões a partir do desconforto com os resultados obtidos.

Vanessa Lopes Lourenço Hanes também nos propõe a análise e a comparação de textos traduzidos como ponto de partida do artigo. Nesse caso, são comparadas as traduções de uma obra de Agatha Christie: duas realizadas pelo *ChatGPT* e uma por um tradutor humano publicada por uma editora nacional de grande circulação. A pesquisadora também se detém brevemente em uma tradução sem nomeação de autoria, disponibilizada em formato *e-book*, de uma editora desconhecida, buscando indícios de um trabalho de tradução automática. Vanessa Hanes percebe a razoável eficiência da máquina, mas marca a relevância dos *prompts* humanos, como evidenciado na entrevista de Natália Resende, ao se perguntar sobre o significado de seus dados para estudiosos e profissionais da área.

Andréia Guerini e Ingrid Bignardi, em “‘O Infinito’ de Leopardi: colocações morfológicas em traduções para o português geradas por inteligências artificiais”, cientes da importância dos *prompts*, os colocam no centro do seu artigo, cujo objetivo principal é, nas palavras das autoras, “realizar um estudo empírico comparativo entre as traduções do “O Infinito”, de Leopardi, geradas por duas das grandes IAs generativas do mercado, *ChatGPT* (versão paga 5.0 e gratuita 4.0) e *Gemini* (versão paga e gratuita 2,5 pro)”, a partir de três procedimentos. Trata-se da combinação de um agente orientador para auxiliar na elaboração dos *prompts* que serão aplicados às IAs, da análise do texto traduzido com apoio do POS Tagging por meio do *software Stanza*, e da técnica ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation). As conclusões desse trabalho de Guerini e Bignardi ajudam a entender a importância da formulação adequada dos *prompts* para a qualidade dos resultados tradutórios, até de poemas como “O Infinito”, que inspirou traduções de muitos poetas, inclusive no Brasil, e, ao mesmo tempo, evidenciam a centralidade do trabalho humano em todas as fases, do planejamento à revisão, das traduções realizadas pelas IAs.

Enfim, Jorge Hernán Yerro, no artigo intitulado “La traducción literaria personalizada en el contexto de la inteligencia artificial conversacional”, nos convida a refletir sobre os resultados de suas experiências comparativas de três microcontos traduzidos do espanhol para o inglês por meio do *ChatGPT*, que ele expõe como traduções tendenciosas do ponto de vista discursivo, configurando um verdadeiro viés midiático. A hipótese levantada pelo autor é que “a antecipação algorítmica de interpretações personalizadas gera o que [ele] denomin[a] um viés de ancoragem desejada”, baseado nos dados que os grandes modelos de linguagens (LLMs) são capazes de organizar e utilizar para identificar personalidade, comportamentos e preferências de cada usuário. Yerro reitera, ao longo de seu texto questionador, a importância de ter sempre presente que “a adoção de qualquer tecnologia implica reproduzir e legitimar

certas estruturas de pensamento e hierarquias, bem como privilegiar determinados modos de operação em detrimento de outros”.

Como podemos observar, e talvez fosse previsível, dado o ineditismo da questão, todos os artigos partem de relatos de experimentos envolvendo IA, sendo que um deles tem seu foco na sala de aula. Certamente é esse o momento que estamos vivendo, um momento marcado por hipóteses, desconfianças, suspeitas e expectativas – catastrofistas, otimistas, paralisantes, mobilizadoras – quanto ao que virá. O pequeno “Dossiê” que construímos aqui, nesse sentido, é bastante representativo da atmosfera que cerca a tradução literária hoje e, vale dizer, não se furta a afirmar a urgência da crítica.

As organizadoras

Ana Maria Chiarini (UFMG)

Anna Palma (UFMG)

Amanda Bruno de Mello (UFSC)

Referências

ATLF; ATLAS. IA et traduction littéraire : les traductrices et traducteurs exigent la transparence. *Atlas*: association pour la promotion de la traduction littéraire, 2023. Disponível em: <https://www.atlas-citl.org/wp-content/uploads/2023/03/Tribune-ATLAS-ATLF-3.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2026.

CASSILHAS, Feibriss Henrique Meneghelli. *Tradução de histórias do Sul da Nigéria*: por uma consciência da tradução-contação na voz de uma bixa preta transviada no Brasil. Orientadora: Evelyn Martina Schuler Zea. 2019. 261 f. Tese (Doutorado em Estudos da Tradução) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

MESCHONNIC, Henri. *Poética do traduzir*. Tradução de Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Perspectiva, 2010.

RIEDIGER, Helmut. *Traduzione letteraria e intelligenza artificiale*: minaccia o occasione? 2022, Fabbrica dei Classici – Atti. Disponível em: https://www.academia.edu/93104367/Traduzione_letteraria_e_intelligenza_artificiale_minaccia_o_occasione. Acesso em: 2 mar. 2026.

SOFO, Giuseppe. La traduction à l'ère numérique : Histoire, évolution et perspectives de la rencontre entre la traduction et l'intelligence artificielle. In: FROELIGER, Nicolas; LARSONNEUR, Claire; SOFO, Giuseppe (ed.). *Human Translation and Natural Language Processing: Towards a New Consensus?* Venezia: Ca'Foscari, 2023. p. 17-32. Disponível em: <https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-763-0/978-88-6969-763-0-ch-02.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2026.

SPOTURNO, María Laura. Traducción literaria e inteligencia artificial: consideraciones para la formación universitaria. *Cadernos de Tradução*, v. 44, n. 1, p. 1-26, 2024. DOI: 10.5007/2175-7968.2024.e100602. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/100602>. Acesso em: 2 mar. 2026.

Editorial

A seção “Varia” deste número da *Aletria: revista de estudos de literatura* é composta por cinco artigos, de autores de diferentes instituições e que apresentam reflexões de cunho teórico e crítico de obras literárias. Diverso entre si, o conjunto apresenta uma rica gama de olhares sobre os estudos literários, em suas perspectivas micro e macro, que ora se entrelaçam, ora se particularizam.

Abrimos, assim, a seção com as reflexões apresentadas por Ivan Lesky, em seu artigo “O apogeu e a decadência do teatro clássico”, sobre as regras que orientaram a produção de peças no período final do Classicismo. O autor, ao longo do texto, procura mostrar como a rigidez de suas aplicações provocou a decadência dessa dramaturgia, tanto na França quanto na Itália e na Alemanha.

A seguir, Ricardo Namora, da Universidade de Coimbra, se dedica à leitura realizada por Borges de Figueiredo a partir do poema épico *Os Lusíadas*, de Luís de Camões, em seu “Moretti *avant la lettre*: a leitura de *Os Lusíadas* por Borges de Figueiredo”. O pesquisador discute, em seu artigo, como o estudo de Borges de Figueiredo, publicado em 1880, será tomado como instância de antecipação de uma noção de “geografia” que vem a se tornar operativa apenas no século XX, a partir do reordenamento de categorias como “espaço”, “lugar”, “paisagem”, “itinerário” ou “deslocamento” em potencialidades hermenêuticas.

Chegando ao século XX, à modernidade, em especial à latino-americana, Mariana Marise Fernandes Leite toma como *corpus* de análise o conto “El hombre”, de Juan Rulfo, em “O local, o universal e a morte: uma análise de ‘El hombre’, de Juan Rulfo”. Segundo a perspectiva da autora, na literatura do escritor mexicano Juan Rulfo, regionalismo e universalidade se mesclam, compondo uma narrativa de traços tipicamente hispano-americanos, o que se faz no conto a partir da abordagem do tema da morte. Para compreender a relação estabelecida na literatura de Juan Rulfo, Marise apresenta a relação dos textos com o seu contexto social, histórico e morfoclimático em meados do século XX, e apresenta ainda as consequências dos desdobramentos da Revolução Mexicana de 1910.

Ivson Bruno da Silva e Marinês Andrea Kunz, em “Literatura e mito: ‘O lobisomem’, de Claribalte Passos”, analisam o conto “O lobisomem” pelo viés do mito, já que compreendem a obra de Claribalte Passos em seu contexto rural pernambucano, situada em uma civilização açucareira, cuja cosmovisão senhoril registra os costumes, as crendices populares, a lógica escravocrata e o “fogo morto”. Nesse contexto, especialmente na região de Caruaru, a cultura de crer em figuras sobrenaturais e superstições se manifesta e alicerça a análise desenvolvida.

Já em “‘Liberté’, de Paul Éluard: um poema além de suas circunstâncias”, Alex Keine de Almeida Sebastião analisa aspectos textuais e circunstanciais do poema de Paul Éluard, em sua versão original, e avalia também a principal tradução para o português brasileiro. Para tanto, o autor lança mão de recursos provenientes da crítica genética, da tradutologia e da crítica de poesia.

Para fechar o número, contamos com três resenhas: Rodrigo Felipe Veloso faz uma avaliação do mais recente romance de Valter Hugo Mãe, *Deus na escuridão*. Já Marcus Assis Lima detém-se sobre a obra *Olha-me e narra-me. Filosofia da narração*, de Adriana Cavarero. E, por fim, William Weber Wanderlinde analisa a obra *On Close Reading*, de John Guillory.

Assim, convidados a todos os leitores da revista para mergulhar nos estudos literários, teóricos e críticos, aqui apresentados. E agradecemos, mais uma vez, ao esforço de todos que contribuíram para que a *Aletria* pudesse cumprir com sua missão de excelência na área: à equipe do setor de periódicos, aos autores, pareceristas e organizadores, nosso agradecimento.

Os editores

Elen de Medeiros
Marcos Antônio Alexandre

Dossiê

Estudos da tradução e IA:
diálogos (im)possíveis

Tudo o que você sempre quis saber sobre tradução automática: entrevista com a professora doutora Natália Carolina Resende

Entrevistado

Natália Carolina Resende

Trinity College | Dublin | IRL

resenden@tcd.ie

<https://orcid.org/0000-0002-5248-2457>

Entrevistadora

Marina Fonseca Darmaros¹

Universidade de São Paulo (USP) | São Paulo | SP | BR

marina.darmaros@usp.br

FAPESP

<https://orcid.org/0000-0002-9102-7748>

Formada pela UFMG, Natália Carolina Resende é professora no Trinity College, em Dublin, na Irlanda, e teve projeto financiado pelo programa Marie Skłodowska-Curie, da União Europeia, investigando como uma segunda língua pode ser reprogramada na interação com sistemas de tradução automática. Atualmente, conduz pesquisas que exploram o uso da inteligência artificial generativa na tradução literária e os impactos cognitivos dessas ferramentas sobre o tradutor. Na primeira etapa, ela e sua equipe analisaram a tradução de poesia com o uso dessa tecnologia e a conclusão foi surpreendente.

Natália, pode me contar um pouco da sua experiência até chegar ao Trinity College?

Minha experiência é bem diversa, pois sou formada em Letras-Inglês, mas tenho mestrado em *Natural Language Processing*,² uma das subáreas da Inteligência Artificial, que fiz pelo programa Erasmus Mundus, da União Europeia, parcialmente em Portugal e parcialmente na Inglaterra, já que se tratava de um consórcio de universidades. Após isso, fiz meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em psicolinguística, com sanduíche de um ano no Max Plank Institute for Psycholinguistics, na Holanda. Esta pesquisa de doutorado também envolveu técnicas de Inteligência Artificial, principalmente alguns experimentos fazendo simulação do processamento linguístico no cérebro humano. Em meu mestrado, trabalhei

¹ Marina Darmaros é doutora em Cultura e Literatura Russa pela Universidade de São Paulo e finalizou em 2025 um pós-doutorado no PPG LETRA da FFLCH-USP e na Universidade de Bolonha (Itália) apoiado pela Fapesp (processos 2021/00445-9 e 2022/03370-2, respectivamente).

² Processamento de linguagem natural (PLN).

com tradução e também tenho uma pós-graduação em tradução pela UFMG. Minha ligação com a tradução inicialmente vem daí. Depois, vim para a Irlanda para trabalhar em um projeto de avaliação de sistemas de tradução automática, analisando 34 sistemas de tradução que foram usados na plataforma do Parlamento Europeu. Nesse projeto, usei diversas técnicas, tanto com a avaliação humana quanto com a automática dos sistemas. Fiquei um ano nesse projeto na DCU (Dublin City University), mas também trabalhei em vários projetos envolvendo tradução automática. Na DCU também fui PI (*principal investigator*)³ do meu próprio projeto de pesquisa, para o qual obtive um financiamento do programa Marie Curie para observar a influência de um sistema de tradução no processamento cognitivo de um aprendiz de inglês como segunda língua, ou seja, o quanto usar um sistema de tradução impacta ou consegue moldar ou mudar o processamento do inglês como segunda língua. Esse projeto é bastante interdisciplinar, uma mistura de tradução automática com aprendizado de segunda língua, psicolinguística e avaliação do sistema.

Depois disso, trabalhei também em outras universidades como professora. Iniciei na University of Galway como professora assistente em Ciências da Computação, mas logo surgiu uma oportunidade aqui no Trinity College para o centro de tradução literária. Hoje, sou a professora responsável pelas disciplinas com enfoque em tecnologias da tradução. Leciono uma disciplina que envolve programação em linguagem Python, outra onde ensino a trabalhar com vários *softwares* relacionados a sistemas de tradução – por exemplo, *softwares* de legendagem e as *CAT Tools* –, falo de *Machine Translation*⁴ e agora também bastante de Inteligência Artificial generativa e seus modelos, como o *ChatGPT*, treinando os alunos a entender melhor esses modelos. A pesquisa atualmente tem se voltado bastante para o campo da tradução automática, tanto de sistemas de tradução (*Machine Translation*) quanto para IA generativa usada na tradução.

Qual a diferença entre a tradução neural de ferramentas como o Google Translate, o DeepL etc. e a da IA generativa (que também é neural)?

Há uma discussão enorme sobre isso na atualidade, porque os sistemas de IA generativa não foram construídos especificamente para tradução, mas podem traduzir porque têm um vasto conhecimento de várias línguas. Como eles não são feitos para traduzir, mas aprendem a língua e o fazem com uma grande quantidade de dados textuais, eles vão detectando padrões e aprendendo como funciona determinada língua. Ao aprender uma língua (ou várias), eles conseguem entender o que está escrito em uma língua e passar aquele conteúdo para uma outra. Isso é diferente do que faz um sistema de tradução neural. Na verdade, os dois usam a mesma arquitetura de algoritmo, mas com propósitos diferentes. Os dois têm como base as redes neurais, os algoritmos das redes neurais – e existem duas grandes famílias de algoritmos: a dos algoritmos simbólicos e a conexionista, que é a família das redes neurais. Dentro da família conexionista existem várias arquiteturas de algoritmos. Então, ambos [IA generativa e Neural Machine Translation]⁵ usam a tecnologia do *transformer*, que é uma rede neural, ou seja, ambos pertencem à tradição conexionista. Mas o propósito dos sistemas é diferente: um deles é treinado especificamente para tradução e usa um *corpus* paralelo, ou seja, o texto

³ Pesquisador principal.

⁴ Tradução automática.

⁵ Tradução Automática Neural.

escrito na língua original e o mesmo texto traduzido por humanos em uma segunda língua. Portanto, o algoritmo aprende analisando o *source* e o *target*.⁶

E de onde vêm esses corpora?

Existem várias, muitas fontes de *corpus*. Por exemplo, bem lá no início da invenção do sistema de tradução automática estatística, os sistemas iniciais eram treinados, tendo como fonte o *corpus* paralelo do Parlamento Europeu, já que existia muita tradução humana nas várias línguas da União Europeia. Outro exemplo é o Canadá, onde eles também tinham um *corpus* enorme, já que eles precisam traduzir tudo para o inglês e para o francês. Hoje em dia existem vários *shared tasks*⁷ exatamente para construir esses *corpora* paralelos. Portanto, estão disponíveis vários *corpora*, por exemplo, os do WMT,⁸ que são compostos não apenas do texto-fonte e o texto-alvo, mas também do texto pós-editado.

A própria internet é uma fonte de *corpus* e, para as *low resources languages*, ou seja, as línguas de recursos baixos, os sistemas muitas vezes têm que fazer uma tradução indireta. Para traduzir, por exemplo, do russo para o vietnamita, pode ser necessário passar do russo para o inglês e depois para o vietnamita, já que é muito difícil encontrar *corpora* paralelos diretamente entre russo e vietnamita. A construção de um bom sistema depende de vários fatores, entre eles a quantidade de *corpus* que cada empresa usou para treinar e construir aquele sistema, já que quanto mais dados disponíveis, melhor vai ficando o sistema. Também tem a ver com a forma como eles avaliam o sistema, porque a construção do sistema anda lado a lado com sua avaliação. Dependendo de como é feita a avaliação, de quais os tipos de métricas usadas, isso pode interferir, pois às vezes há mais rigor com determinadas línguas.

Eles não divulgam jamais o tipo de corpus que usam?

Geralmente os sistemas comerciais, como o *Google Translate*, usam *corpus* de vários gêneros textuais, já que são *General Domain Systems*, ou seja, Sistemas de Domínio Geral –, pois também existe a possibilidade de haver um sistema especializado em um só tipo de tradução. Mas esses de que estamos falando são os de domínio geral e usam várias fontes.

E o que são os sistemas especializados?

Se você tem uma empresa especializada em tradução de textos na área de saúde, por exemplo, pode construir o seu próprio sistema de tradução automática usando um *corpus* paralelo próprio, voltado somente para aquela área – por exemplo, um *corpus* grande produzido por tradutores que você contratou ao longo da existência da sua empresa. Esse sistema de tradução, portanto, vai ser especializado naquela área e naqueles pares linguísticos.

As empresas fazem isso? Não é um investimento gigantesco?

Fazem! Não será um investimento gigantesco se ela tiver um *corpus* próprio.

⁶ A fonte e o alvo.

⁷ Tarefas compartilhadas.

⁸ O WMT (*Workshop on Machine Translation* ou Workshop de Tradução Automática) é um *workshop* acadêmico que organiza tarefas compartilhadas (*shared tasks*) em tradução automática para a avaliação de sistemas e para a comparação de performance de sistemas.

É uma espécie de CAT (Acrônimo de Computer-Assisted Translation) Tool?⁹

Não, a CAT Tool já é outro tipo de plataforma, bem diferente: é um sistema que ajuda o tradutor na tarefa da tradução e ao qual pode estar integrado um sistema já existente de *machine translation* – mas a tradução automática nele é opcional, pois se o tradutor não quiser traduzir automaticamente, ele pode traduzir tudo do zero. Portanto, na CAT Tool o profissional pode simplesmente ligar o sistema de tradução e obter toda a tradução do texto automaticamente para apenas fazer sua pós-edição ou traduzir usando uma memória de tradução – ferramenta que difere de um *machine translation*. A memória de tradução é um tipo de repositório de textos traduzidos anteriormente. Assim, quando você estiver traduzindo uma frase que dá *match*¹⁰ com algo que já tinha sido traduzido anteriormente, o resultado anterior aparece como sugestão e você pode aceitar essa solução ou não.

Um sistema de tradução especializado difere disso, porque é especializado no tipo de tradução que se quer obter, ou seja, no par linguístico para o qual foi construído e pode ser especializado em diferentes áreas ou tipos de texto.

A empresa que investe em um sistema de tradução próprio começa do zero ou ela tem um software pré-programado onde joga um corpus ou coisa do gênero?

Existem plataformas mais *user-friendly*¹¹ em que é possível fazer o sistema de uma forma bem mais simplificada do que contratar um programador especialista em construção de sistema de tradução.

São muitos os programadores que fazem sistemas de tradução especializados para determinadas empresas?

Eu não sei no Brasil, mas aqui tem bastante. Inclusive, nesse projeto de avaliação de sistemas que trabalhei, as empresas que faziam parte do projeto e que foram contratadas para construir os sistemas empregavam programadores especialistas em *Natural Language Processing* e em *deployment* de *machine translation*, que é a implantação do sistema de tradução.

Você também realizou um webinar no canal do YouTube da FFLCH-USP, em outubro de 2024, sobre tradução de poesia com IA generativa. A IA está ajudando na tradução de poesia mais do que na tradução literária de prosa?

Como nosso centro trata de tradução literária, começamos a nos perguntar aqui se esses sistemas, como parece, são mesmo um *game changer*¹² para a tradução de poesia. Isso porque um sistema de tradução normal, os comerciais, tipo *Google Translate* ou *DeepL*, não traduz rima, por exemplo, e você não pode customizar a sua tradução. Só um adendo aqui: *machine translation*, como *Google Translate* etc. também são sistemas de IA, só que são diferentes da IA generativa. Nesses sistemas de IA generativa, conseguimos, através do *prompt engineering*¹³

⁹ Ferramenta de Tradução Assistida por Computador.

¹⁰ Em tradução assistida (CAT Tools), “match” indica o nível de correspondência entre o segmento a traduzir e a memória de tradução.

¹¹ Intuitivas.

¹² Divisor de águas.

¹³ Engenharia de prompts.

customizar o *output*¹⁴ das traduções. Nos meus experimentos, analisávamos o quanto o sistema conseguia fazer o balanço em preservar o conteúdo do texto-fonte e, ao mesmo tempo, reproduzir o esquema de rimas do texto-fonte. Comparamos vários sistemas e chegamos à conclusão, naquela época,¹⁵ de que o melhor sistema era o *Chat GPT*, com o *GPT-4*, que conseguia reproduzir o esquema de rimas de sonetos que usamos como teste. Mas percebemos uma diferença de tratamento entre línguas. Por exemplo, ele reproduz imediatamente e com facilidade o esquema de rimas do inglês para o espanhol, melhor do que o do inglês ao português. Nossa hipótese é que existe uma menor quantidade de dados em português para o sistema processar e executar associações do que para o espanhol, que certamente tem uma quantidade muito maior de dados no sistema. Assim, percebemos diferenças entre sistemas de IA generativa e entre pares linguísticos. Outra questão que analisamos foi sobre qual técnica de *prompt engineering* estava sendo usada. Fizemos vários níveis de *prompts*: um bem simples, outro mais detalhado e outro ainda mais avançado. Fizemos o *zero shot*, *one shot* e os *few shot*, como chamamos na literatura especializada.¹⁶ Além disso, verificamos uma outra técnica, que se chama *chain of thought*, ou seja, o “encadeamento de pensamento”. Passo a passo, lá no sistema, primeiro você pergunta “você conhece tal poema?”, depois “você pode explicar como é a rima interna deste poema?”, e então “como é a rima final do poema?”. O que você faz, portanto, é comandar o sistema para que analise o poema até que, digamos assim, você dê o bote: “Então traduza para mim”. Para concluir, é preciso dizer “quero que você traduza e quero que você reproduza o esquema de rimas do original da forma como me explicou”. Este é um tipo de técnica de *prompt engineering*. O *prompt* chamado de *zero shot* não inclui exemplo nenhum, o *one shot* inclui um exemplo, a partir do qual o sistema aprende, e no *few shot* você dá vários exemplos ao modelo, várias demonstrações. Nos meus experimentos, por exemplo, no *few shot* eu explicava com exemplos como funcionava a rima do original, dando inclusive exemplos de palavras que estavam rimando, e depois eu mostrava no poema onde estavam essas rimas e pedia para que ele reproduzisse na tradução. Nós pudemos perceber nitidamente uma diferença do *chain of thought* para o *few shot*. Nos meus experimentos com o *Chat GPT*, o *few shot* foi a melhor técnica, a que obteve os melhores resultados.

Então quais foram suas conclusões gerais?

Fizemos outras análises e comparamos a tradução do sistema com a tradução humana. Nas traduções humanas que usamos, o tradutor humano não tenta reproduzir o esquema de rima, focando mais na semântica. Assim, analisando apenas sob essa perspectiva e considerando o que já sabemos da literatura de *machine translation*, percebemos que alguns resultados já reportados na literatura foram inclusive reproduzidos: a diversidade de vocabulário do sistema é menor que a de um humano, mas o sistema pode ser muito útil para o ser humano, já serve como um dicionário bem mais facilitado para colher ideias e inspirar uma tradução que reproduza o esquema de rimas do original, se essa for a opção do tradutor. O sistema faci-

¹⁴ Resultado.

¹⁵ Mais tarde, a professora Natália Resende especificou melhor o período em conversa pelo *Whatsapp* em 24 de junho de 2025: “Fizemos vários experimentos ao longo de 2024, mas acho que esses experimentos foram rodados em agosto de 2024 e resultados foram publicados em um *paper* em setembro de 2024” (Nota da autora).

¹⁶ Não existe uma tradução para o termo em português, que é usado exclusivamente em inglês. Poderíamos verter essas expressões como “nenhum exemplo”, “um exemplo” e “vários exemplos”.

lita a vida do tradutor humano nesse sentido. Algum dia você chegou a pegar uma tradução de poemas que ainda não tinha sido pós-editada e falar: “Nossa, isto está muito bom! Vamos publicar *assim!*”?

Sim, conseguimos bons *outputs*, eu gostei. O que percebemos é que, quando pedimos para o sistema reproduzir o esquema de rimas, ele traduz mais ou menos palavra por palavra as primeiras palavras de cada linha do poema e, para conseguir se adequar ao esquema de rimas, muda a palavra final. É esse o balanço que ele tenta fazer entre significado e forma.

Ele não faz uma troca na ordem das palavras dentro da frase em cada verso para dar a rima, como um humano talvez fizesse?

Não, ele segue a ordem certinho.

E se tem um enjambement,¹⁷ por exemplo, uma quebra da frase entre dois versos, ele reproduz também?

Ele reproduz certinho e reproduz também a forma do poema. Por exemplo, fizemos um teste com um poema escrito na forma de uma árvore de Natal e ele reproduziu na tradução a árvore de Natal. É algo que ele faz que não tínhamos com o *Google Translate* etc. Então, na minha visão, ele é um *game changer*, porque é uma excelente fonte de inspiração. Mas, claro, tudo isso vai depender do ponto de vista do tradutor. Pode ser que um tradutor, ao obter o *output* do sistema, diga: “Isso está maravilhoso, vou publicar assim!” Mas tem outros que vão querer mudar. Portanto, isso depende da escolha do tradutor e do ponto de vista dele, do que ele acha que vale a pena ou não modificar no poema.

Além dos testes em relação ao esquema de rima, fizemos testes também em relação à métrica, mas, na época, não obtivemos bons resultados. Fizemos testes usando diversos tipos de *prompts* para ver se ele reproduzia a métrica exata do original, porém não conseguimos. Mas é possível que as coisas tenham mudado um pouco com os novos modelos mais avançados.

E a tradução literária de prosa na IA generativa?

Eu nunca fiz experimentos com prosa. Estou focando nisso agora, mas com outra finalidade: analisar se a recepção desses textos em prosa traduzidos pela IA se equipara à recepção de um texto traduzido por um humano. Para tanto, estamos usando textos que não são de livre acesso. São textos inéditos, feitos por escritores que contratamos para escrever contos em duas línguas – um para escrever originalmente em inglês e o outro, originalmente em português. Vamos comparar os textos originalmente escritos na língua nativa e a recepção deles com esses mesmos textos traduzidos; depois, esse mesmo texto pós-editado; e, então, esse mesmo texto traduzido por um *Large Language Model*,¹⁸ ou seja, por uma IA generativa.

Por exemplo, temos um texto originalmente escrito em inglês e um texto comparável¹⁹ a esse texto em inglês, mas em português. Então, o texto escrito em português será traduzido

¹⁷ Cavalgamento.

¹⁸ Modelo de Linguagem Grande. Trata-se de um tipo de modelo de inteligência artificial treinado com enormes quantidades de textos, capaz de gerar, compreender e analisar linguagem natural.

¹⁹ A professora Natália Resende explicou, em conversa por *Whatsapp* em 24 de junho de 2025: “O projeto envolve analisar textos originalmente escritos em uma língua (inglês) e traduções (ao inglês). Eles são comparáveis porque estão na mesma língua e, também, porque pertencem ao mesmo gênero ou subgênero. Por exem-

para o inglês por um humano. Depois, ele também será traduzido para o inglês por meio de uma máquina, ou seja, de IA generativa, e vou pedir a um humano para pós-editar. Portanto, serão quatro textos em inglês: 1) o original (não tradução); 2) uma tradução humana; 3) uma pós-edição; 4) uma tradução apenas por IA generativa. A partir daí, analisaremos a recepção desses textos: o que o leitor acha, do que ele gosta mais, em qual ele obtém mais prazer na leitura, ele tem maior engajamento, esse tipo de métrica. Usaremos algumas técnicas utilizadas na psicolinguística, por exemplo *iTracker* etc.²⁰

Alguns estudos mostram que para a tradução literária de prosa esses sistemas estão melhores em alguns aspectos que o *Google Translate*, mas alguns erros ainda permanecem, como omissões, partes não traduzidas da fonte, alguns problemas gramaticais etc. Porém, é visível que os sistemas têm melhorado cada dia mais. Portanto, essas análises acabam tendo que ser feitas de tempos em tempos, já que a tecnologia vai evoluindo e o cenário, mudando.

Na sua opinião, pode-se dizer que tanto a tradução de IA generativa quanto a neural machine translation ainda são como uma criança que necessita estar sempre sob supervisão de um adulto (um profissional da área) na área de tradução literária?

Com certeza elas ainda precisam a supervisão de um humano. Elas ainda não alcançaram aquela *human parity*,²¹ não são páreo para os humanos. Elas não estão ainda no nível de um ser humano, principalmente na tradução literária, como verificamos, pois a tradução de poesia, para ser boa, ainda envolve uma certa edição. Essas traduções também ainda não são muito boas para expressões idiomáticas, dependendo do par linguístico, não são boas para *low resources languages*, ou seja, para línguas de recursos baixos... Existem ainda muitas questões, e uma delas é a questão da segurança: por exemplo, se uma empresa está trabalhando com dados sensíveis, ela não pode colocá-los em um sistema como o *Chat GPT*, porque é perigoso vazarem. Tudo isso envolve a assistência de humanos.

Quer acrescentar algo para finalizarmos?

Há muita coisa ainda ser explorada, muita questão a ser pesquisada. Uma delas é estudar como esses sistemas estão impactando, por exemplo, as mídias sociais. Esta é uma grande questão que ainda tem sido muito pouco abordada no meio.

plo, vou comparar texto literário só com texto literário, *short story* com *short story* [conto com conto]. Se possível, com tópicos semelhantes, o mesmo gênero do autor, porque tudo isso influencia nos padrões linguísticos que encontraremos no texto. Mas com o texto da tradução faremos em duas modalidades: o texto traduzido por um humano e o texto traduzido por uma máquina – no caso, IA generativa, que poderá vir a ser o *ChatGPT*, pois não escolhemos ainda. Este projeto é mais complexo” (Nota da autora).

²⁰ A professora Natália acrescentou ainda por conversa de *Whatsapp* em 24 de junho de 2025: “Neste experimento, o grande motivador é o fato de que os leitores em geral percebem que um texto foi traduzido, pois ele é diferente de um texto originalmente escrito naquela língua. Por quê? Porque sempre existe aquela influência da língua-fonte na língua-alvo, mesmo que o tradutor tente ao máximo fazer com que pareça a língua natural. Na literatura, a tradução é chamada de *third code*, o ‘terceiro código’. Também existe o termo *translationese*, que seria a língua da tradução. Vários experimentos, muitos na realidade, já mostraram que, estatisticamente, os padrões linguísticos de um texto traduzido são diferentes dos de um texto escrito originalmente em uma língua, a ponto de um algoritmo conseguir detectar o que é uma tradução e o que é um texto originalmente escrito em uma língua. Agora, com a emergência de textos e da tradução automática, vemos um padrão ainda mais diferente, porque ele é um *translationese* mais exacerbado ainda, ou seja, um texto traduzido ou um texto pós-editado por uma máquina é ainda mais estranho do que um texto traduzido por um humano. Portanto, ele traz um *translationese* exacerbado” (Nota da autora).

²¹ Desempenho equivalente ao de um ser humano.

IA Log: registro de uma experiência imersiva no ambiente da Inteligência Artificial aplicada à prática e ao ensino da tradução num ambiente acadêmico de graduação e pós-graduação

AI Log: Record of an Immersive Experience in the Environment of Artificial Intelligence Applied to the Practice and Teaching of Translation in Undergraduate and Graduate Academic Settings

Lenita Maria Rimoli Pisetta

Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo | SP | BR

lenitarimolip@usp.br

<https://orcid.org/0000-0003-0525-5048>

Resumo: Este trabalho apresenta o relato de uma experiência exploratória de uso da Inteligência Artificial, mais especificamente dos *Large Language Models* – ou Modelos de linguagem de grande escala – para realizar traduções entre o par linguístico inglês/português numa disciplina de prática de tradução em nível de graduação. Foram propostas tarefas diferentes a cada semana, explorando diversos gêneros textuais e interagindo com esses modelos, para conhecer melhor suas capacidades e limitações. Paralelamente à disciplina de graduação, foi ministrada também uma disciplina de pós-graduação, na qual se realizou uma ampla discussão sobre as novas tecnologias e suas consequências para os Estudos da Tradução. Os cursos paralelos se influenciaram mutuamente e dialogaram em grande medida, gerando resultados inusitados e surpreendentes, que são aqui partilhados com o intuito de incrementar a discussão sobre este momento crucial em que o avanço tecnológico nos convoca a moldar nossas práticas didáticas e profissionais na área da tradução.

Palavras-chave: tradução e IA; tradução e LLMs; tradução automática; ética da tradução.

Abstract: This paper presents a report on an exploratory experience involving the use of Artificial Intelligence, more specifically, Large Language Models, for translating between the English/Portuguese language pair in an undergraduate translation practice course. Different tasks were proposed each week, exploring various textual genres and engaging with these models, to better understand their capabilities and limitations. Alongside the undergraduate course, a graduate-level course was also offered, in which an extensive discussion took place about new technologies and their implications for Translation Studies. These parallel courses influenced each other and engaged in significant dialogue, producing unexpected and surprising results, which are shared here with the aim of contributing to the ongoing discussion about this crucial moment in which technological advancement calls on us to reshape our didactic and professional practices in the field of translation.

Keywords: translation and AI; translation and LLMs; machine translation; translation ethics.

Introdução

Este trabalho é fruto de uma experiência imersiva na área do ensino de tradução com o uso da Inteligência Artificial, especificamente os *Large Language Models* (LLMs). Frente a um cenário de grandes incertezas geradas pelo avanço vertiginoso da Inteligência Artificial (IA), fui instada a enfrentar o desafio e assumir explicitamente nas aulas a presença das novas tecnologias, que já vinham se insinuando em semestres anteriores. Sem que fosse inicialmente notado, o foco das aulas mudou de forma substancial. Atividades e propostas que haviam feito tanto sentido em anos anteriores, de repente se mostraram inúteis. Em contrapartida, novas questões surgiram sobre como conduzir o ensino da tradução na presença do auxílio tecnológico. Algo passava a invalidar uma prática pedagógica, que havia se mostrado eficaz ao longo de muitos anos. Uma sensação de obsolescência tomava conta do cenário. Que caminho tomar agora?

Os alunos tinham a possibilidade escolher entre vários modelos, como o *Chat GPT*, da OpenAI, o *Gemini*, do Google, o *CoPilot*, da Microsoft e alguns outros. A cada semana eram apresentados seminários que discutiam os resultados da interação com os LLMs.

Além do curso de graduação, uma disciplina de pós-graduação foi ministrada, na qual se exploraram textos acadêmicos e também reportagens e colunas em jornais, que traziam informações sobre a conjunção entre os Estudos da Tradução e a IA. Um fator que logo ficou evidente foi que os textos acadêmicos, embora datados em sua maioria de 2023 em diante, já chegavam ultrapassados, em virtude do rápido avanço da IA. Poucos textos, por exemplo,

tratavam dos LLMs, que são o principal foco deste trabalho. A maior parte deles tratava dos modelos de redes neurais, uma geração anterior da IA. O tempo exigido pela revisão por pares nas revistas científicas acaba cobrando seu preço. Nesse sentido, as informações veiculadas em jornais, revistas e portais da internet traziam dados mais recentes.

Dessa forma, com uma disciplina de pós, com enfoque teórico – embora com uma avaliação final prática cujos relatos devem compor uma publicação – e outra disciplina de graduação, que foi majoritariamente prática – embora a cada seminário apresentado pelos alunos surgissem muitas questões teóricas e éticas – foi sendo criado um repertório de experiências e relatos, muitas vezes surpreendentes, alguns dos quais são apresentados a seguir.

A “realidade” se descortina

Num momento icônico do filme *The Matrix* (1999), Neo, o protagonista, finalmente percebe que vive em uma realidade fabricada, e passa a enxergar sequências de caracteres verdes que descem verticalmente numa tela – o famoso “código da Matrix”. Neo olha para um corredor e vê tudo em código, incluindo os agentes, os quais o perseguem, as paredes e até mesmo as balas disparadas em sua direção, que ele consegue deter com a mão (Wachowski e Wachowski, 1999, cena consultada em *zh00min00s – zh01min30s*). A cena é impactante porque, assim como Neo, o espectador percebe que tudo aquilo que ele achava ser realidade é uma fabricação, uma grande ilusão.¹

Uma sensação semelhante acomete uma pessoa que, interagindo com um LLM como o *ChatGPT*, percebe que a máquina não entende o significado do que produz como resposta, e pode simplesmente sair dos trilhos, ou “alucinar”, como está cada vez mais frequente dizer. Os modelos podem criar dados falsos, mentir, insistir na mentira, ou admitir o erro. Mas nunca “perdem o reboledo”, já que estão devidamente treinados para assumir um tom de “professor amigável”, sempre disposto a ajudar, ou de um auxiliar incansável, embora às vezes “se canse”.

Um exemplo desse tipo de alucinação aconteceu comigo ao preparar uma aula de graduação em que iríamos explorar a capacidade dos LLMs para traduzir poemas de forma fixa. Depois desse episódio, aprendemos que é muito mais seguro alimentar a máquina com o texto a ser usado do que simplesmente citar o texto, mesmo que ele seja bastante conhecido. Alguns detalhes dessa interação estão no “Apêndice”. Para fins de eficiência, narro o episódio no próximo parágrafo.

Perguntei ao *ChatGPT-4o* se ele conhecia os três aspectos de um poema que, segundo Ezra Pound, devem ser, na medida do possível, reproduzidos em uma tradução. A máquina prontamente respondeu que sim, e forneceu uma rápida explicação dos conceitos de melopeia, fanopeia e logopeia, como propostos por Pound em *ABC da literatura* (2006).² O próximo comando foi o seguinte: “Eu gostaria que você traduzisse o poema ‘Vila Rica’, de Olavo Bilac, priorizando cada um desses aspectos. Seriam três traduções, cada uma priorizando um

¹ A analogia com o mito da caverna, de Platão, é bastante óbvia, e foi analisada em trabalhos como os de Evelyn Hunston (2005) e William Irwin (2002). Este último autor organizou uma coletânea que traz diversos estudos relacionando o filme *The Matrix* (1999) às várias correntes filosóficas.

² Muito esquematicamente, podemos dizer que os três conceitos se referem ao trabalho com a sonoridade, com as imagens e com o jogo de conceitos no poema.

aspecto”. Reconheço que minha aposta foi alta. Existe uma grande diferença entre a máquina *reproduzir* uma explicação dos conceitos de Pound, e realmente realizar três traduções do poema, e ainda por cima com cada uma dando destaque a um dos aspectos. Na verdade, eu não esperava bons resultados, mas o que aconteceu foi que a máquina partiu de um poema que *não* era o “Vila Rica” de Olavo Bilac.

Apontei isso para a máquina, ela disse que eu estava “absolutamente certa”, e prometeu se emendar. Perguntei de onde ela havia tirado esse poema, e ela me disse que ele “circulava amplamente na internet”, mas que não tinha autor conhecido. Retruquei que, buscando esse poema na internet, com o primeiro verso entre aspas no *Google*, eu não obtinha nenhum resultado sequer. A máquina foi obrigada a concordar comigo:

Interessante observação! Fiz a busca inicial com base no conteúdo e na temática, mas não localizei nenhuma fonte confiável ou referência clara para o poema sobre o qual você está indagando. Isso realmente sugere que ele não circula amplamente ou, se circula, o faz em contextos muito restritos ou sem grande indexação na web. Esse tipo de situação ocorre com certa frequência, especialmente quando poemas apócrifos ou pastiches literários são atribuídos a autores consagrados como Bilac. No caso deste soneto, ele não está registrado em nenhuma obra canônica do autor, e sua forma, embora imitativa do estilo parnasiano, é atípica em termos de vocabulário e construção.

Gostaria que eu seguisse com as traduções com base no verdadeiro poema “Vila Rica” publicado em *Tarde*? Ou prefere que eu faça mais alguma investigação sobre a origem desse soneto apócrifo? (Ver Apêndice).

Eu concordei, e o resultado foi surpreendente.

Ela produziu uma versão do poema supostamente enfatizando a melopeia, uma segunda, supostamente enfatizando a fanopeia e, para a terceira versão que enfatizaria a logopeia, ela usou o poema “espúrio” embora, tendo original e tradução lado a lado, o original fosse o poema autêntico de Bilac. Minhas observações na sequência foram:

Duas observações: nas três versões, você não seguiu o número de versos do original, no esquema 4, 4, 3, 3, do soneto em português. Por quê? E, segunda observação: A terceira versão, que busca enfatizar a logopeia, é flagrantemente semelhante àquele poema que você apresentou primeiro, que, segundo você, não tem autoria comprovada. Você pegou emprestadas algumas sequências desse poema espúrio? Dou dois exemplos: “Year after year, from gold to gold, you gazed” e “Where is the gold? In hell it rots Away”. Mesmo o poema sendo espúrio, você pode plagiar assim? (Ver Apêndice).

A máquina reconheceu seu engano e se dispôs a realizar a tarefa de novo. Quando terminou, veio com a seguinte afirmação: “as traduções foram completamente revisadas. Agora, todas seguem a estrutura do soneto (4, 4, 3, 3) e foram desvinculadas das construções anteriores que remetiam ao poema espúrio. Se precisar de mais algum ajuste ou revisão, é só avisar.”

Só que o prometido não foi cumprido. A máquina parecia estar perdendo uma suposta coerência, e os resultados de cada tarefa vinham sucessivamente piores, com a agravante de que, sempre para a versão que deveria privilegiar a logopeia, e mesmo com o poema original ao lado da versão traduzida, ela sempre produzia uma tradução do poema espúrio. Ficou

patente que, embora a máquina simule uma conversa e demonstre estar seguindo um fio lógico na interação, ela na verdade trabalha com associações codificadas em algoritmos, e não com campos semânticos. Tive a sensação de estar enxergando uma realidade composta de códigos descendo por uma tela em caracteres verdes.

Duas situações em que fica evidente que as máquinas não “pensam” como os seres humanos, embora o objetivo de sua construção seja emular o raciocínio humano

Tarefas em que as máquinas têm muito melhor desempenho que humanos aprendizes

Uma das disciplinas que ministro na graduação se ocupa de realizar uma análise contrastiva das estruturas sintáticas do inglês e do português, levando os alunos a refletirem sobre as regras gramaticais que as organizam, respectivamente. Nessa disciplina, busco textos reais que contenham “pegadinhas” ou “cascas de banana”, como se diz popularmente. Passagens em que um humano ainda em fase de treinamento provavelmente irá se confundir. Dou um exemplo: Um breve discurso de William Faulkner, na festividade em que ele recebeu o prêmio Nobel de literatura (1950), contém a seguinte frase: “He must teach himself that the basest of all things is to be afraid” (Faulkner, [1959] 1969, p. 445).

Existe uma probabilidade, não muito remota, de que o aprendiz leia a palavra “basest”, aqui o superlativo do adjetivo “base”, que significa “vil” ou “baixo”, como “base” em português, um substantivo. Isso porque o adjetivo “base”, em inglês, não é uma palavra muito comum nos textos que esses aprendizes leem. O intuito do trabalho com esse texto é alertá-los a “desconfiarem” de certas construções, em vez de ceder ao afã de traduzi-las sem uma reflexão adequada. Já aconteceu várias vezes de os alunos traduzirem a frase por “a mais básica de todas as coisas é ter medo”.

Depois de alertado para o engano, o aprendiz é convidado a pensar “gramaticalmente”, relembrando a regra pela qual só é possível criar superlativos (“basest”) a partir de adjetivos (“base”), e nunca a partir de substantivos. Trata-se de um esforço racional de dedução e comparação, em que o aluno é levado a analisar o texto de uma forma mais técnica. No entanto, os aprendizes perderão essa oportunidade de refletir sobre o funcionamento das línguas se pedirem para um LLM qualquer fazer a tradução da frase. Pelo que pude verificar até agora, as máquinas não caem na “pegadinha”, nem “escorregam nessa casca de banana”.

O outro lado da moeda, também prejudicial para os aprendizes de tradução, é que a qualidade dos textos produzidos pelos LLMs, quando o comando é “faça uma tradução”, melhorou de tal maneira em relação aos sistemas de redes neurais (como as novas versões do *Google Translate* e do *DeepL*)³ que a fluência dos textos pode enganar tradutores menos experientes.

³ Vários estudos esclarecem sobre o desenvolvimento da IA no campo da tradução, revelando uma sequência evolutiva, com os primeiros esforços, em meados do século XX, concentrando-se na RBMT (*Rule-Based Machine Translation* – tradução automática baseada em regras, cuja fonte são informações linguísticas sobre a língua-fonte e a língua-alvo encontradas em gramáticas e dicionários). Em seguida, surgiram os sistemas de

Uma “fluência superficial” dos textos gerados por esses modelos pode mascarar erros de sentido, omissões ou invenções – fenômeno conhecido como “alucinação” –, o que pode induzir estudantes a aceitar traduções incorretas como se fossem precisas. Diversos estudos recentes abordam esse problema, destacando os riscos de confiar exclusivamente na fluência aparente das traduções geradas por LLMs (Slator, 2024, Guerreiro *et al.*, 2023; Loock, 2020). Essa “novidade” cria uma nova demanda. Devemos alertar os alunos sobre uma aparência de correção dos textos produzidos por máquinas, criando exercícios e atividades que os façam refletir sobre essa questão e os tornem mais conscientes desse risco. É preciso sempre desconfiar das máquinas.

Textos científicos traduzidos automaticamente e mal revisados

O curso de pós-graduação ministrado tratava da articulação IA e tradução, com reflexões sobre como a IA impacta nosso pensamento teórico, nossas práticas de trabalho e a ética do traduzir. Um dos textos indicados nos causou bastante estranheza, em vários aspectos. Era um texto escrito em inglês que parecia bastante bem estruturado no início (Abstract e Introdução), mas que, na sequência, foi mostrando cada vez mais construções estranhas, o que nos fez supor que talvez aquele texto em inglês fosse traduzido por máquinas sem uma boa revisão feita por um humano (principalmente da segunda parte do artigo em diante).

O texto apresenta um Abstract em inglês e outro em árabe, o que nos levou a deduzir que, se realmente a versão em inglês fosse uma tradução, a tradução era na direção árabe-inglês. À medida que a leitura avançava, mais construções estranhas iam aparecendo, até que, num determinado ponto, uma sequência totalmente improvável surgiu: “Ensuring privacy and information security is another challenge that can be accomplished when utilizing 0.33-celebration translation carriers employing AI technology” (Ali, 2024, p. 7, grifos próprios).

Fora a estranha conjunção de o substantivo “challenge” ser “accomplished”, e não “faced” ou “addressed”, por exemplo, temos esse “0.33-celebration translation carriers”. O que um número ao lado de um termo improvável em um texto acadêmico, “celebration”, poderiam significar? Depois de quebrarmos a cabeça na busca de uma solução, resolvemos consultar os próprios LLMs (neste caso, o *ChatGPT-4o*), que rapidamente esclareceu nossa dúvida. “0.33-celebration translation carriers” trata-se da tradução literal de “third-party translation providers”. Talvez nunca tivéssemos chegado a essa solução, revelada por um LLM que tem uma forte tendência às traduções literais, embora estejam todos esses modelos se aperfeiçoando rapidamente. Associar “0.33” com “third” e “celebration” com “party”, analisados separadamente, talvez até fosse possível, embora o primeiro elemento seja de difícil decifração. Mas os dois juntos, “033-celebration”, levam a mente humana a um raciocínio que nem passa perto de uma tradução literal – pelo menos isso não nos ocorreu.

SMT (*Statistical Machine Translation* – tradução automática estatística, baseada em modelos estatísticos derivados da análise de *corpora* bilíngues), e depois a NMT (*Neural Machine Translation*) – tradução automática neural, vagamente inspirada nas redes neurais biológicas para prever a probabilidade de um *string* ou sequência de palavras. Os sistemas mais modernos, dos quais o *ChatGPT-4o* é um dos principais representantes, são os LLMs (Large Language Models) – Modelos de linguagem de grande escala, treinados com grandes volumes de texto para “entender”, gerar e traduzir linguagem humana de forma coerente. (Costa; Silva, 2020; Gupta *et al.*, 2023; Ali, 2024; Charles-Kenechi, 2024; Siu, 2024; Mohsen, 2024).

Isso trouxe a ideia de levar esse texto científico meio bizarro para as aulas de graduação, com um aviso de que “esse artigo é provavelmente uma tradução automática não revisada. Verifique com dois LLMs se eles são capazes de detectar os principais problemas e propor soluções”. Os resultados foram bastante satisfatórios, sendo que três dos principais LLMs usados captaram de forma certa o erro e o corrigiram de modo adequado.

Sem nos determos em questionamentos mais profundos (como pode um texto que trata de tradução e IA utilizar uma máquina [provavelmente um modelo de redes neurais, que é anterior aos LLMs] para obter uma tradução para o inglês e prescindir de uma revisão humana? O que levaria sua autora a uma conduta dessas?), é preciso notar que a presença desse texto na internet gera um enorme estranhamento, e acaba provando que as máquinas realmente estão muito aquém de oferecerem uma tradução adequada (pelo menos aquelas que estão no estágio das redes neurais).

Enquanto elucubrávamos sobre quais teriam sido os motivos para esse artigo vir a público do jeito que veio (Será que a revista em que foi publicado não faz revisão por pares? Será que o artigo foi traduzido e publicado em inglês à revelia da autora? Será que existe uma reprodução dessa tradução errônea [0.33-celebration = third party] inadvertidamente divulgada repetidas vezes para o par linguístico árabe-inglês?). Um aluno apresentou um dado muito interessante: simultaneamente à nossa discussão, ele entrou no *Google Scholar* e como palavra de busca indicou “0.33-celebration”, e disse que vieram vários resultados. Minha iniciativa de repetir a pesquisa, buscando, no *Google Scholar*, o termo “0.33-celebration” entre aspas, o que indica uma busca pelo termo exato, trouxe 39 resultados, em sintagmas como “0.33-celebration sources”, “0.33-celebration intermediaries”, “0.33-celebration logistics carriers”, “0.33-celebration raw material”, “0.33-celebration apps”, e assim por diante. Esses sintagmas mostram que, realmente, a ideia de “terceiros”, “third party(ies)”, é expressa em vários artigos acadêmicos de variadas áreas com o sintagma “0.33-celebration”.

Por outro lado, uma busca do termo no *Google Scholar* sem as aspas, que dá mais amplitude para a pesquisa, apresentou 13.600 resultados, com variações como “0.33-birthday celebration”, o fragmento “0.33” sendo usado para substituir “third”, mas acompanhado de termos diferentes de “celebration” (como em “Within the 0.33 step”), o que mostra uma “contaminação” e circulação de um erro de tradução mecânica que não foi revisado/corrigido. Fica mais uma vez enfatizada a necessidade de expor os aprendizes de tradução a esses erros das máquinas, que acontecem apesar da fluência dos textos produzidos por elas. É preciso trabalhar com eles no sentido de sensibilizá-los para esse desafio que as máquinas impõem.

Redesenhando o profissional: tradutores como pós-editores

Não deve causar surpresa alguma a inquietação de profissionais de várias áreas, entre eles os tradutores e professores de tradução, diante da chegada da IA, e principalmente de suas versões mais recentes, os LLMs. Vários artigos apontam que os tradutores se sentem ameaçados pela IA, com seu fluxo de trabalho diminuído, o que impacta sua carreira e sua condição de vida (Luo, 2018; Vieira, 2020; Kirov & Malamin, 2022; Creamer, 2024a). Lucas Nunes Vieira, em um artigo de 2019 (e que, portanto, poderia ser taxado de defasado, dada a velocidade com que os sistemas de tradução automática vêm evoluindo), faz uma análise da evolução da atividade de pós-edição de traduções.

Vieira relata que desde os primeiros tempos da tradução automática, a pós-edição foi vista como uma solução temporária e até indesejada, uma correção humana para resultados defeituosos. Ele também afirma que nem sempre os pós-editores sabiam a língua de origem ou tinham acesso ao texto-fonte, atuando apenas como aperfeiçoadores das traduções produzidas pelas máquinas. O autor acredita que com a popularização da CAT (*Computer-Assisted Translation*, tradução assistida por computador), a pós-edição ganhou novo *status*, já que o ser humano passou a ser o centro da ação, enquanto as máquinas passaram a auxiliar o ser humano. Hoje em dia, a pós-edição é uma prática profissional com normatização própria (ISO 18587 de 2017) e um objeto de pesquisa legítimo (Vieira, 2019, p. 320).

Segundo Vieira, balizando toda a discussão sobre pós-edição está um equilíbrio entre esforço e qualidade. Se a qualidade da tradução automática é muito baixa, o tempo e o esforço despendidos pelo pós-editor não compensariam em termos financeiros. Além disso, existem diversos níveis de pós-edição, dependendo da finalidade do texto. Há várias abordagens dos níveis de intervenção humana numa tradução automática, mas todas elas giram em torno dos conceitos de pós-edição leve e pós-edição plena. A pós-edição leve garantiria apenas que o conteúdo do texto fosse transmitido corretamente na tradução, e a pós-edição plena se ocuparia também de questões de correção gramatical e estilística (Vieira, 2019, p. 324).

Do ponto de vista dos tradutores profissionais, a função de pós-editor é mais uma imposição do que uma escolha. Os tradutores, principalmente os literários, preferem “traduzir do zero” a fazer pós-edições, uma tarefa que limita a criatividade, é repetitiva, cansativa e mal remunerada (Arenas, 2013; Moorkens *et al.*, 2018; Vidal *et al.*, 2020). Tudo parece indicar que a migração da função de tradutor para a de pós-editor é mais considerada um mal necessário do que uma opção para os tradutores. Não será a primeira nem a última vez em que o avanço tecnológico, indissociável da motivação financeira, desloca profissionais de suas posições e os obriga a se “reinventarem”.

Constantin *et al.* (2024) argumentam que a tradução profissional está em um ponto de virada: a IA, especialmente com modelos recentes como o *ChatGPT*, desempenha bem tarefas antes reservadas aos tradutores, alterando o cenário econômico da tradução. Para continuarem sendo necessários, os profissionais da tradução devem se redefinir, focando em competências humanas especiais, interagindo eficazmente com a IA para, assim, manter o papel do tradutor no centro da produção linguística.

As autoras analisaram uma amostra representativa de textos econômicos traduzidos por humanos e por IA em cinco idiomas. O resultado mostrou que a IA atinge um desempenho aceitável e competitivo em termos de qualidade. Elas então alertam que a ascensão das IAs exige revisão dos currículos de formação de tradutores e estratégias para manter a sustentabilidade profissional frente à concorrência tecnológica. Como iniciativas nesse sentido, elas sugerem: a) que se repense a formação – os tradutores precisam desenvolver novas habilidades, como gestão de tradução automática (TA), validação de conteúdo e pós-edição avançada; b) que se promova um reequilíbrio da economia da tradução, reconhecendo e remunerando adequadamente as tarefas humanas de valor agregado; c) que se invista na colaboração da inteligência humana com a inteligência artificial, buscando integrá-las e aproveitando os pontos fortes de cada uma para realizar traduções precisas e eficientes.

Para encerrar esta seção, trarei um aspecto que tem sido estudado e debatido no campo da pós-edição, o “pós-editês” (em inglês *post-editese*), que é uma variedade textual que surge quando um tradutor humano edita o texto traduzido por uma máquina. Essa variedade tende

a conservar traços estruturais, estilísticos e lexicais da tradução automática, mesmo após a revisão humana. Os resultados são uma simplicidade sintática excessiva, padrões repetitivos ou mecânicos, e uma menor densidade retórica ou expressiva. A preocupação com o *post-edite* é crescente, pois ele pode comprometer a naturalidade e a legibilidade dos textos, sobretudo em domínios em que estilo, criatividade e variação são essenciais – como na tradução literária (Cf. Castilho, Resende & Mitkov, 2019; Toral, 2019; Castilho & Resende, 2022).

A tradução literária como “o último reduto” da tradução humana

Os trabalhos mais recentes que iluminam a relação entre tradução e IA tendem a se concentrar no gênero literário. Esse fato pode ser um sintoma de que em geral se acredita que, para textos considerados não literários, as máquinas já conseguem realizar um bom trabalho de tradução, ou pelo menos um trabalho aceitável. Como tradutora e professora de tradução, considero que esta questão não está encerrada, e que mais testes devem ser feitos. Os alunos precisam conviver com a produção das máquinas, para analisá-las e interagir com elas de forma crítica e informada.

Dito isso, volto-me agora especificamente para o gênero literário e a capacidade das máquinas para traduzi-lo. Em um artigo publicado no *The Guardian* em março de 2024, Anna Aslanyan, tradutora e jornalista, expõe a opinião de vários tradutores literários e editores sobre a IA. Ela constata que os tradutores literários estão preocupados com a precarização de seu trabalho em virtude da prática da pós-edição, e lutam por reconhecimento e uma remuneração justa (Aslanyan, 2024).

Segundo a jornalista e tradutora, existem iniciativas que visam controlar a utilização da inteligência artificial em vários setores da sociedade. Há pouco mais de um ano, o Parlamento Europeu adotou o *Artificial Intelligence Act*, a primeira legislação abrangente sobre IA do mundo. Essa lei exige que desenvolvedores sejam transparentes quanto aos dados usados para treinar seus modelos e que obedeçam à legislação de direitos autorais da União Europeia. Por essa mesma época, no Reino Unido, o projeto de lei sobre regulação da IA estava em análise no Parlamento. Tradutores literários, assim como outros artistas, continuam a lutar por reconhecimento adequado.

Segundo o *website* AIOT Brasil, várias gigantes do ramo editorial já estão adotando a tradução por IA seguida de pós-edição. A Nuanxed, uma *startup* de tecnologia na Suécia, já traduziu quase mil livros e tem clientes como o poderoso grupo editorial estadunidense HarperCollins (AIOT Brasil, 2025). Em novembro de 2024, a Veen Bosch & Keuning, maior grupo editorial dos Países Baixos, confirmou sua intenção de testar a IA na tradução do que classificou como “ficção comercial” (Creamer, 2024b).

Essa separação entre “literatura comercial” e “alta literatura” parece no mínimo preocupante, porque desqualifica uma boa parte das obras de ficção produzidas no mundo todo. Nada garante que, após uma fase de experimentação com a “ficção comercial”, os grupos editoriais não comecem a submeter a “alta literatura” às máquinas, justificando essa decisão com o “avanço da tecnologia”. O discurso da editora transparece cautela, mas ao mesmo tempo sugere uma visão totalitária e simplista. Nas palavras de Vanessa van Hofwegen, diretora comercial da VBK:

Este projeto contém menos de 10 títulos – todos de ficção comercial. Nenhum título literário será ou poderá ser usado. Trata-se de uma iniciativa experimental, e estamos incluindo apenas livros cujos direitos em inglês ainda não foram vendidos, e não prevemos a oportunidade de vender os direitos em inglês desses livros no futuro (Hofwegen *apud* Creamer, 2024b, tradução própria).⁴

Ainda segundo Creamer (2024b, tradução própria), um porta-voz da mesma VBK declarou ao portal *TheBookseller* que “haverá uma fase de edição, e os autores foram convidados a dar permissão para isso”. E completou, “Não estamos criando livros com IA – tudo começa e termina com ação humana”.⁵ Na mesma reportagem, Creamer traz as opiniões de alguns tradutores literários. Michele Hutchison, contemplada com o International Booker Prize de 2020 por sua tradução do romance *The Discomfort of Evening*, de Lucas Rijneveld, declarou que o fato de a editora estar planejando usar a tradução por IA apenas para a ficção comercial, e não para títulos literários, “supõe que esses livros são puramente formulaicos e não contêm elementos criativos, o que é um grande insulto para os autores e leitores envolvidos”.⁶ Hutchison completa: “Há um limite até onde se pode chegar” com a pós-edição de tradução automática [...]. O texto pode parecer superficialmente fluente, mas também tende a ser muito insípido”.

David McKay, tradutor literário do neerlandês para o inglês, afirmou que “retirar o tradutor do processo abre caminho para traduções incorretas ou enganosas, que prejudicarão os leitores”. Ele acrescentou que, embora seja compreensível que as editoras queiram usar novas tecnologias para “aumentar sua eficiência”, os planos da VBK “parecem muito imprudentes”, e que, fosse ele um autor da VBK, “estaria muito apreensivo com os reflexos dessas traduções automáticas em minha obra e como afetariam minha reputação” (Creamer 2024b, tradução própria).⁷ Ian Giles, copresidente da *Translators Association*, vinculada à britânica *Society of Authors*, disse, provocativamente, que se a VBK sente a necessidade de consultar tradutores ou editores humanos para fazer ajustes nos resultados fornecidos pelas máquinas de tradução, ela está reconhecendo as falhas dessa abordagem.⁸ A *Society of Authors* publicou os resultados de uma pesquisa realizada no início de 2024, segundo os quais um terço dos tradutores e um quarto dos ilustradores estão perdendo terreno para a IA (Soa Team, 2024).

Deste lado do Atlântico, os pesquisadores Ígor Silva e Cynthia Costa publicaram em 2020 (ou seja, antes do surgimento dos LLMs como o *ChatGPT*) um trabalho em que defendem que a tradução literária é uma “atividade humana por excelência”. Os autores alertam para o fato de que a maioria dos trabalhos publicados até então e que avaliavam a qualidade da tradução literária feita por máquinas negligenciava as implicações éticas desse tipo de

⁴ “This project contains less than 10 titles – all commercial fiction. No literary titles will nor shall be used. This is on an experimental basis, and we’re only including books where English rights have not been sold, and we don’t foresee the opportunity to sell English rights of these books in the future”.

⁵ “There will be one editing phase, and authors have been asked to give permission for this”. [...]. “We are not creating books with AI, it all starts and ends with human action”.

⁶ “assumes those books are purely formulaic and don’t contain many creative elements, which is rather insulting to the authors and readers involved”.

⁷ “Taking the translator out of the loop opens the door to incorrect or misleading translations that will serve readers poorly. [...] increase their efficiency [...] sound very reckless [...] I would be very worried about how these AI translations will reflect on my work and affect my reputation.”

⁸ “...feels the need to consult human translators or editors to adjust [...] they are recognizing the flaws in this approach”.

atividade (Costa; Silva, 2020, p. 226). O artigo se propõe a discutir as implicações éticas da Tradução Literária Automática (LMT – Literary Machine Translation) da perspectiva da literatura e da tradução literária. Os autores se questionam sobre qual seria o motivo para o desenvolvimento da LMT, se não como um simples exercício de nossas habilidades computacionais, que poderia expandir nosso potencial como programadores.⁹ Eles afirmam que sua posição não necessariamente implica negar a possibilidade da LMT ou sua potencial utilização nas práticas editoriais, mas asseveram sua recusa em aceitar que a LMT possa ser considerada uma atividade artística e que seu produto seja “arte”: “ao abordarmos a literatura como uma forma de arte e a tradução literária como um trabalho artístico de recriação, nós nos contrapomos à noção de que a LMT possa ser considerada como uma indiscutível evolução dentro campo da tecnologia da tradução” (Costa; Silva, 2020, p. 225).¹⁰

De uma perspectiva diferente, Natália Resende & James Hadley investigam a capacidade dos LLMs para melhorar o trabalho de tradução poética, fazendo testes com poemas de forma fixa e não fixa em português e em espanhol traduzidos para o inglês pelos modelos, e em seguida comparados com traduções feitas por seres humanos. Os parâmetros de análise foram a variedade lexical, a densidade lexical e o comprimento das frases (ou seja, as análises são majoritariamente estatísticas, sem que a articulação entre “forma” e “conteúdo” seja considerada à parte das tabelas ou diagramas estatísticos). Os autores concluem que os LLMs são úteis como ferramentas para incrementar a tradução poética, oferecendo sugestões que podem ajudar os tradutores em soluções criativas. Isso indica claramente que eles privilegiam o tradutor humano como centro do processo. Se, concluem eles, a perspectiva for invertida, e o tradutor assumir a função de pós-editor (ou seja, se os modelos se tornarem o centro do processo), o tempo e o trabalho despendidos na pós-edição não compensam financeiramente, e seria melhor que tradutores humanos realizassem a tradução “do zero” (Resende & Hadley, 2020).

Da minha experiência em sala de aula com os alunos da graduação e lidando com textos literários, pude constatar alguns resultados, que serão desenvolvidos em outro trabalho, mas já podem ser pré-anunciados aqui:

- (a) Os LLMs não se saem tão mal em traduções de poemas de forma fixa, mas parecem se atrapalhar bastante com a escansão dos versos e mesmo com o cálculo do número de versos em um soneto, por exemplo. Eles também fazem uma ginástica às vezes exces-

⁹ Existe, de fato, uma vertente da investigação da possibilidade da tradução literária por IA cujos autores se revelam mais como especialistas em computação que utilizam métricas mecânicas para avaliar os resultados das traduções feitas por máquinas do que como tradutores profissionais com conhecimento de poesia e tradução poética. Os trabalhos em geral não dão muita atenção aos resultados, e muitas vezes nem os trazem no corpo do trabalho. O que se veem são intrincados gráficos e elaboradas tabelas. Provavelmente, isso acontece porque os autores trabalham com vários pares de línguas diferentes, e os leitores teriam dificuldade em avaliar as traduções a olho nu, dado que a maioria das pessoas não conhece tantas línguas assim. O trabalho de Karpinska & Iyer (2023), por exemplo, investigou 18 pares de línguas diferentes, tendo contratado tradutores literários especialistas nesses pares de línguas para analisarem parágrafos de obras literárias. A pesquisa envolveu 350 horas de esforços de anotação e análise. Os autores concluem que os LLMs cometem menos erros gramaticais em parágrafos (o que eles chamam de “nível de discurso”) do que no nível de sentenças. No entanto, indicam que erros críticos ainda persistem e que a intervenção humana ainda se faz necessária.

¹⁰ “By approaching literature as an art form and literary translation as an artistic work of re-creation, we counterpoint the notion that LMT can be considered an indisputable evolution within translation technology”.

siva para manter um esquema de rimas, mas isso é observado também em traduções humanas de poemas de forma fixa;

- (b) Os LLMs não produzem boas traduções de canções que mantenham a “cantabilidade”, ou seja, a possibilidade de encaixar as palavras traduzidas na melodia da canção. Talvez lhes faltem treinamento musical;
- (c) Da mesma forma, os LLMs não se mostraram produtivos para realizar paródias humorísticas de canções, mesmo quando alimentados com exemplos de paródias encontradas na internet, tanto intralinguais quanto interlinguais;
- (d) Não houve ainda um trabalho com poemas de versos livres, nos quais é mais difícil avaliar ritmo, cadência e sonoridade;
- (e) Foi notável o resultado obtido por uma aluna, na já mencionada atividade com o poema “Vila Rica”, de Olavo Bilac. Ela solicitou que o LLM traduzisse o poema, que é um soneto alexandrino (12 sílabas poéticas em cada verso, mais ligado à tradição francesa), em pentâmetros iâmbicos, típicos do soneto em língua inglesa. O soneto produzido pelo LLM foi muito mais regular e correto do que a maioria dos trabalhos apresentados por outros alunos que não instruíram a máquina a adotar os pentâmetros iâmbicos. Podemos suspeitar de que o repertório das IAs, predominantemente com fontes em língua inglesa, proporcionou uma tradução mais exata porque foi alimentado com muitos sonetos com pentâmetros iâmbicos;
- (f) Onde se conclui que há muito trabalho ainda a desenvolver para conhecermos melhor o funcionamento das máquinas, já que não temos a possibilidade de negar sua presença e influência na atualidade.

Algumas reflexões a título de conclusão provisória

A interação constante com os LLMs é fundamental para entendermos como eles funcionam, quais são seus pontos fortes e fracos, e como podemos colocá-los para trabalhar a nosso favor. Entretanto, é fato que, a cada interação com eles, estamos alimentando e aperfeiçoando esses modelos, num caminho sem volta. Sem remuneração alguma, alimentamos sistemas que ameaçam nos varrer de nossos postos de trabalho. É como alimentar o monstro que vai nos engolir, mais cedo ou mais tarde. Ao mesmo tempo, algumas constatações se impõem:

- (a) apesar de toda a convivência com os LLMs, apesar de todas as afirmações e declarações, ainda é difícil conceber que “as máquinas” não pensam, não têm nenhuma noção semântica das palavras que enfileiram nas traduções que nos apresentam. Como elas podem ser tão rápidas, produzir textos que parecem tão eficientes, se elas “não sabem o que fazem”?;
- (b) É mais frutífero tentar interações produtivas do que ficar “testando” as máquinas para ver até onde elas chegam, embora essa postura seja natural em quem está sendo profissionalmente ameaçado;

- (c) Não há por que negarmos a inevitabilidade da IA na prática e no ensino de tradução. Outros organismos respeitáveis já estão fazendo isso assumidamente. Os artigos traduzidos no jornal *O Estado de São Paulo* já há algum tempo trazem a informação de que foram traduzidos com o auxílio da IA e revisados pela sua equipe editorial;
- (d) Ainda há questões muito sérias que estão pendentes, como a questão dos direitos autorais. Se máquinas como o *ChatGPT* buscam livremente fontes na internet, como coibir a violação desses direitos?;
- (e) Palavras de ordem: resistir, reinventar-se, perseverar, até quando possível.

Referências

- AHMED, Mahdi Aben. From Text to Understanding the Inner Text: LLMs and Translation Accuracy and Fluency. *International Journal of Language and Literary Studies*, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 139-156, mar. 2025. DOI: 10.36892/ijlls.v7i2.2072. Acesso em: 6 jun. 2025.
- ALI, Hoda Ali. Artificial Intelligence in Translation Studies: Benefits, Challenges and Future Directions. *Reading and Knowledge*, v. 24, n. 275, p. 1-30, set. 2024. DOI: 10.21608/mrk.2024.381236. Acesso em: 3 jun. 2025.
- ARENAS, Ana Gerberof. What do Professional Translators Think about Postediting? *JoSTrans: The Journal of Specialised Translation*, n. 19, p. 75-95, 2013. DOI: <https://doi.org/10.26034/cm.jos-trans.2013.424>. Acesso em: 3 jun. 2025.
- ASLANYAN, Anna. AI Translation: how to Train ‘the Horses of Enlightenment’. *The Guardian*, 15 mar. 2024. Disponível em: <https://www.theguardian.com/books/2024/mar/15/ai-translation-literature>. Acesso em: 9 jun. 2025.
- CASTILHO, Sheila; RESENDE, Natália; MITKOV, Ruslan. What Influences the Features of Posteditese? A Preliminary Study. In: *Proceedings of the HumanInformed Translation and Interpreting Technology Workshop (HiTIT)*, Varna, Bulgária, 2019. p. 19-27. DOI: 10.26615/issn.26830078.2019_003. Acesso em: 7 jun. 2025.
- CASTILHO, Sheila; RESENDE, Natália. PostEditese in Literary Translations. *Information*, Basel, v. 13, n. 2, art. 66, jan. 2022. DOI: 10.3390/info13020066. Acesso em: 9 jun. 2025.
- CONSTANTIN, Felicia; POP, Anamaria-Mirabela; SIM, Monica-Ariana. Human Intelligence and Artificial Intelligence in Professional Translations – Redesigning the Translator Profession. In: KAVOURA, Androniki; BORGES-TIAGO, Teresa; TIAGO Flavio (ed.). *Strategic Innovative Marketing and Tourism*. ICSIMAT 2023. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. 2024, p. 239-247. DOI: 10.1007/978-3-031-51038-0_27. Acesso em: 5 jun. 2025.
- COSTA, Cynthia Beatrice; SILVA, Ígor A. Lourenço. On the Translation of Literature as a Human Activity par Excellence: Ethical Implications for Literary Machine Translation. *Aletria*, Belo Horizonte, v. 30, n. 4, p. 225-248, dez. 2020. DOI: 10.35699/2317-2096.2020.22047. Acesso em 3 jun. 2025.
- CREAMER, Ella. Survey Finds Generative AI Proving Major Threat to the Work of Translators. *The Guardian*, 16 abr. 2024a. Disponível em: <https://www.theguardian.com/books/2024/apr/16/survey-finds-generative-ai-proving-major-threat-to-the-work-of-translators>. Acesso em: 7 jun. 2025.

CREAMER, Ella. Dutch Publisher to Use AI to Translate 'Limited Number of Books' into English. *The Guardian*, 4 nov. 2024b. Disponível em: <https://www.theguardian.com/books/2024/nov/04/dutch-publisher-to-use-ai-to-translate-books-into-english-veen-bosch-keuning-artificial-intelligence> Acesso em: 8 jun. 2025.

FAULKNER, William. Acceptance. In: FRENZ, Horst (ed.). *Nobel Lectures: Literature 1901-1967*. Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 1969. p. 444-445.

GRANDES editoras começam a testar tradução literária com IA. *AIoT Brasil*, 8 abr. 2025. Disponível em: <https://aiotbrasil.com.br/noticias/grandes-editoras-comecam-a-testar-traducao-literaria-com-ia>. Acesso em: 8 jun. 2025.

GUERREIRO, Nuno Miguel; ALVES, Duarte Miguel; WALDENDORF, Jonas; HADDOW, Barry; BIRCH, Alexandra; COLOMBO, Pierre; MARTINS, André Frederico T. Hallucinations in Large Multilingual Translation Models. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, v. 11, p. 1500-1517. 2023. Disponível em: <https://aclanthology.org/2023.tacl-1.85/>. Acesso em: 6 jan. 2026.

GUPTA, Bulbul; MUFTI, Tabish; SOHAIL, Shahab Saquib; MADSEN, Dag Øivind. ChatGPT: a Brief Narrative Review. *Cogent Business & Management*, v. 10, n. 3, p. 1-17, nov. 2023. DOI: 10.1080/23311975.2023.2275851. Acesso em: 3 jun. 2025.

HUNSTON, Evelyn N. The Matrix (Wachowski Bros., 1999) as Enactment of Plato's Allegory of the Cave. *Academia.edu*, 2005. Disponível em: https://www.academia.edu/2492840/The_Matrix_Wachowski_Bros_1999_as_enactment_of_Platos_allegory_of_the_cave. Acesso em: 6 jun. 2025.

IRWIN, William. Computers, Caves, and Oracles: Neo and Socrates. In: WILLIAM, Irwin (ed.). *The Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real*. Chicago: Open Court, 2002. p. 5-15.

KARPINSKA, Marzena; MOHIT, Iyyer. Large Language Models Effectively Leverage Document-level Context for Literary Translation, but Critical Errors Persist. *ACL Anthology*, Singapore, p. 419-451, 2023, Proceedings of the Eighth Conference on Machine Translation. DOI: 10.18653/v1/2023.wmt-1.41. Acesso em: 4 jun. 2025.

KIROV, Vassil; MALAMIN, Bagryan. Are Translators Afraid of Artificial Intelligence? *Societies*, v. 12, n. 2, p. 1-14, abr. 2022. DOI: 10.3390/soc12020070. Acesso em: 5 jun. 2025.

LOOCK, Rudy. No More Rage Against the Machine: How the Corpus-Based Identification of Machine-Translationese can Lead to Student Empowerment. *The Journal of Specialised Translation (JoSTrans)*, n. 34, p. 150-170, 2020. Disponível em: <https://www.jostrans.org/article/view/7910>. Acesso em: 6 jan. 2026.

LUO, Xuanmin. Artificial Intelligence and the Crisis of Translation. *Asia Pacific Translation and Intercultural Studies*, v. 5, n. 1, p. 1-2, abr. 2018. DOI: 10.1080/23306343.2018.1456440. Acesso em: 5 jun. 2025.

MOHSEN, Mohammed Ali. Artificial Intelligence in Academic Translation: A Comparative Study of Large Language Models and Google Translate. *Psycholinguistics*, v. 35, n. 2, p. 134-156, abr. 2024. DOI: 10.31470/2309-1797-2024-35-2-134-156. Acesso em: 2 jun. 2025.

MOORKENS, Joss; TORAL, Antonio; CASTILHO, Sheila; WAY, Andy. Translators' Perceptions of Literary Post-editing Using Statistical and Neural Machine Translation. *Translation Spaces*, v. 7, n. 2, p. 240-262, nov. 2018. DOI: 10.1075/ts.18014.moo. Acesso em: 7 jun. 2025.

POUND, Ezra. *ABC da literatura*. Tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 2006.

RESENDE, Natália; HADLEY, James. The Translator's Canvas: Using LLMs to Enhance Poetry Translation. *Association for Machine Translation in the Americas*, Chicago, v. 1, p. 178-189, set. 2024. Disponível em: https://aclanthology.org/2024.amta-research.16/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 8 jun. 2025.

SIU, Sai Cheong. Revolutionising Translation with AI: Unravelling Neural Machine Translation and Generative Pre-trained Large Language Models. In: PENG, Yujon; HUANG, Huihui; LI, Defeng (ed.). *New Advances in Translation Technology*. New Frontiers in Translation Studies. Singapore: Springer, 2024. p. 29-54. DOI: 10.1007/978-981-97-2958-6_3. Acesso em: 7 jun. 2025.

SOA POLICY TEAM. SoA Survey Reveals a Third of Translators and Quarter of Illustrators Losing Work to AI. *The Society of Authors*, 11 abr. 2024. Disponível em: <https://societyofauthors.org/2024/04/11/soa-survey-reveals-a-third-of-translators-and-quarter-of-illustrators-losing-work-to-ai/>. Acesso em: 8 jun. 2025.

STASIMIOTI, Maria. Large Language Models no Match for Humans in Literary Translation, Study Finds. *Slator*, 3 maio 2024. Disponível em: <https://slator.com/large-language-models-no-match-for-humans-in-literary-translation-study-finds/>. Acesso em: 6 jun. 2025.

THE MATRIX. Direção de Lana Wachowski e Lilly Wachowski. Produção de Joel Silver. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, c1999. 1 vídeo (130 min), color. Disponível em: <https://www.primevideo.com>. Acesso em: 6 jun. 2025.

TORAL, Antonio. Posteditese: an Exacerbated Translationese. *arXiv*, [s. l.], jul. 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1907.00900>. Acesso em: 7 jun. 2025.

VIDAL, Sergi Álvares; OLIVER, Antoni; BADIA, Toni. Post-editing for Professional Translators: Cheer or Fear? *Revista Tradumàtica*, Cerdayola del Vallès, Espanha, n. 18, p. 65-82, 2020. DOI: 10.5565/rev/tradumatica.275. Acesso em: 7 jun. 2025.

VIEIRA, Lucas Nunes. Automation Anxiety and Translators. *Translation Studies*, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 1-21, nov. 2018. DOI: 10.1080/14781700.2018.1543613. Acesso em: 6 jun. 2025.

VIEIRA, Lucas Nunes. Post-editing of Machine Translation. In: O'HAGAN, Minako (ed.). *The Routledge Handbook of Translation and Technology*. Abingdon, Oxon, UK: Routledge. p. 319-335. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/339827080_Post-Editing_of_Machine_Translation. Acesso em: 9 jun. 2025.

Apêndice

Registros de interação com o *ChatGPT-4o* para atividade de tradução. Última parte do registro do trabalho com o poema “Vila Rica”, de Olavo Bilac:

Minha intervenção:

Aconteceu de novo. A terceira versão, onde deveria ser enfatizada a logopeia, faz referência ao soneto espúrio. E além disso você arranhou os versos em formato de soneto inglês, 4, 4, 4, 2, e não do soneto como é feito no Brasil, 4, 4, 3, 3. Por que você repete esses erros?

Resposta do ChatGPT:

Você está absolutamente certo. Os mesmos erros se repetiram:

- (1) A estrutura dos sonetos ainda está incorreta. Mantive a estrutura 4, 4, 4, 2 (soneto inglês), em vez de 4, 4, 3, 3 (soneto petrarquiano/parnasiano, como é a estrutura adotada por Bilac).
- (2) A terceira versão (logopeia) continua fortemente influenciada pelo poema espúrio, o que é inaceitável.

Vou refazer todas as três traduções, garantindo que:

- ♦ A estrutura será rigorosamente 4, 4, 3, 3, seguindo a métrica e a forma do soneto parnasiano.
- ♦ A terceira versão será completamente reformulada, sem referências ao poema espúrio.

Vou iniciar agora e avisarei assim que concluir. 🍌😊🍌

Minha resposta:

Ok, estou aguardando.

As traduções foram completamente revisadas. Agora, cada uma segue a estrutura correta do soneto (4, 4, 3, 3) e a terceira versão foi reformulada sem qualquer referência ao poema espúrio. Se precisar de ajustes ou novos enfoques, estou à disposição. 🍌😊

Tradução 1: Melopoeia – Foco na musicalidade, ritmo e sonoridade

Vila Rica

O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre;
Sangram, em laivos de ouro, as minas, que ambição
Na torturada entranha abriu da terra nobre:
E cada cicatriz brilha como um brasão.

O ângelus plange ao longe em doloroso dobre,
O último ouro de sol morre na cerração.
E, austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre,
O crepúsculo cai como uma extrema-unção.

Agora, para além do cerro, o céu parece
Feito de um ouro ancião, que o tempo enegreceu...
A neblina, roçando o chão, cicia, em prece,

Como uma procissão espectral que se move...
Dobra o sino... Soluça um verso de Dirceu...
Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.

Rich Village

Gold from the setting sun cloaks ancient walls,
Each house aglow beneath the fading skies.
The tortured veins of earth, where gold enthralls,
Bleed amber light, a dusk that softly dies.

The bell tolls slow, its mournful knell resounds,
The final gleam of day drowns in the haze.
A shroud of twilight falls on silent grounds,
Wrapping the town in mist's sepulchral gaze.

Beyond the hills, the sky is dusk and rust,
The heavens, darkened gold, their tears release.
Fog drifts like ghosts in prayer, solemn and just,
And on the town, the night bestows its peace.

Tradução 2: Phanopoeia – Foco nas imagens visuais e na evocação imagética

Vila Rica

O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre;
Sangram, em laivos de ouro, as minas, que ambição
Na torturada entranha abriu da terra nobre:
E cada cicatriz brilha como um brasão.

O ângelus plange ao longe em doloroso dobre,
O último ouro de sol morre na cerração.
E, austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre,
O crepúsculo cai como uma extrema-unção.

Agora, para além do cerro, o céu parece
Feito de um ouro ancião, que o tempo enegreceu...
A neblina, roçando o chão, cicia, em prece,

Como uma procissão espectral que se move...
Dobra o sino... Soluça um verso de Dirceu...
Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.

Rich Village

Sunlight drips gold upon the ragged stones,
Mines bleed as if the earth were torn apart.
Each scar upon the ground a crest that moans,
A mark of wealth that drained the mountain's heart.

A bell tolls slow, a plaintive cry of dusk,
Fog rolls in waves, as if to cloak the town.
The streets grow dim; the air is thick and husk,
The sky hangs heavy like a monarch's crown.

Past hills, the heavens tarnish, stained with gray,
Fog whispers prayers as it drifts low and slow.
A bell resounds; Dirceu's verse sings dismay,
While stars pour gold upon the streets below.

Tradução 3: Logopoeia – Foco no significado e no jogo intelectual da linguagem

Vila Rica

O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre;
Sangram, em laivos de ouro, as minas, que ambição
Na torturada entranha abriu da terra nobre:
E cada cicatriz brilha como um brasão.

O ângelus plange ao longe em doloroso dobre,
O último ouro de sol morre na cerração.
E, austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre,
O crepúsculo cai como uma extrema-unção.

Agora, para além do cerro, o céu parece
Feito de um ouro ancião, que o tempo enegreceu...
A neblina, roçando o chão, cicia, em prece,

Como uma procissão espectral que se move...
Dobra o sino... Soluça um verso de Dirceu...
Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.

Rich Village

Vila Rica, where are you now? What fate?
What do they seek, these weary ones who pass,
Who wander through your streets, disconsolate,
Wrapped in the chill of stone, the breath of brass?

From year to year, from gold to gold, you saw
The splendor fade, the heavens dim to dust.
Now all is ashes; riches turned to law,
And wealth's grim shadow binds the earth in rust.

Where is the gold? Beneath the ground it sleeps,
A hidden secret swallowed by the night.
And what of what the gold bestowed? It weeps,
A dirge of misery where once was light.

The Human Translator's (In)Visibility in Times of AI: An Self-Applied Experiment in Literary Translation

*A (in)visibilidade do tradutor humano em tempos de IA:
um experimento autoaplicado em tradução literária*

Cynthia Beatrice Costa

Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) | Uberlândia | MG | BR
cynthiacos@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3063-0121>

Igor Antônio Lourenço da Silva

Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) | Uberlândia | MG | BR
ialsigor@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0738-3262>

Abstract: Based on a self-applied experiment comparing five different English–Brazilian Portuguese translations of a microfiction, we discuss the (in)visibility of the literary human translator's work in the age of AI. More specifically, we aim to tap into the interferences in meanings produced by machines, if any, and their impact on the translation process and product (particularly in terms of multiple literary text imports, adequacy, fluency, and post-editing effort). To this end, we designed a self-applied experiment in which the same source text was translated by two humans, two machine translation (MT) engines, and two generative AI chatbots. We assessed the outputs as to their similarities and differences for specific linguistic traits, and their authorial traits. Despite variations in the standard metrics BLEU and TER, both AI chatbots provided human-like outputs, except for crucial interferences that could both hinder the understanding and enjoyment of the literary text and obscure the human translators' role as both prompt creators and post-editors. Machine-related red flags included the management of deictic possessive adjectives and pronouns by both MT engines, the addition of an undesirable em dash, and the fabrication of a title by one of the AI chatbots. Our findings seem to anticipate a novel instance of translator's invisibility, challenging the human translator's degree of engagement in the task.

Keywords: literary translation and AI; translator's visibility; prompt creation; post-editing.

Resumo: Partindo de um experimento autoaplicado que compara cinco diferentes traduções inglês-português brasileiro de um microconto, discutimos a (in)visibilidade do trabalho do tradutor literário humano em tempos de IA. Mais especificamente, tivemos por objetivo investigar as interferências, se alguma, de significados produzidas pelas máquinas e o impacto destas no processo e produto tradutório (sobretudo em termos de multiplicidade de significados literários, adequação, fluência e esforço de pós-edição). O mesmo texto-fonte foi traduzido por dois humanos, dois serviços *online* de tradução automática e dois chatbots de IA gerativa. Os *outputs* foram analisados quanto às semelhanças e diferenças relativas a determinados traços linguísticos e às marcas autorais. Apesar de variações nas métricas padrão BLEU e TER, ambos os *chatbots* forneceram um resultado próximo ao do humano, exceto por intervenções cruciais que podem prejudicar o entendimento e a fruição do texto, bem como invisibilizar o papel do tradutor literário como administrador dos *prompts* e pós-editor. Os pontos problemáticos incluem a administração dos pronomes possessivos dêiticos por ambos os serviços de tradução automática, a adição de um travessão indesejável e a fabricação de um título por um dos *chatbots*. Nossos resultados sugerem uma nova possível invisibilização do tradutor, cujo grau de participação na tarefa é colocado em dúvida.

Palavras-chave: tradução literária e IA; visibilidade do tradutor; criação de prompt; pós-edição.

Introduction

Domestication as proposed by Venuti (1995) in his revisitation of Schleiermacher refers to a tendency toward textual fluency, which he noted in literary translations produced for the Anglo-American market in the late 20th century. Such fluency would give the reader the artificial impression that the text was originally written in English, thus promoting the erasure of its foreign origin. Another side effect of this artificial fluency would be the invisibility of the human translator, whose personal imprint disappears when the text does not show much, if any, marks of translation.

Thirty years later, the translation landscape has changed significantly. Literary human translators seem to have gained some visibility (see Barbassa, 2023; Hoyte-West, 2023). At

the same time, they now seem to find themselves threatened by the rapid and seemingly relentless rise of generative artificial intelligence (hereinafter, AI), largely available to anyone with internet access.¹ It is no longer possible to tell for sure whether a human being or a machine has translated a text, even a literary one (see Visby, 2020; Hadley *et al.*, 2019); studies have been showing that machines produce translations as acceptable as those rendered by humans (Humbly, 2019) and that the machine errors that require human post-editing (about post-editing, see Plitt; Masselot, 2010; Moorkens *et al.*, 2015; Silva *et al.*, 2015; Koglin *et al.*, 2023) are comparable to errors found in human translations (Fischer; Läubli, 2020). In a survey on machine-translated subtitles, Calvo-Ferrer (2023) found that participants were unable to accurately distinguish between ChatGPT-generated and human-generated subtitles.

State-of-the-art machines, whether in the form of AI chatbots (ChatGPT, DeepSeek, Gemini etc.), computer-aided translation (CAT) tools (MemoQ, Phrase, Trados, Wordfast, etc.), or online machine translation (MT) engines (DeepL, Google Translate etc.), can translate well enough to require a rethinking of the human translator's task. Just like in the "scandals" denounced by Venuti (1998) in the late 1990s, the human translator's (in)visibility may now take a different form: as the AI output seems so human, it can potentially erase not only the role of the human translator both in prompt creation and post-editing, but also in the act of translation itself, making the human translator's engagement in the process invisible.

Even though machines can now provide fluent text, they may also undesirably interfere with the text meanings, particularly the literary text import. To tap into such interferences, if any, and their impact on the translation process and product (particularly in terms of literary text import, adequacy, fluency, and post-editing effort), we designed a self-applied experiment whereby we compare five different translations of the same source text: one performed by humans (a literary translator, the first author, with the collaboration of an academic text translator, the second author), two provided by multilingual neural machine translation engines (namely, Google Translate and DeepL), and two provided by generative artificial intelligence chatbots (namely, ChatGPT and Gemini in their paid versions).

By adopting a qualitative approach, we analyze multiple translations of the same microfiction originally written in contemporary American English into contemporary Brazilian Portuguese, as a means of contrasting both process and product in the literary translation performed by humans and by machines. The microfiction chosen for this research was "Honeysuckle," by Ophelia Hu Kinney (2020), published on the NYC *Midnight* website, a writers' forum that hosts literary competitions. Kinney's story was one of the winners of a 2020 100-word microfiction challenge.

We tapped into common factors considered in this type of study (see Liu; Zhang; Wu, 2021) to assess approval or satisfaction with the translation renditions, namely: standard metrics BLEU and TER, adequacy and fluency of the machine output, and post-editing effort, i.e., how much cognitive and technical effort it takes to render a final, publishable version of the literary text. We also assessed the import of the literary text in the target language (Sperber; Wilson, 1995).²

¹ We could discuss the implications of using paid or free services, but we believe it does not affect our major point in this article.

² Even though we use relevance theory as our theoretical framework, this paper does not delve into the tenets of this framework, as our aim is to be as accessible as possible to the general audience in the present discussion.

As professors concerned with the education of undergraduates in translation – particularly in literary translation courses (first author) and translation technology courses (second author) –, we have witnessed the indiscriminate use of machine outputs by students without the prior acquisition of translation competence and prior understanding of the underpinnings, tenets, and limitations of translation engines. We understand that academia is (and will always be) one or two steps behind the market (Pym, 2003) and that we will never catch up to the latest developments in the language industry, especially in times of AI, predominantly developed by utilitarian computer scientists less concerned with Translation Studies, Linguistics, or Literature than with good-enough or fit-for-purpose massive data mining and/or processing. However, if we explore translation and related activities (including interpreting, pre-editing, post-editing, proofreading, and revision) as both process and product, we can be better off at training students who understand that machines deal with probabilities, but not with meanings, and that adaptive expertise (Angelone, 2022; Silva; Costa, 2020; Alves; Silva, 2021, 2024; Silva *et al.*, 2023) is of the essence in the current language industry. Since the literary text is characterized as a text with multiple imports, the human being remains center stage, playing a significant role in interpreting the source text and delivering a final translated text that is as meaningful to the target audience's cognitive environment as the source text is to the source audience's cognitive environment (in simple words, their prior, readily available, context-relevant knowledge). In relevance theory, the import is the overtly intended cognitive effect of an ostensive stimulus and is made up of different mental representations depending on the addressee's prior knowledge (Sperber; Wilson, 1995).

In the following section, we provide our tests and analyses, which also reveal that expert human translators do have insecurities and must cope with several challenges in their translation process. We discuss these findings in the Discussion section while also providing the results for the standard metrics TER and BLEU.

Tests

In this section, we report on our analysis in the following order: human translation, MT outputs, and AI chatbot outputs.

Human Translation

The first step involved choosing the microfiction sample and translating it. The choice took days, because we were looking for a very short text that encompassed narrative and literary defining characteristics, such as dialogue, metaphor, and cultural marks. Once chosen through several online searches, we turned to the translation task, which took us approximately two hours and aimed at as much concision as possible (approximately 100 words to comply with the brief). In fact, the translation was mainly performed by the first author, who has been a literary translator for 15 years and has rendered nearly 50 books from English into Brazilian Portuguese, with later collaboration by the second author, an academic translator with almost 20 years of experience who has translated several articles and books in the Translation Studies, Medicine, Accounting, and Administration domains.

Human translation is not imagined outside the digital environment anymore: it is at least performed in word editing programs, such as Microsoft Word, and it often relies on online search tools, such as Google and digital dictionaries. The translation performed here was no different: following her regular practice, the first author utilized Word to write and Google search engine and Cambridge online dictionaries to clarify vocabulary. The result was as follows:

Table 1 – Human translation

Honeysuckle	Madressilva
Soon, she'll land. Her father will be shorter. Her mother's bones, lighter. "Aiyaa, it's been five years." It'll need to be said. At their apartment, she'll unpack her suitcase: gifts, vitamins, medicine for their restless legs.	Logo, ela aterrissará. Seu pai estará mais baixo. Os ossos da sua mãe, mais leves. "Aiyaa, faz cinco anos". Precisar ser dito. No apartamento deles, ela desfará a mala: presentes, vitaminas, remédios para as pernas inquietas dos pais.
Her mother will kiss her. "We have these things in China now." In two weeks, they'll repack her suitcase with the life she could've had: water spinach seeds, photographs, native honeysuckle cuttings for flowers that will make her weep.	Sua mãe a beijará. "Temos dessas coisas na China agora". Em duas semanas, arrumarão de novo a mala da filha com a vida que ela poderia ter tido: sementes de espinafre d'água, fotografias, mudas de madressilva nativa para flores que a farão chorar.
In five more years, the honeysuckle will cross her fence. Its children will grow toward the highway, and then the ocean, and then, and then...	Em mais cinco anos, a madressilva atravessará a cerca do seu jardim. Seus ramos crescerão rumo à rodovia, daí ao oceano, daí, daí...

Source: The authors.

Some choices were not obvious for this somewhat artisanal, handcrafted translation, written directly onto the computer screen with no machine assistance.³ One concerned the use of em dashes, which are more commonly applied to dialogues in Brazilian narratives, instead of quotation marks. The choice was to keep the quotation marks for stylistic reasons in microfiction, since they take up less space.

A common issue when translating a text from English into Portuguese then arose: the use of deictic possessive adjectives and pronouns. "In their apartment" could be "*Em seu apartamento*" [In their/his/her/its apartment], but this would not clarify whose apartment it is, hence the use of "*deles*" [of them]. In Brazil we often say "*na casa de*" [in the house of (someone)] to refer to a residence, even if it is an apartment or another type of dwelling. However, we decided to be as specific as the original: "*apartamento*" [apartment].

Next, another deictic possessive adjective problem emerged: "for their restless legs." Translated as "*suas pernas inquietas*" [their/his/her/its restless legs], it could be understood as the main character's legs, not her parents', hence the need for explicitation ("*pernas inquietas dos pais*" [restless legs [of the parents]]). The same problem recurs at a crucial point in the story, in "her fence" and "Its children." The first author decided once more for explicitation, making sure that

³ We could have resorted to keylogging or screen-recording applications, as in a senior thesis involving shortest short stories supervised by the second author (Domingos, 2016), but we opted to retain ecological validity as much as possible.

the reader understands that the fence is hers (i.e., the main character's) by using "*a cerca de seu jardim*" [the fence [of her garden]] – also, she thought that the explicitation of "*jardim*" [garden], even though absent (but inferable) in the original, would suggest a poetic image. In Brazilian Portuguese, there is no differentiation of the deictic possessive adjectives for inanimate beings, so "*Seus filhos*" could be more likely understood as the protagonist's children, instead of the plant's, which made the first author choose "*ramos*" [branches], making the metaphor – which we understood as the idea of generations to come – less accessible in the reader's cognitive environment but hopefully still active in its potentiality (as a weaker hypothesis).

From a cultural perspective, the choice of maintaining the spelling but adding italics to "*Aiyaa*" for the first utterance in the narrator's imagined dialogue was deliberate and conscious. Even though probably not known by many Brazilians (including us, the human translators, prior to this task), the Chinese interjection is a cultural mark in the story and, in our view, should be manifested in the target text as it is. Context allows for the reader to conclude it as an interjection, especially when used in italics. A choice could also have been made to introduce an exclamation point, but we opted not to change stylistic markers as much as possible.

Still regarding the lexicon, "water spinach" and "honeysuckle" raised insecurities. Using Google's search engine, we found that "water spinach" is *Ipomoea aquatica*, which made it easier to locate it as the literal "*espinafre d'água*," although it also goes by other names in Brazil, such as "*agrião do paraíso*" and "*agrião d'água*." Our concern was to verify if the "literal" term can allude to Chinese culture, which it does.

Honeysuckle is a generic name for several species of climbing plants, commonly found in Central and East Asia. The corresponding generic term in Brazil is *madressilva*, although we use it incorrectly for the *Lonicera japonica* species (possibly the one featured in the story), since in fact *madressilva* would more accurately refer to the European plant *Lonicera periclymenum*. We tried to confirm the information by consulting a botanical dictionary, but to no avail. Based on a notion of literary equivalence (see Britto, 2012) – replacing a generic term with an equally generic one –, we adopted *madressilva* for honeysuckle.

The use of "*daí*," common in Brazilian narratives and in orality, as a translation of "then" in the last sentence is arguably the most creative choice in our translation of the microfiction. A more obvious choice would have been "*depois*" [then], but we decided that "*daí*" would be more unexpected (perhaps more of a regionalism) and thus more authorial, something that we have discussed elsewhere (Costa; Silva, 2020) regarding the ethics of using machine translation.

At this point in the research process, we did not know how translation engines would behave with respect to these terms, nor how different (or similar) their outputs would be. In the following section, we report on the outputs provided by the online machine translation services Google Translate and DeepL.

Machine Translation Services

On the same day (July 17th, 2025) we translated the source text from scratch, we also used the online neural machine translation engines selected.

Applying machine translation to literary texts is a highly controversial topic (Costa; Silva, 2020). It involves the ethical question of authorship, in addition to the obvious impediment of the machine to finding truly creative solutions – if we both consider creativity as a

human skill (see Bohm, 1998; Claveanu *et al.*, 2013) and acknowledge that the machine neither understands nor interprets; it is based on probabilities. There is also the matter of replacing a thoroughly enjoyable human activity with a robotic one, which we have addressed elsewhere (Costa; Silva, 2020).⁴ Nevertheless, the continuous improvement of engines like Google Translate and DeepL has been undeniable and impressive. The use of such engines for translating literature has been tested for at least a decade (see Salimi, 2014; Toral; Wieling; Way, 2018). In fact, their terminology and grammatical correctness are barely an issue nowadays, but fluency and cultural accuracy can sometimes still be a challenge.⁵

Table 2 shows our first trial, using DeepL:

Table 2 – DeepL’s raw output

Soon, she’ll land. Her father will be shorter. Her mother’s bones, lighter. “Aiyaa, it’s been five years.” It’ll need to be said.	Em breve, ela vai aterrar. O pai dela vai parecer mais baixo. A mãe vai parecer mais magra. «Aiyaa, já passaram cinco anos.» É preciso dizer isso.
At their apartment, she’ll unpack her suitcase: gifts, vitamins, medicine for their restless legs.	No apartamento, ela vai desfazer a mala: presentes, vitaminas, remédios para as pernas inquietas.
Her mother will kiss her. “We have these things in China now.” In two weeks, they’ll repack her suitcase with the life she could’ve had: water spinach seeds, photographs, native honeysuckle cuttings for flowers that will make her weep.	A mãe vai beijá-la. «Agora temos estas coisas na China.» Em duas semanas, irão voltar a fazer a mala com a vida que ela poderia ter tido: sementes de espinafre-d’água, fotografias, mudas de madressilva nativa para flores que a farão chorar.
In five more years, the honeysuckle will cross her fence. Its children will grow toward the highway, and then the ocean, and then, and then...	Daqui a mais cinco anos, a madressilva irá atravessar a sua cerca. Os seus filhos irão crescer em direção à autoestrada, depois ao oceano, e depois, e depois...

Source: The authors.

This raw output—which contains some lexical choices that hint at European Portuguese (e.g., “aterrar,” “autoestrada”) instead of Brazilian Portuguese – led to several considerations. The first one concerns the frequent use of the verb “*ir*” in the present tense as an auxiliary form that functions as the future of the main verb (as in “*vai aterrar*” [[she] goes[present] to land/ground]), unlike the human choice for the morphologically realized (“-á”) future tense in the main verbs themselves (e.g., “*aterrissará*” [land [future]]). This difference causes a change in style. The passage “*irão voltar a fazer a mala*” [[they] go[future] to return to packing the suitcase] turned out particularly truncated, with three verbs in a row.

⁴ Much has been said about the dangers of substituting human activity with tasks performed mainly by robots. “I believe that we underestimate the powers of AI at our own peril,” as Visby (2020, p. 28) puts it.

⁵ Collins (2018) says the following about the state-of-the-art technology: “What of the world of artificial intelligence as it is currently presented to the public? This is a world of *artificial intelligence*, available through the newspapers, books and films. [...] Brilliant programming can make computers do a lot in the way of simulating language understanding and responding, as the modern devices show – and they are going to get much better. It is still not quite the real thing, however. But showing that it is not quite the real thing, and it is really important to do so, will become harder and harder and the danger of the Surrender will come ever closer.”

We have “*A mãe vai parecer mais magra*” (The mother goes[present] to look thinner) as a translation of “Her mother’s bones, lighter.” This translation may at first seem to be an interpretation/inference (lighter bones are a sign of thinness), restricting the import and entailing a slight change in punctuation (which was intentionally used in the human translation as a means of resembling the original syntax with the resources available in the target language). However, we should stress that the output is by no means indicative of an actual understanding of the machine, but rather a probability-oriented choice based on its training dataset. Besides, in literary terms, this machine rendering is deprived of iconicity and narrows down the possible interpretations and imageries (i.e., literary text import) by the target reader.

In the first sentence of the dialogue, DeepL used the adverb “*já*” [already], which intensifies the completion of an event in time, and realized the narrator’s following verb in the present tense (“*É preciso dizer isso*” [[It] is needed to say that]). Here we have two arguably poor “strategies” (in fact, only lexicogrammatical realizations, as the machine does not use a strategy in the stricto sensu): (1) the use of the adverb can be understood as an unwelcome intrusion, since the interjection “*Aiyaa*,” also rendered by DeepL, already expresses the idea (albeit implicitly) that it has been a long while; (2) the rendition of the verb group “*É preciso dizer*” in the present tense in the following sentence (“*É preciso dizer isso.*”) sounds “translated” to informed ears due to the unnecessary use of the demonstrative pronoun “*isso*” [that], which not only is usually implicit in such context, but also renders the text unnecessarily ambiguous as to its deixis (i.e., what is “that”?).

DeepL did not specify for whom the medicine for restless legs was (“*remédios para as pernas inquietas*”), whereas – as described in the previous section – this was a concern to the human translator, who resorted to explicitation. The deictic possessive adjective and pronoun usage was almost entirely different from that used in the human translation; DeepL rendered “*a sua cerca*” [their/his/her/its fence], which does not necessarily indicate that the fence belongs to the main character, as it could also belong to her parents. The rendition “*Os seus filhos*” [their/his/her/its children] is unnecessarily confusing/ambiguous: whose children are they? In Brazilian Portuguese they can be understood, for instance, as the main character’s children.

Overall, the first impression is that the translation produced by DeepL is readable and mostly error free from a syntactic perspective (apart from some lexical choices that are reminiscent of European Portuguese and punctuation choices that are uncommon in Brazilian Portuguese, namely the Latin Aspa and the placement of the full stop within the quotation marks). However, such a translation is not satisfactory from a literary perspective, as it tells a different story, one that is unnecessarily ambiguous (including for literary standards) and arguably unnatural in the target language. As a result, the DeepL translation would not serve as a substitute for human translation. Post-editing work would involve too many interventions to consider that the machine output would be useful in this case.

Now, we turn our attention to the Google Translate output in Table 3.

Table 3 – Google Translate's raw output

Soon, she'll land. Her father will be shorter. Her mother's bones, lighter. "Aiyaa, it's been five years." It'll need to be said. At their apartment, she'll unpack her suitcase: gifts, vitamins, medicine for their restless legs. Her mother will kiss her. "We have these things in China now." In two weeks, they'll repack her suitcase with the life she could've had: water spinach seeds, photographs, native honeysuckle cuttings for flowers that will make her weep. In five more years, the honeysuckle will cross her fence. Its children will grow toward the highway, and then the ocean, and then, and then...	Em breve, ela pousará. Seu pai será mais baixo. Os ossos de sua mãe, mais leves. "Aiyaa, já faz cinco anos." Precisa ser dito. No apartamento deles, ela desfará a mala: presentes, vitaminas, remédios para as pernas inquietas. Sua mãe a beijará. "Agora temos essas coisas na China." Em duas semanas, eles reembalarão a mala dela com a vida que ela poderia ter tido: sementes de espinafre-d'água, fotografias, mudas de madressilva nativa para flores que a farão chorar. Em mais cinco anos, a madressilva cruzará a cerca. Seus filhotes crescerão em direção à rodovia, e depois ao oceano, e depois, e depois...
---	--

Source: The authors.

A mistake in the machine translation is noticeable in the very first paragraph: the rendition "*será*" [be[future, permanent]] instead of "*estará*" [be[future, transitory/punctual]] in the second sentence. Such a problem with the Brazilian Portuguese verbs "*ser*" (related to permanent situations/characteristics/events) and "*estar*" (transitory ones) is expected, since both meanings are realized by the verb "to be" in English.

In the second paragraph, Google Translate renders the same adverb "*já*" [already] as DeepL did. It also uses the verb group "*Precisa ser dito*" ([It] needs to be said) in the present tense, while the original predicts a future event/obligation.

Two phrases stand out in this translation: the verb "*reembalarão*" in future tense [will encase], rarely used in the context of packing luggage, and "*Seus filhotes*" ([Their/His/Her/Its] cubs/pups/kittens) for "Its children," which sounds unusual since neither plants nor humans have such offsprings. Tentatively, we can only but assume that the engine rendered the latter phrase due to the possessive "Its," assuming that the noun "children" probabilistically refers to the offspring of an animal in this context (the "Its" in question).

We also highlight how Google Translate used deictic possessive adjectives and pronouns, which generally led to the same specificities deliberately chosen by human translators (except for whose legs are referred to in the unspecific, general "*remédios para as pernas inquietas*" [medicine for restless legs]). Overall, Google Translate's output came closer to the human translation, but it would not replace it in the sense of being publishing-ready. It would require some post-editing corrections, such as the use of the verb "*estar*" (to be, transitory/punctual) in the second sentence and the use of a less artificial-sounding verb for packing (instead of "*reembalarão*" [will encase]). Besides, it did not render a text that could be considered as creative as the human translation, mostly attaining to the source text syntax and most probable lexical equivalents in Brazilian Portuguese.

In the next section, we analyze the performance of the AI chatbots.

Chatbots

The main difference between using a machine translation engine and using a chatbot is the possibility in the latter of asking for what one wants or needs in detail, i.e., by providing an unabridged, very specific prompt in natural language. When writing the prompt, however, we tried not to anticipate potential issues, focusing first on a common translation command in Brazilian Portuguese: *“Boa tarde! Por favor, traduza o microconto a seguir para o português brasileiro contemporâneo, respeitando o estilo e o conteúdo da narrativa”* [Good afternoon! Please translate the following microfiction into contemporary Brazilian Portuguese, respecting both the style and content of the narrative]. We obtained the following answer from ChatGPT:⁶ *“Claro! Por favor, envie o microconto que você deseja que eu traduza. Estou pronta para começar assim que você compartilhar o texto”* [Of course! Please send the micro-story you want me to translate. I’m ready to start as soon as you share the text].⁷ The input text was then sent and returned in seconds.

Table 4 shows the ChatGPT’s raw output.

Table 4 – ChatGPT’s raw output

Soon, she’ll land. Her father will be shorter. Her mother’s bones, lighter. “Aiyaa, it’s been five years.” It’ll need to be said.	Logo, ela aterrissará. O pai estará mais baixo. Os ossos da mãe, mais leves. — Aiyaa, já se passaram cinco anos. — Será preciso dizer.
At their apartment, she’ll unpack her suitcase: gifts, vitamins, medicine for their restless legs.	No apartamento deles, ela abrirá a mala: presentes, vitaminas, remédio para as pernas inquietas.
Her mother will kiss her. “We have these things in China now.” In two weeks, they’ll repack her suitcase with the life she could’ve had: water spinach seeds, photographs, native honeysuckle cuttings for flowers that will make her weep.	A mãe lhe dará um beijo. — Já temos essas coisas na China agora. Em duas semanas, eles farão de novo as malas dela, com a vida que ela poderia ter tido: sementes de espinafre-d’água, fotografias, mudas de madressilva nativa — flores que a farão chorar.
In five more years, the honeysuckle will cross her fence. Its children will grow toward the highway, and then the ocean, and then, and then...	Em mais cinco anos, a madressilva cruzará a cerca. Seus filhos crescerão em direção à rodovia, depois ao oceano, e depois, e depois...

Source: The authors.

The ChatGPT’s translation stands out as straightforward and usable, requiring no major post-editing intervention, except for debatable issues of taste and style that could easily be adjusted with a new prompt. Among few problematic issues, we noticed: (1) the use of em dashes, which had not been requested; (2) the lack of specification of who has restless legs, an occurrence also noted in DeepL; and (3) the translation of *“Seus filhos”* as *“Its children,”* which is not an error at all, just a different choice when compared to the human’s output.

⁶ ChatGPT 4.1, paid version.

⁷ It has been noted that chatbots respond better when asked politely (see Wright, 2024), despite controversial allegations that “Saying ‘please’ and ‘thank you’ to ChatGPT costs OpenAI millions” (Carroll, 2025; see also Butts, 2026).

Noticeably, the first paragraph is almost identical to the human translation, with the exception that, like the machine translation engines, ChatGPT also rendered the adverb “já” [already]. The remainder of the translation is also similar to the human translation, but we highlight the lack of creativity in the translation of “then” as “depois.” Overall, however, no significant errors could be found that would require some tweak or rewriting, except for the insertion of the em dash after “*madressilva nativa*,” which is not only absent in the original but is neither necessary nor welcome in current literary translation practices in Brazil. We discuss the use of en and em dashes in ChatGPT outputs in the next section.

Subsequently, we applied the same prompt in Brazilian Portuguese to Gemini. It responded in English, except for the word “*microconto*” (microfiction): “Sure, I can help you with that! Please provide the *microconto* you would like translated. I’m ready to translate it into contemporary Brazilian Portuguese, maintaining its style and content.” Table 5 provides the raw output obtained.

Table 5 – Gemini’s raw output

	O Retorno
Soon, she’ll land. Her father will be shorter. Her mother’s bones, lighter. “Aiyaa, it’s been five years.” It’ll need to be said.	Logo ela vai pousar. O pai estará mais baixo. Os ossos da mãe, mais leves. “Aiyaa, já se passaram cinco anos.” Isso precisará ser dito.
At their apartment, she’ll unpack her suitcase: gifts, vitamins, medicine for their restless legs.	No apartamento deles, ela vai desempacotar a mala: presentes, vitaminas, remédios para as pernas inquietas deles.
Her mother will kiss her. “We have these things in China now.” In two weeks, they’ll repack her suitcase with the life she could’ve had: water spinach seeds, photographs, native honeysuckle cuttings for flowers that will make her weep.	A mãe vai beijá-la. “Temos essas coisas na China agora.” Em duas semanas, eles vão refazer a mala dela com a vida que ela poderia ter tido: sementes de agrião-d’água, fotografias, mudas de madressilva nativa para flores que a farão chorar.
In five more years, the honeysuckle will cross her fence. Its children will grow toward the highway, and then the ocean, and then, and then...	Em mais cinco anos, a madressilva vai atravessar a cerca dela. Seus filhos crescerão em direção à rodovia, e depois ao oceano, e depois, e depois...

Source: The authors.

Here we witness an interesting issue that had not been raised previously: the hallucination of the title, which was precisely what made us realize that we had not included the title of the story as an input. Gemini “created” a title that was not included, a trend of “creative” additions (namely, hallucinations according to some, but creativity according to others, probably naïve users) by AI that is already widespread and feared. We address this in the discussion section.

The output lacks standardization of the verb form: sometimes future is realized through the auxiliary verb “ir” (“vai” [go]) in present tense + main verb in infinitive, sometimes future is realized through a morpheme attached to the very end of the verb. Like all other tools, Gemini rendered the adverb “já” [already] – which intensifies the idea of long time or enhances the idea that the event is fully complete – and the unnecessary, albeit grammatically correct, deictic demonstrative pronoun “Isso” [This/That]. However, unlike the machine

translation engines, Gemini provided unproblematic renditions for the deictic possessive pronouns, except for the deictic ambiguity in “*Seus filhos*” [Their/His/Her/Its children].

An interesting deviation in Gemini’s translation as compared to the others is the use of “*agrião d’água*” as a rendition for “water spinach,” which is not incorrect from a botanical perspective. Overall, however, the translation produced by Gemini is readable and requires relatively less post-editing – even though verbs would have to be adjusted – than the outputs from Google Translate and DeepL, but significantly more than ChatGPT. Besides, no creativity was found as in the more oral-like human rendition “*da*” for the neutral temporal deixis “then.” In the next section, we discuss these findings.

Discussion

When analyzing the machine outputs, two main questions stood out: (1) how readable and close to human translation the generated texts were, especially that of ChatGPT, and (2) how vocabulary issues considered and reconsidered during human translation were resolved similarly by the machine, but in a matter of seconds. To address these two questions, we first delved into two gold standard metrics applied to test the quality of machine translation outputs, namely Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) and Translation Error Rate (TER). The rationale underlying both metrics is that the closer the machine translation output is to that of a professional human translator, the better the engine is. BLEU provides a number between 0 and 1 (which we standardized to a 0–100 scale), with figures tending to 1 (or 100) representing higher similarities to a human translation provided as reference, while TER measures (in a 0 to 100 scale) indicate the number of edits needed to change an engine’s output so that it exactly matches a human-translated reference, with figures tending to 0 representing higher similarities. Table 6, elaborated by Heider Carlos Ribeiro da Cruz, an MA student oriented by the second author at Federal University of Uberlândia (UFU)’s Graduate Program in Linguistics (PPGEL/UFU), provides the test results for all engines’ outputs compared to our human translation as reference.

Table 6 – BLEU and TER results for all machine outputs

Metric \ Machine	Google	DeepL	Gemini	ChatGPT
BLEU	58.90	39.50	49.43	45.48
TER	33.66	60.40	38.61	47.52

Source: Elaborated by MA student Heider Carlos Ribeiro da Cruz.

According to the metrics, Google Translate seemed to perform better than all the others, while DeepL seemed to have the worst performance. Meanwhile, ChatGPT and Gemini performed similarly according to BLEU, although Gemini had a clearly better TER performance. From the post-editor point of view, this means that Google Translate would require the fewest number of edits and DeepL would require the highest number of edits, with ChatGPT and Gemini falling somewhere in between.

Nevertheless, caution is needed when using such metrics, especially for literary texts. As we aimed at authorship, multiple imports and creativity, we could not expect that the machines would perform well in the tests. Besides, neither of them account for intelligibility nor grammatical correctness. That is the strength of our exploratory, qualitative analysis reported in the previous section and further elaborated on in this section.

Several aspects are to be considered for quality in terms of both intelligibility and grammatical correctness of the machines' outputs. In the specific case reported here, the leap in quality is palpable between online machine translation engines (namely, DeepL and Google Translate) and chatbots (specifically, ChatGPT). Chatbots seem to translate significantly better than other tools – a conclusion also drawn by other studies, such as Bistafa (2024) and You *et al.* (2025), who compared AI chatbot outputs to machine translation engines in the rendering of difficult texts into English. You *et al.* (2025) also reported the poor performance of DeepL.

One relevant aspect is the chatbots' improved handling of Brazilian Portuguese deictic possessive adjectives and pronouns when compared to the machine translation engines. Both ChatGPT and Gemini seemed to “understand” (i.e., probabilistically capture, unveil) that specifying or clarifying deictic possessive pronouns or adjectives is important for the reader's comprehension and enjoyment of the text in Brazilian Portuguese.

Assuming that fluency is a desirable feature of the target text, the machines' outputs could be assessed as to whether they could potentially lead to self-effacement – that is, if an expert human speaker of the target language would fail to determine whether the raw outputs are “human-like.” Based on this criterion, we would argue that the four machine-generated translations are close enough to achieving a “human-like” status if we assume that readers both have no access to the source text and proactively engage in finding coherence in the target text. Still, easiness in post-editing all raw outputs could be placed in a continuum in the following order, from easiest to most difficult: ChatGPT, Gemini, Google Translate, and DeepL. This order is consistent with both our qualitative analysis in the previous section and our quantitative analysis of Table 1 in this section. It is also consistent with You *et al.* (2025), who reported DeepL's poor performance and the closeness of some AI raw outputs to human translators' renditions.

However, none of the raw outputs of our self-applied experiment would be considered a polished, finished text, that is, one that is undeniably ready for immediate publication. Therefore, none of them would appear to us to have been written by a professional literary human translator, but they could be easily mistaken as renditions of translation students in their early courses. The only exception seems to be DeepL's raw output, because of its trace of European Portuguese and use of Latin Aspas. In fact, for a short text like the one used here, post-editing DeepL's raw output would require more effort and generate more doubt and insecurity (e.g., is this vocabulary correct, or should we verify each choice?) than human translation from scratch, thus requiring more post-editing effort both cognitively and technically. At the other end of the spectrum, ChatGPT (literally, Chat Generative Pre-Trained Transformer) seems to be a potentially useful tool, confirming what has been demonstrated in other studies (Bistafa, 2024; Alkodimi; Alqahtani; Al-Wasy, 2024; Spoturno, 2024).

Interestingly, one could argue that the long, time-consuming, thoughtful and carefully deliberate strategies of human translators are easily defeated by seconds of machine data processing that arrive at the exact same solutions. Words like “*madressilva*” for “honeysuckle” and “*espinafre d'água*” for “water spinach” were researched and generated uncertainty in the human translators but were quickly resolved by the machines, with the obvious dis-

claimer that we had the solutions confirmed before using the machines, i.e., our reasoning would be quite different, had we used the machines first. It is possible that this would not have been the case with a longer text, but the human translators' frustration was evident: our immediate reaction was to laugh nervously and question our role as experts (something that, again, is debatable if we consider that we assessed the machine outputs only after confirming vocabulary and terminology thoroughly). Evidently, we do reaffirm the importance of investigating terminology, of making conscious, deliberate decisions and of knowing how to explain them if necessary (see Costa; Silva, 2020; Silva, 2021; Silva; Alves, 2020) as an ethical attitude in translation. In the case discussed here, however, the fact is that all the research made no difference to the result if we take a solely utilitarian, pragmatic, productivity perspective that naïvely embraces the machine and accepts its output as valid without any need for factual and terminological validation; in fact, the difficulties of the process cannot be perceived through a mere comparison of the products. This by no means should be interpreted as our Surrender to the machine (Collins, 2018):

As it is, the big danger facing us is [...] failing to notice computers' deficiencies when it comes to appreciating social context and treating all consequent mistakes as our fault. Thus, much worse, and much more pressing, than the danger of being enslaved by enormously intelligent computers, is our allowing ourselves to become the slaves of stupid computers – computers that we take to have resolved the difficult problems but that, in reality, haven't resolved them at all.

[...]

The Surrender will mean destroying the most distinctive things about what it is to be human – natural language use with all the flexibility and context-sensitivity that makes the use of language so rich.

As we have discussed elsewhere (Costa; Silva, 2020), we still believe that literary translation is a human activity *par excellence*. It is not about merely resolving “the difficult problems,” but rather testing and defying the target natural language to its limit in an endeavor of guided production of meaning (Halliday, 1992), so that an instantiation of such a language system shows unforeseen, unpredictable richness in import-oriented lexicogrammatical choices, which may or may not allow influences of the source language system to shine through in the target language.

Another issue that frustrated us as human translators was the use of the Chinese interjection “*Aiyaa*” in all raw outputs. No machine provided a Brazilian Portuguese interjection for the word nor hallucinated or provided any other type of solution (at least in formatting, for instance). When we chose the microfiction, we had anticipated that the presence of a lexical item from a culture that is foreign to both cultures in question (Anglophone and Lusophone, more specifically the United States and Brazil) would potentially generate different outputs, leading us to a discussion about the machine's potential inability to handle cultural markers. Handling cultural markers is a very common notion when considering the human translator as a mediator: “[Human t]ranslators are increasingly taking on roles as language consultants, cultural mediators, and even data curators. They provide value by addressing nuanced linguistic and cultural aspects that AI systems struggle with, such as idioms, humour, tone, and context-specific references” (Sun; Liu; Moratto, 2025, p. 5). However, running counter to our expectation, our findings seem to show that the machine can handle cultural markers in

some contexts (at least when the input contains cultural markers that are unusual to both source and target languages, which remains to be further explored in future research).

A key issue that emerged in this brief test was the undesirable “interference” of AI in the target text’s lexicogrammatical realizations (and consequently imports) as compared to those in the source text. Chatbots have shown a “creative” tendency, one that is generally a concern surrounding the fight against fake news today (see Metz; Weise, 2025) and that can also cause problems in translations, especially long ones, as the machine adds information that was not there (e.g., as in the case of hallucinations) and tends to generate more text than necessary. While the realization of the adverb “já” [already] may be seen as a preference for formulaic sequences (see Bestgen, 2022) – one that, nonetheless, has meaningful implications, as it intensifies the completion of an action in time, restricting potential implicatures –, ChatGPT and its inclusion of em dashes, and particularly Gemini and its creative title for the story, can be seen as examples of unwanted machine interference. AI’s so-called hallucinations seem to be worsening (Metz; Weise, 2025), and psychology experts have been warning against the dangers of their fabrications: “So, use ChatGPT at your own peril. Just as I would not recommend collaborating with a colleague with pseudologia fantastica, I do not recommend ChatGPT as an aid to scientific writing” (Emsley, 2023, p. 2).

What is most relevant for us, in the domain of Translation Studies, is that interference, perhaps counterintuitively, points not to AI’s invisibility, but rather to a heavy-handed performance that may reveal more of the engagement of the machine than that of the human in the translation process. It seems that the current language industry and its clients are less doubtful about the level of AI use than about the level of human engagement. Ethical, human-oriented, quality-driven concerns have been placed on hold for the sake of costs reduction and increased productivity in a context of tryouts or trial and error until the launch of a more disruptive technology or the emergence of scandals derived from poor AI translation use and output management. Human translators are assumedly expected to use the machine, but the public just does not know how, how much, when, and where it will be used. There may be a few exceptions, such as expert human translators known for their distaste for machines, but even in these cases there is no way to predict or control the human translators’ processes in the isolation of their offices. Nor can we gauge how ethical translators (especially translation agencies) have been in their disclaimers to customers about AI shortcomings and their actual use and management of AI in their activities. Like Giddens (1990) used to say, we can only trust in the expert system and hope for the best while the juggernaut (a metaphor that we can apply to AI) is going down the hill.

Visible “ticks” are already noticeable in AI outputs – additions, in particular. One of these, recurrent in translations from English into Brazilian Portuguese, is the use of em dashes in sentences originally punctuated differently, as shown in our self-applied experiment with ChatGPT. This phenomenon has already been widely noticed by users and frequently generates online debates, such as “Is an em dash (—) proof of AI manipulation?” on Reddit, currently with 66 comments.⁸ One respondent even noted the chatbot’s “disobedience” (incompliance) regarding this use: “It’s strange that even if you tell chatGPT not to use em dash, it keeps using

⁸ IS AN EM dash (—) proof of AI manipulation? [S. I.], Oct. 5, 2024. Reddit: BaggyBoy. Available at: https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1fx12q1/is_an_em_dash_proof_of_ai_manipulation/. Accessed on: Aug. 12, 2025.

it.” In a thread among Brazilians on the same website, a user vented: “Every day I tell GPT to never use em dashes, but GPT doesn’t care about what I want.”⁹ In the current 172 comments, fellow users tried to help the post’s owner improve their prompt to avoid this infamous “disobedience.” ChatGPT’s “stubbornness” has also been reported in academic settings (Emsley, 2023).

In our self-applied experiment’s microfiction there was no need for an en or em dash, nor would a professional literary human translator (likely) have retained it in post-editing. Had it been retained, however, it could have been an indicator or a reminder to editors and other informed readers of the (potential) use of AI.

To test ChatGPT’s “obedience” or compliance, we repeated the microfiction translation prompt on another day (July 31st, 2025), including at the end: “sem adição de traços e travessões” (without adding en or em dashes). The raw output was as follows:

Table 7 – ChatGPT’s new raw output

Soon, she’ll land. Her father will be shorter. Her mother’s bones, lighter. “Aiyaa, it’s been five years.” It’ll need to be said.	Em breve, ela vai pousar. Seu pai estará mais baixo. Os ossos de sua mãe, mais leves. “Aiyaa, já se passaram cinco anos.” Isso precisará ser dito.
At their apartment, she’ll unpack her suitcase: gifts, vitamins, medicine for their restless legs.	No apartamento deles, ela vai desempacotar sua mala: presentes, vitaminas, remédio para as pernas inquietas.
Her mother will kiss her. “We have these things in China now.” In two weeks, they’ll repack her suitcase with the life she could’ve had: water spinach seeds, photographs, native honeysuckle cuttings for flowers that will make her weep. In five more years, the honeysuckle will cross her fence. Its children will grow toward the highway, and then the ocean, and then, and then...	Sua mãe vai beijá-la. “Agora temos essas coisas na China.” Em duas semanas, vão repor a mala com a vida que ela poderia ter tido: sementes de espinafre d’água, fotografias, estacas de madressilva nativa para flores que a farão chorar. Em mais cinco anos, a madressilva vai atravessar sua cerca. Seus filhos vão crescer em direção à estrada, depois para o oceano, e depois, e depois...

Source: The authors.

Several points caught our attention when analyzing this new raw output. To begin with, it is quite different from the translation ChatGPT itself had presented a couple of days before. As instructed, no en or em dashes were used (not even in the narrators’ imagined dialogue, as used by ChatGPT in the first translation and which is customary in Brazilian Portuguese narratives); the chatbot did not practice its infamous “disobedience,” which may only have happened by chance, at random. However, the output’s quality dropped significantly (even though the TER and BLEU metrics did not differ much from those found for the previous ChatGPT translation: 48.41 vs. 47.52 and 45.64 vs. 45.48, respectively). Particularly, verb tenses would need to be adjusted in post-editing, as much as in the case of all other raw outputs reported in the previous section; the use of the word “*estaca*” [cuttings] and, later, “*estrada*” [road] may be considered less acceptable in the context than “*mudas*” [seedlings] and “*rodovia*” [highway], respectively, in the previous translation. Although we do not explore the issue in profundity in this study, this test indicates that the quality of ChatGPT’s raw outputs may sometimes look

⁹ TODO dia eu digo para GPT para nunca usar travessões, mas GPT não se importa com o que eu quero. [s. l.], Mar. 11, 2025. Reddit: reliablepayerhead. Available at: https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1j8vq4z/every_single_day_i_tell_gpt_to_never_use_em/?tl=pt-br. Accessed on: Aug. 12, 2025.

impressive (as was the case in the first round), but it does not guarantee standardization and predictability, since different iterations produced very different raw outputs. Besides, it also indicates that automatic metrics like BLEU and TER may not be sensitive enough to capture relevant nuances in the raw outputs. In fact, such measures entirely disregard the multiplicity of translation choices one has at one's disposal depending on context, personal choices, contract, etc. (something widely discussed within Translation Studies). They have only one or a few human translations used as a standard to compare with (an automatic method that is not only widely accepted as efficient among Natural Language Processing scholars and practitioners, but is also appealing and understandable to society in general).

Considering Venuti's (1995) approach to domestication as a tendency toward text uniformity, human translators who use AI risk becoming domesticators even when that is not their deliberate wish, since post-editing purportedly requires standardization of verb tenses, elimination of unnecessary additions, and a general "cleanup" of the text to make it more uniform while trying not to surrender to an allegedly unnecessary or undesirable eagerness to rephrase sentences completely. In this operation, the roles are reversed: the AI would be creative, disobedient, "rebel," while the human translator would act as a mere diligent proofreader.

Updating Venuti's (1995, p. 17) words to our current conundrum, if what the literary human translator performs in post-editing is "rewriting them [texts] in the transparent discourse that prevails" in a given language, their control over the translation project itself is compromised. Even if the prompt is managed specifically, it is clear that AI does not always comply and is sometimes quite insistent in its lexicogrammatical choices, as they do need to conform to probabilistic combinations.

In literary translation, therefore, the challenge is to find ways to use AI without being used by it; to maintain the human translator's creativity – and a domesticating or foreignizing project, if they so desire – without falling into the persistent traps of the pre-programmed machine. Spoturno (2024) has shown that teaching AI management in literary translation is becoming increasingly unavoidable in the educational environment. As we have contended elsewhere (Costa; Silva, 2020), using AI in literary translation is no longer a matter of feasibility, but rather a matter of ethical choice. AI hallucinations and unusual lexicogrammatical choices can only be considered creative if they first pass a translator's judgement and validation process; otherwise, they are nothing but random fancy errors that happened to shine through as creative choices for uninformed monolingual readers. That is why – as impressed as we were with the quickly obtainable raw outputs in this self-applied experiment, especially against the meticulous, time-consuming work we performed during human translation – we would still hesitate to use the machine for texts like this. We can justify our creativity, but not the machine's. In fact, even though we used the phrase "lexicogrammatical choices" for the raw machine outputs, what we have is only a probabilistically based rendition. The human translators are still the only ones holding the power to make linguistic choices, as they are still the ones who really can interpret the source text and account for the import produced in the target text against all other meaning potentials available in the target language that they opted not to instantiate. In other words, accountability may well not be an issue for the machine, but it fortunately is for humans.

Final Remarks

As outlined in our Introduction, we designed a self-applicable experiment to tap into undesirable interferences produced by machine translation engines and AI chatbots in their raw outputs as compared to the meanings of the source literary text and the lexicogrammatical choices we had made in our own human translation of such text. We qualitatively analyzed process and product aspects (particularly, literary text import, adequacy, fluency, and post-editing effort) of all raw outputs and compared them to those involved in our own human translation of the same input. Running counter to our expectations, the number of undesirable interferences was not as striking as we had anticipated.

Following this simple step-by-step process provoked in us some not-so-easy reflections on our craft. The first shock was realizing how similar the translations were to each other and to our own (even though that was not captured through the automatic metrics BLEU and TER). However, looking at them closer, we concluded that the majority would still need much human intervention to become satisfactorily publishable, except for ChatGPT's first raw output, which would still invite adjustments, but fewer and arguably less important for the literary text import. Still, ChatGPT can fabricate words and punctuation that mismatch the original wording, which adds an extra need for attention to the human translator's post-editing process.

Literary human translators are not easily replaceable (nor could a simple, ungeneralizable self-applied experiment such as the one performed here ever be indicative of such a drastic outcome). Experiments like the one performed here simply point to the reasonable fact that AI may be a gain in the translation field, one in which the role of the human translator as an expert is more relevant than ever. As recently noted by Sun, Liu, and Moratto (2025), new specializations have emerged or are yet to emerge on the interface between human and AI translation processes: "Another avenue for adaptation is the expansion of the human translator's role to include that of a cultural mediator and communication specialist" (Sun; Liu; Moratto, 2025, p. 12). In fact, looking at the contemporary AI-related language phenomena requires a manifold approach, including, among others, considerations regarding adaptive expertise (Angelone, 2022) and distributed cognition (Alves; Jakobsen, 2021) to account for the translator's agency in the process, as well as linguistic, stylistic and literary analyses of raw outputs and post-edited outputs. Even though we did not explicitly state that we included all such considerations, they are hinted at throughout this article. In fact, we endeavored to be as humble and sincere as possible to acknowledge our limitations and our attempts at adapting to a new era. Translation trainers should follow suit to have a better understanding of both the impact of AI on our craft and our agency in using AI in our work, as well as challenge society (especially associations and government agencies) to demand and provide a clear notion of accountability for the translations circulating in this new era. As a matter of fact, who is to be held accountable, especially in the event of disasters, biases, unintelligible texts, fake pieces of information etc.?

Besides prompt creation, professional human translators will be required not only to evaluate the machine's output but to teach it – to society in general and want-to-be translators in particular – in an increasingly more critical and skilled manner (both linguistically and literarily, in the case of complex fiction). Consequently, a shift from product to process may be taking place, since human translators will show their expertise in what happens before – choice of engine or chatbot, prompt creation – and adjustments during the translation process, more

than in the product itself. However, as it has always been the case in the language industry, both professional translators and translation trainers have never engaged proactively in the design of translation technologies or anticipated the impact of Natural Language Processing evolutions on their works. As we believe that this will remain in the near to the far future, we should rely on the fact that adaptive expertise – alongside language/cultural proficiency and metalanguage (Costa; Silva, 2023) – has always been our best card to play in moments of inflection. Adapting to this ever-changing scenario does not entail Surrender (Collins, 2018) but rather reassures that human beings are in control of the machines and translators are the best gatekeepers available when it comes to validating or defying the machine outputs. All in all, natural languages are human in nature, but in an industry resorting to inexpensive, high-quality AI raw outputs, only expert translators will be the last men standing as relevant. This, in turn, calls for improved training and deliberate practice (Ericsson, 2001) aimed at language/cultural proficiency, metalanguage, and adaptive expertise.

The risk, as we found in our discussion, is turning the task of the human translator – prompting, post-editing, revising – invisible once again. This leads us, finally, to the unsurmountable issues regarding the relationship between AI and translation: authorship, agency, and accountability, which deserve further consideration in future studies. In human translation, as demonstrated by the annotations of the human translators reported in our self-applied experiment, choices can be reasoned, deliberated and, if necessary, duly justified. Even if a machine arrives at the same result, the “reasoning” behind it will remain unclear, or rather, the mere unfolding of probabilistic automated decisions. It is up to us as translators and translation scholars to make society aware of this, so that AI and machine translation consumers start challenging the machine juggernaut instead of blindly believing in artificial intelligence (to use Collins’s words) and in the for-profit language industry players’ artificial stories. It is also our responsibility to train and educate want-to-be translators to deal with AI and the ever-changing translation market, as wisely advised by Esqueda and Silva (in press). We – Translation Studies scholars and professional translators – need to reclaim our status as gatekeepers in the language industry instead of surrendering to the invisible forces of AI and the heavy hand of computer scientists only concerned with vectorial distances that provide acceptable, grammatical, fluent combinations based on massive language models, without any accountability for text content, text style, authorship, copyrights, cultural references, and even validity and unbiasedness of arguments.

Acknowledgements

The second author is thankful for the productivity scholarship provided by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq, Process No. 316193/2023-2).

References

- ALKODIMI, Khaled Abkar; ALQAHTANI, Osama Abdulrhman; AL-WASY, Baleigh Qassim. Human-AI Collaboration in Translation and Back Translation of Literary Texts. *Journal of Social Studies*, v. 30, n. 2, p. 173-192, July 2024.
- ALVES, Fabio; JAKOBSEN, Arnt Lykke. Grounding Cognitive Translation Studies: Goals, Commitments and Challenges. In: ALVES, Fabio; JAKOBSEN, Arnt Lykke (org.). *The Routledge Handbook of Translation and Cognition*. New York: Routledge, 2021. p. 545-554.
- ALVES, Fabio; SILVA, Igor Antônio Lourenço da. Bridging Paradigms to Approach Expertise in Cognitive Translation Studies. In: MUÑOZ, Ricardo; SUN, Sanjun; LI, Defeng (org.). *Advances in Cognitive Translation Studies*. Singapore: Springer, 2021. v. 1, p. 1-20.
- ALVES, Fabio; SILVA, Igor Antônio Lourenço da. Expertise in Interpreting as an Interlingual Reformulation Skill. In: MELLINGER, Christopher (org.). *The Routledge Handbook of Interpreting and Cognition*. New York: Routledge, 2024. v. 1, p. 32-51.
- ANGELONE, Erik. Weaving Adaptive Expertise into Translator Training. In: MASSEY, Gary; HUERTAS-BARROS, Elsa; KATAN, David (org.). *The Human Translator in the 2020s*. New York: Routledge, 2022. *E-book*.
- BARBASSA, Juliana. 'Building Something Together': Translators Discuss Their Art. *The New York Times*, July 2, 2023. Available at: <https://www.nytimes.com/2023/06/28/books/review/literary-translator-roundtable-discussion.html>. Accessed on: Sept. 19, 2025.
- BESTGEN, Yves. Comparing Formulaic Language in Human and Machine Translation: Insight from a Parliamentary Corpus. In: PARLACLARIN, 3.; LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION CONFERENCE (LREC), 13., 2022, Marseille. *Proceedings [...]*. Marseille: European Language Resources Association (ELRA), 2022. p. 101-106. Available at: <https://aclanthology.org/2022.parlaclarin-1.14.pdf>. Accessed on: July 31, 2025.
- BISTAFA, Sylvio R. Translating Scientific Latin Texts with Artificial Intelligence: The Works of Euler and Contemporaries. *Euleriana*, v. 4, n. 2, p. 149-171, 2024.
- BOHM, David. *On Creativity*. London: Routledge, 1998.
- BRITTO, Paulo Henriques. *A tradução literária*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.
- BUTTS, Dylan. Sam Altman Defends AI Resource Usage: Water Concerns 'Fake,' and 'Humans Use Energy Too'. *CNBC*, Feb. 23, 2026. Available at: <https://www.cnbc.com/2026/02/23/openai-altman-defends-ai-resource-usage-water-concerns-fake-humans-use-energy-summit.html>. Accessed on: Mar. 5, 2026.
- CALVO-FERRER, José Ramón. Can You Tell the Difference? A Study of Human vs Machine-Translated Subtitles. *Perspectives*, v. 32, n. 6, p. 1115-1132, 2023.
- CARROLL, Shannon. Saying 'Please' and 'Thank You' to ChatGPT Costs OpenAI Millions, Sam Altman Says. *Quartz*, Nov. 3, 2025. Available at: <https://qz.com/open-ai-sam-altman-chatgpt-gpt4-please-thank-you-1851777047>. Accessed on: Mar. 5, 2026.
- COLLINS, Harry. *Artificial Intelligence: Against Humanity's Surrender to Computers*. Cambridge: Polity, 2018.

- COSTA, Cynthia Beatrice; SILVA, Igor Antônio Lourenço da. Annotating Translation as a Meaningful Metacognition-Oriented Practice in the Translation Classroom. *Revista de Letras*, v. 1, p. 1-16, 2023.
- COSTA, Cynthia Beatrice; SILVA, Igor Antônio Lourenço da. On the Translation of Literature as a Human Activity par Excellence: Ethical Implications for Literary Machine Translation. *Aletria: Revista de Estudos de Literatura*, v. 30, p. 225-248, 2020.
- DOMINGOS, Livia Cremonese. *O desafio da tradução de minicontos da coletânea The World's Shortest Stories: uma tradução comentada com foco na metarreflexão e no processo tradutório*. 2016. 73 f. Senior Thesis (Bachelor's Degree in Translation) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.
- EMSLEY, Robin. ChatGPT: These Are Not Hallucinations – They're Fabrications and Falsifications. *Schizophrenia*, v. 9, n. 52, p. 1-2, 2023.
- ERICSSON, K. Anders. Expertise in Interpreting: An Expert-Performance Perspective. *Interpreting*, v. 5, n. 2, p. 187-220, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1075/intp.5.2.08eri>.
- ESQUEDA, Marileide Dias; SILVA, Igor Antônio Lourenço da. An Autoethnonarrative of Charting Virtual Worlds: A Pedagogical Case Study of Training in Game Translation and Localization at a Brazilian University. *Mutatis Mutandi*, [2026]. In press.
- FISCHER, Lukas; LÄUBLI, Samuel. What's the Difference Between Professional Human and Machine Translation? A Blind Multi-Language Study on Domain-Specific MT. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR MACHINE TRANSLATION, 22., 2020, Lisboa. *Proceedings* [...]. Lisboa: European Association for Machine Translation, 2020. p. 215-224.
- GIDDENS, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- GLAVEANU, Vlad *et al.* Creativity as Action: Findings from Five Creative Domains. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 4, p. 1-14, 2013.
- HADLEY, James *et al.* (ed.). *The Qualities of Literary Machine Translation*. Dublin: Machine Translation Summit, 2019.
- HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood. Language Theory and Translation Practice. *Revista Internazionale di Tecnica della Traduzione*, n. 0, p. 15-25, 1992.
- HOYTE-WEST, Antony. On the Visibility of Literary Translators Working from Smaller Languages into English: Some Observations from the United Kingdom. *Analele Universității „Ovidius” Constanța*, v. XXXIV, n. 2, p. 235-250, 2023.
- HUMBLÉ, Philippe. Machine Translation and Poetry: The Case of English and Portuguese. *Ilha do Desterro*, Florianópolis, v. 72, n. 2, p. 41-56, 2019.
- KINNEY, Ophelia Hu. Honeysuckle. *NYC Midnight – 100-word Microfiction Challenge*, 2020. Available at: <https://www.nycmidnight.com/stories/honeysuckle>. Accessed on: July 31, 2025.
- KOGLIN, Arlene; MOURA, Willian Henrique Cândido; MATOS, Morgana Aparecida de; SILVEIRA, João Gabriel Pereira da. Quality Assessment of Machine-Translated Post-Edited Subtitles: An Analysis of Brazilian Translators' Perceptions. *Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies*, Antwerp, v. 22, p. 41-60, 2023.
- LIU, Ming; ZHANG, He; WU, Guanhao. Fine-Grained Human Evaluation for English-to-Chinese Machine Translation: a Case Study on Scientific Text. *ArXiv*, Sept. 13, 2021. Available at: <https://arxiv.org/pdf/2110.14766>. Accessed on: Aug. 7, 2025.

METZ, Cade; WEISE, Karen. A. I. Is Getting More Powerful, but Its Hallucinations Are Getting Worse. *The New York Times*, May 5, 2025. Available at: <https://www.nytimes.com/2025/05/05/technology/ai-hallucinations-chatgpt>. Accessed on: Aug. 10, 2025.

MOORKENS, Joss; O'BRIEN, Sharon; SILVA, Igor Antônio Lourenço da; FONSECA, Norma Barbosa de Lima; ALVES, Fabio. Correlations of Perceived Post-Editing Effort with Measurements of Actual Effort. *Machine Translation*, v. 29, p. 1-18, 2015.

PLITT, Mirko; MASSELOT, François. A Productivity Test of Statistical Machine Translation Post-Editing in a Typical Localization Context. *The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics*, Neuchâtel, n. 93, p. 7-16, 2010. Available at: <https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/93/art-plitt-masselot.pdf>. Accessed on: Aug. 10, 2025.

PYM, Anthony. Redefining Translation Competence in an Electronic Age. In *Defence of a Minimalist Approach*. *Meta: Translators' Journal*, Montréal, v. 48, n. 4, p. 481-497, 2003.

SALIMI, Jonni. *Machine Translation of Fictional and Non-Fictional Texts: an Examination of Google Translate's Accuracy on Translation of Fictional Versus Non-Fictional Texts*. 2014. 22 f. Thesis (Bachelor's Degree in English Linguistics) – Department of English, Stockholms Universitet, Stockholm, 2014.

SILVA, Igor Antônio Lourenço da. Translation, Expert Performance and Cognition. In: ALVES, Fabio; JAKOBSEN, Arnt Lykke (org.). *The Routledge Handbook of Translation and Cognition*. New York: Routledge, 2021. p. 1-17.

SILVA, Igor Antônio Lourenço da; ALVES, Fabio. Desenvolvendo a subcompetência estratégica: convergência entre os elementos da competência tradutória. In: ESQUEDA, Marileide Dias (org.). *Ensino de tradução: proposições didáticas à luz da competência tradutória*. Uberlândia: EDUFU, 2020. p. 126-152.

SILVA, Igor Antônio Lourenço da; BORGES, Isabel; MAGALHÃES, Janayna Rocha; MORAIS, Cecília Franco. Formação emancipatória de tradutores: uma autoetnografia. In: MALTA, Gleiton (org.). *Ensino de tradução e de línguas: reflexões e propostas didáticas*. Campinas: Pontes Editores, 2023. v. 1, p. 103-130.

SILVA, Igor Antônio Lourenço da; COSTA, Cynthia Beatrice. A tradução automática de textos literários e o comportamento do tradutor em formação: reflexões para o ensino da tradução. In: PEREIRA, Germana Henriques; COSTA, Patrícia Rodrigues; SILVA, Rodrigo D'Ávila B. (org.). *Formação de tradutores: desafios da sala de aula*. Campinas: Pontes Editores, 2020. v. 9, p. 143-166.

SILVA, Igor Antônio Lourenço da; SCHMALTZ, Marcia; ALVES, Fabio; PAGANO, Adriana; WONG, Derek; CHAO, Lidia; LEAL, Ana Luísa V.; QUARESMA, Paulo; GARCIA, Caio. Translating and Post-Editing in the Chinese – Portuguese Language Pair. *Translation Spaces*, v. 4, p. 145-169, 2015.

SPERBER, Dan; WILSON, Deirdre. *Relevance: Communication and Cognition*. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 1995.

SPOTURNO, María Laura. Traducción literaria e inteligencia artificial: consideraciones para la formación universitaria. *Cadernos de Tradução*, Florianópolis, v. 44, n. 1, p. 1-26, 2024.

SUN, Sanjun; LIU, Kanglong; MORATTO, Riccardo. Introduction: Navigating the Paradigm Shift-Translation Studies in the Age of AI. In: SUN, Sanjun; LIU, Kanglong; MORATTO, Riccardo (ed.). *Translation Studies in the Age of Artificial Intelligence*. London: Routledge, 2025. p. 1-17.

TORAL, Antonio; WIELING, Martijn; WAY, Andy. Post-Editing Effort of a Novel with Statistical and Neural Machine Translation. *Frontiers in Digital Humanities*, Lausanne, v. 5, p. 1-9, 2018.

VENUTI, Lawrence. *The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference*. London: Routledge, 1998.

VENUTI, Lawrence. *The Translator's Invisibility: a History of Translation*. London: Routledge, 1995.

VISBY, Morten. The Future Relationship of Literary Translation and AI: Reflections from CEATL President. *Counterpoint*, n. 8, p. 33-36, 2020. Available at: https://ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/04/Counterpoint_2020_04_article_08.pdf. Accessed on: July 31, 2025.

WRIGHT, Webb. Please Be Polite to ChatGPT. *Scientific American*, July 25, 2024. Available at: <https://www.scientificamerican.com/article/should-you-be-nice-to-ai-chatbots-such-as-chatgpt/>. Accessed on: July 31, 2025.

YOU, Mu *et al.* How Well Can State-of-the-Art Machine Translation Systems Render a 16th-Century Chinese Novel? *Cadernos de Tradução*, v. 45, n. 3, Special Issue, p. 1-24, 2025. Available at: <https://www.scielo.br/j/ct/a/yqp6PPtcD5pKXGYgMWhjRWk/?lang=en>. Accessed on: Aug. 20, 2025.

Um experimento de tradução da literatura de massa mediada pela inteligência artificial: o caso de *O assassinato de Roger Ackroyd*, de Agatha Christie

An Experiment in Mass Literature Translation Mediated by Artificial Intelligence: The Case of The Murder of Roger Ackroyd, by Agatha Christie

Vanessa Lopes Lourenço Hanes
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Niterói | RJ | BR
vanessahanes@id.uff.br
<https://orcid.org/0000-0002-0413-0190>

Resumo: O objetivo do presente estudo foi investigar, sob uma perspectiva descritivista, como uma ferramenta de inteligência artificial generativa traduziria um trecho de uma obra de literatura de massa, pressupondo que este tipo de literatura seria menos desafiadora e complexa e, teoricamente, produziria resultados satisfatórios. Para este fim, um excerto do primeiro capítulo de *The Murder of Roger Ackroyd*, de Agatha Christie, foi traduzido pelo ChatGPT. Os achados da pesquisa indicam que o ChatGPT tem potencial para produzir traduções suficientemente coerentes; entretanto, também deixam claro o papel indispensável do tradutor humano, particularmente no desenvolvimento de *prompts* eficientes e no desempenho de um trabalho essencial de pós-edição.

Palavras-chave: Agatha Christie; literatura de massa; ChatGPT; Estudos Descritivos da Tradução.

Abstract: The objective of this study was to investigate, from a descriptive perspective, how a generative artificial intelligence tool would translate a sample from a work of mass-market literature, under the assumption that this type of text is less challenging and complex and would therefore, in theory, produce satisfactory results. To this end, an excerpt from the first chapter of *The Murder of*

Roger Ackroyd by Agatha Christie was translated using *ChatGPT*. The findings indicate that *ChatGPT* does have the potential to produce sufficiently coherent translations; however, they also underscore the indispensable role of the human translator, particularly in crafting effective prompts and performing essential post-editing.

Keywords: Agatha Christie; mass literature; *ChatGPT*; Estudos Descritivos da Tradução.

Introdução

O presente artigo é fruto da hipótese inicial de que uma ferramenta de inteligência artificial generativa, a saber, o *ChatGPT*, seria capaz de produzir uma tradução satisfatória de uma obra de literatura de massa, ainda que com algumas limitações, uma vez que este tipo de literatura é, segundo Aranha e Batista (2009, p. 121), um “modelo de expressão literária caracterizado pela simplificação formal e acessibilidade da linguagem”, o que, portanto, hipoteticamente não consistiria em um texto com as supostas complexidades de algumas outras formas de literatura. Ademais, Maida e Spornick (1982) descrevem o estilo de escrita de Agatha Christie como simples, direto e conversacional. Porém, a inspiração para que esta hipótese fosse efetivamente e sistematicamente testada baseia-se, na realidade, em contato prévio com a possibilidade de uso de inteligência artificial em uma tradução já publicada, a ser descrita em detalhes na seção a seguir.

A obra da literatura de massa aqui considerada é o romance *The Murder of Roger Ackroyd*, de 1926, da britânica Agatha Christie (1890-1976). A seleção desta obra em específico como *corpus* de pesquisa se dá por conta de, mediante conhecimento anterior da mesma, saber-se de seu potencial desafiador para o tradutor humano e, conseqüentemente, para a ferramenta de tradução artificial, ainda que, claramente, ela se encaixe na classificação de literatura de massa. A presença de ditados e de termos já em desuso no inglês atual, conforme será possível perceber na seção de análise do *corpus*, seriam alguns exemplos dessas possíveis dificuldades.

O objetivo do presente texto é, portanto, verificar como, efetivamente, o *ChatGPT* traduz parte do primeiro capítulo da obra eleita como *corpus*, traçando, a partir daí, conjecturas sobre as possibilidades e os limites dessa tecnologia na prática da tradução da literatura de massa.

A proposta apresentada parte de uma perspectiva descritivista, ou seja, como Holmes (2011) coloca oportunamente, a ideia seria descrever de forma empírica como essas traduções efetivamente se dão, para que seja possível estabelecer princípios para a explicação e previsão dos frutos tradutórios futuros em nossa busca pela compreensão de ferramentas ainda relativamente pouco conhecidas.

O referencial teórico adotado como base principal também advém da corrente dos Estudos Descritivos da Tradução, particularmente lançando mão da abordagem polissistêmica de Even-Zohar (1990) e dos parâmetros propostos por Lambert e van Gorp (1985) para a realização de análises macro e microestruturais de obras literárias traduzidas.

O caso que deu origem ao presente estudo de caso: as traduções da Planet Edition

Como pesquisadora da obra de Agatha Christie publicada no Brasil, procuro me atualizar constantemente quanto às suas traduções. E foi em um desses momentos de atualização, ao pesquisar o site da Amazon em busca de novas traduções das obras de Christie disponibilizadas em tempos recentes, que o interesse que viria a resultar no presente artigo foi despertado.

Dentre os resultados de buscas por traduções recentes de Agatha Christie disponibilizadas para o leitorado brasileiro, resultados os quais, por sinal, têm aumentado grandemente, conforme as obras da autora caem em domínio público, as obras anunciadas por uma editora em específico chamaram a atenção: aquelas da Planet Edition.

Algumas características acerca das obras desta editora se mostraram intrigantes ainda em um nível macroestrutural, bem como acerca do que Even-Zohar (1990) e Lambert e van Gorp (1985) compreenderiam como o seu contexto sistêmico, a saber: não foi possível encontrar informações *online* a respeito da editora e nem da Ale. Mar. Sas, outro nome associado à Planet Edition (não há presença *online* através de sites, mídias sociais etc., exceto para a venda de livros); as obras não trazem indicação de autoria das traduções, embora afirmem que cada tradução é completamente original e realizada para a editora em questão;¹ as obras de Christie disponibilizadas parecem ser somente aquelas em domínio público; há traduções para diversos idiomas, como francês, espanhol, italiano, e alemão, dos mesmos livros, e com as mesmas características gerais, incluindo *layout*; as avaliações dos clientes da Amazon não são tão positivas quanto as obras de Christie costumam incitar em seus leitores, havendo reclamações sobre a qualidade do texto da publicação em diferentes idiomas, e questionamentos inclusive sobre a possibilidade de uso de inteligência artificial por parte dos próprios consumidores;² e, ao considerar paratextos como os títulos das obras, algumas escolhas tradutórias chamam a atenção, e reforçam a crença na possibilidade de uso de inteligência artificial.

Um exemplo que serve para ilustrar essas escolhas pouco usuais, ainda em nível macroestrutural e considerando somente a capa enquanto paratexto, seria a tradução adotada para o livro *The Murder on the Links*, obra de 1923. O termo *link*, no imaginário brasileiro, é primordialmente associado com os *links* utilizados como forma de acesso aos conteúdos virtuais. Assim sendo, provavelmente na imensa maioria das ocorrências em português brasileiro que, teoricamente, alimentaria e informaria um algoritmo para a tradução automática, o termo *link* seria traduzido (ou melhor, não traduzido) como *link*, por conta de um empréstimo já cristalizado no contexto linguístico nacional. Porém, no momento histórico em que Christie escrevia, não havia *links* virtuais, e o uso primordial do termo era em associação com campos de golfe; inclusive, em sua obra, o assassinato em questão ocorre justamente em um campo de golfe. Entretanto, a seleção terminológica usada para a tradução deste livro para o português atribuída à Planet Edition e lançada em 2024 em formato Kindle é *O assassinato nos links*, uma construção que não somente difere daquela pretendida pela autora em seu texto original, mas faria pouco sentido para o leitor brasileiro.

¹ Como é possível verificar na obra *Assassinato nos links*. Acesso em: 9 ago. 2025.

² Um exemplo de acusação por parte de consumidores da Amazon acerca do uso de IA em uma tradução da Planet Edition pode ser conferido clicando *aqui*. Acesso em: 10 ago. 2025.

Diante desta suspeita inicial, pareceu interessante fazer uma breve análise microestrutural de ao menos um dos livros publicados pela editora em questão, para dar continuidade a esse impulso investigativo. Assim, prossegui e baixei o livro *O assassinato de Roger Ackroyd*,³ traduzido pela Planet Edition e disponibilizado em formato *e-book* em 2024, para verificar se, de fato, em um texto que já era de meu conhecimento, encontraria indícios de uma possível tradução automática. Como resultado desse processo, seguem alguns trechos selecionados como exemplos curiosos da tradução em questão, apresentados no Quadro 1:

Quadro 1: Exemplos da tradução de *O assassinato de Roger Ackroyd*, publicada pela Planet Edition

Texto originário dos trechos selecionados	Tradução da Planet Edition (<i>e-book</i> em formato Kindle)
If Caroline ever adopts a crest, I should certainly suggest a mongoose rampant. One might omit the first part of the motto. (p. 2)	Se Carolina algum dia adotar um brasão, eu certamente sugeriria um mangusto desenfreado. <i>Um</i> poderia omitir a primeira parte do lema.
It was really this last named trait of hers which was causing me these pangs of indecision. (p. 2)	Era realmente essa última característica dela que estava me causando essas dores de indecisão.
"You can't know," I snapped. "I didn't know myself until I got there" (p. 3)	"Você não pode saber", eu respondi. " <i>Eu não me conhecia</i> até chegar lá".

Fonte: Elaboração própria.

As escolhas tradutórias destacadas no Quadro 1 reforçaram as suspeitas da possibilidade de utilização de alguma ferramenta de inteligência artificial para a tradução da obra de Christie, por serem, assim como no caso dos *links* mencionado acima, soluções pouco prováveis como primeira opção para o tradutor humano. Afinal, considerando apenas o exemplo da segunda linha, não é algo que nos vem naturalmente pensar em sentir "dores de indecisão". E, nos outros dois casos, os problemas observados na tradução são essencialmente de natureza pronominal, e não seriam os tipos de armadilha tradutória que, convencionalmente, levariam um tradutor humano pouco experiente a se equivocar, pois são construções que soam estranhas no idioma de chegada.

Vale ressaltar que esta possibilidade de uso da inteligência artificial como ferramenta para a tradução de Christie e a consequente obtenção de lucro rápido com a sua obra não surge exatamente como uma surpresa. Afinal, de acordo com Norman (2007), os romances e as coleções de contos de Agatha Christie foram traduzidos para todas as línguas principais do mundo, e já venderam mais de dois bilhões de cópias, sendo superados em números somente pela Bíblia. Seria de se esperar que uma autora de tal proeminência, uma vez em domínio público, abriria portas para diversas modalidades de retradução.

Ademais, a associação entre Christie e a inteligência artificial vem sendo promovida e pensada em diferentes esferas. No *Youtube*, por exemplo, é possível encontrar audiolivros gerados e narrados por inteligência artificial, propostos como uma forma de continuidade da obra de Christie.⁴ O'Neill (2025), sob uma perspectiva mais acadêmica, discute o possível papel da inteligência artificial na forma como a academia e a sociedade em geral interagem com Agatha Christie e os materiais de referência ligados à obra da autora. E, também em

³ Para acessar a amostra disponível para *download* clique *aqui*. Acesso em: 9 ago. 2025.

⁴ Como poder ser visto no vídeo do YouTube clicando *aqui*. Acesso em: 9 ago. 2025.

2025, a plataforma digital de ensino BBC Maestro passou a ofertar um curso de escrita criativa ministrado, supostamente, pela própria Agatha Christie, recriada através de inteligência artificial.⁵ Estes são apenas alguns exemplos do quanto Christie, apesar de ter nascido e morrido muito antes da inteligência artificial generativa surgir, tem sido reinventada e revisitada em diversas frentes com o uso dessas ferramentas tecnológicas.

Retomando mais diretamente o tema do presente artigo, é essencial, entretanto, afirmar que a Planet Edition não assume, em nenhum momento, ter produzido suas traduções através de inteligência artificial, embora, conforme demonstrado, algumas evidências possam levar a pensar nesta possibilidade. E não é a intenção aqui acusar aquela casa editorial de tal prática, até porque, conforme já explanado, a ideia primordial é conduzir um estudo que descreva as informações encontradas, sem juízos de valor dicotômicos e simplistas acerca de traduções boas ou ruins. Assim sendo, diante da impossibilidade de confirmação e da ausência de informações para contato com a editora, surgiu o interesse de verificar como uma inteligência artificial generativa utilizada com grande frequência realmente abordaria a obra da rainha do crime, o que levou ao experimento descrito na seção a seguir.

O experimento: apresentação e análise da abordagem tradutória do *ChatGPT*

Para o teste proposto foram obtidas as quatro primeiras páginas da versão digitalizada da obra *The Murder of Roger Ackroyd*, de Agatha Christie, publicada em 1926 e disponibilizada online através do Projeto Gutenberg.⁶

Optou-se pela utilização da ferramenta *ChatGPT* de inteligência artificial generativa, em detrimento de outras ferramentas, pelo seu uso frequente e popularidade entre a população brasileira. A versão gratuita foi adotada.

O comando inicial dado ao *ChatGPT*, comumente chamado de *prompt*, teve como intenção ser o mais simples e direto possível. Assim, digitou-se o seguinte: “Traduzir para o português brasileiro”. Na sequência, as páginas digitalizadas do livro foram copiadas e coladas na ferramenta para tradução. O resultado foi então tabulado, lado a lado com o texto original para permitir o cotejo, e o quadro resultante segue abaixo (Quadro 2).

⁵ O curso em questão pode ser acessado clicando *aqui*. Acesso em: 9 ago. 2025.

⁶ A versão digitalizada da obra pode ser obtida clicando *aqui*. Acesso em: 9 ago. 2025.

Quadro 2: Tradução de excerto do primeiro capítulo de *The Muder of Roger Ackroyd* gerada pelo ChatGPT (prompt 1)

Texto originário	Primeira tradução do ChatGPT
DR. SHEPPARD AT THE BREAKFAST TABLE Mrs. Ferrars died on the night of the 16th–17th September—a Thursday. I was sent for at eight o'clock on the morning of Friday the 17th. There was nothing to be done. She had been dead some hours. It was just a few minutes after nine when I reached home once more. I opened the front door with my latch-key, and purposely delayed a few moments in the hall, hanging up my hat and the light overcoat that I had deemed a wise precaution against the chill of an early autumn morning. To tell the truth, I was considerably upset and worried. I am not going to pretend that at that moment I foresaw the events of the next few weeks. I emphatically did not do so. But my instinct told me that there were stirring times ahead. From the dining-room on my left there came the rattle of tea-cups and the short, dry cough of my sister Caroline. "Is that you, James?" she called. An unnecessary question, since who else could it be? To tell the truth, it was precisely my sister Caroline who was the cause of my few minutes' delay. The motto of the mongoose family, so Mr. Kipling tells us, is: "Go and find out." If Caroline ever adopts a crest, I should certainly suggest a mongoose rampant. One might omit the first part of the motto. Caroline can do any amount of finding out by sitting placidly at home. I don't know how she manages it, but there it is. I suspect that the servants and the tradesmen constitute her Intelligence Corps. When she goes out, it is not to gather in information, but to spread it. At that, too, she is amazingly expert. It was really this last named trait of hers which was causing me these pangs of indecision. Whatever I told Caroline now concerning the demise of Mrs. Ferrars would be common knowledge all over the village within the space of an hour and a half. As a professional man, I naturally aim at discretion. Therefore I have got into the habit of continually withholding all information possible from my sister. She usually finds out just the same, but I have the moral satisfaction of knowing that I am in no way to blame. Mrs. Ferrars' husband died just over a year ago, and Caroline has constantly asserted, without the least foundation for the assertion, that his wife poisoned him. She scorns my invariable rejoinder that Mr. Ferrars died of acute gastritis, helped on by habitual over-indulgence in alcoholic beverages. The symptoms of gastritis and arsenical poisoning are not, I agree, unlike, but Caroline bases her accusation on quite different lines.	DR. SHEPPARD À MESA DO CAFÉ DA MANHÃ A Sra. Ferrars morreu na noite de 16 para 17 de setembro — uma quinta-feira. Fui chamado às oito horas da manhã de sexta-feira, 17. Não havia nada a fazer. Ela já estava morta havia algumas horas. Era pouco depois das nove quando cheguei em casa novamente. Abri a porta da frente com minha chave e, de propósito, demorei alguns minutos no hall, pendurando meu chapéu e o leve sobretudo que considerei uma precaução sensata <i>contra o frio de uma manhã de outono precoce</i>. Para dizer a verdade, eu estava bastante perturbado e preocupado. Não vou fingir que, naquele momento, eu previa os acontecimentos das semanas seguintes. Definitivamente, não previa. Mas meu instinto me dizia que tempos agitados estavam por vir. Da sala de jantar, à minha esquerda, veio o tilintar de xícaras de chá e a tosse curta e seca de minha irmã Caroline. — É você, James? — ela chamou. Uma pergunta desnecessária, já que quem mais poderia ser? Para falar a verdade, era justamente minha irmã Caroline o motivo do meu breve atraso. O lema da família dos mangustos, segundo nos conta o Sr. Kipling, é: "Vá e descubra". Se Caroline algum dia adotar um brasão, eu certamente sugeria um mangusto rampante. Poderia até omitir a primeira parte do lema. Caroline é capaz de descobrir qualquer coisa sentada tranquilamente em casa. Não sei como ela faz isso, mas é assim. Suspeito que os empregados e os comerciantes formem o seu Corpo de Inteligência. Quando ela sai, não é para colher informações, e sim para espalhá-las. E nisso, também, ela é incrivelmente habilidosa. Foi justamente essa última característica dela que me causava essas pontadas de indecisão. Tudo o que eu contasse agora a Caroline sobre a morte da Sra. Ferrars se tornaria conhecimento geral em toda a <i>aldeia</i> no espaço de uma hora e meia. Como profissional, é claro que prezo a discrição. Por isso, tenho o hábito de ocultar dela todas as informações possíveis. Normalmente, ela acaba descobrindo do mesmo jeito, mas pelo menos tenho a satisfação moral de saber que a culpa não foi minha. O marido da Sra. Ferrars morreu pouco mais de um ano atrás, e Caroline sempre afirmou, sem qualquer fundamento, que a esposa o havia envenenado. Ela despreza minha réplica invariável de que o Sr. Ferrars morreu de gastrite aguda, agravada pelo hábito de se exceder no consumo de bebidas alcoólicas. É verdade que os sintomas de gastrite e de envenenamento por arsênico não são muito diferentes, mas Caroline baseia sua acusação em um raciocínio completamente distinto.

"You've only got to look at her," I have heard her say. Mrs. Ferrars, though not in her first youth, was a very attractive woman, and her clothes, though simple, always seemed to fit her very well, but all the same, lots of women buy their clothes in Paris and have not, on that account, necessarily poisoned their husbands. As I stood hesitating in the hall, with all this passing through my mind, Caroline's voice came again, with a sharper note in it.

"What on earth are you doing out there, James? Why don't you come and get your breakfast?"

"Just coming, my dear," I said hastily. "I've been hanging up my overcoat."

"You could have hung up half a dozen overcoats in this time."

She was quite right. I could have.

I walked into the dining-room, gave Caroline the accustomed peck on the cheek, and sat down to eggs and bacon. The bacon was rather cold.

"You've had an early call," remarked Caroline.

"Yes," I said. "King's Paddock. Mrs. Ferrars."

"I know," said my sister.

"How did you know?"

"Annie told me."

Annie is the house parlormaid. A nice girl, but an inveterate talker.

There was a pause. I continued to eat eggs and bacon. My sister's nose, which is long and thin, quivered a little at the tip, as it always does when she is interested or excited over anything.

"Well?" she demanded.

"A bad business. Nothing to be done. Must have died in her sleep."

"I know," said my sister again.

This time I was annoyed.

"You can't know," I snapped. "I didn't know myself until I got there, and I haven't mentioned it to a soul yet. If that girl Annie knows, she must be a clairvoyant."

"It wasn't Annie who told me. It was the milkman. He had it from the Ferrars' cook."

As I say, there is no need for Caroline to go out to get information. She sits at home, and it comes to her.

My sister continued:

"What did she die of? Heart failure?"

"Didn't the milkman tell you that?" I inquired sarcastically.

Sarcasm is wasted on Caroline. She takes it seriously and answers accordingly.

"He didn't know," she explained.

— Basta olhar para ela — já ouvi minha irmã dizer.

A Sra. Ferrars, embora não fosse mais jovem, era uma mulher muito atraente, e suas roupas, embora simples, sempre pareciam cair muito bem. Mas, ainda assim, muitas mulheres compram roupas em Paris sem que isso signifique, necessariamente, que tenham envenenado o marido.

Enquanto eu hesitava no hall, com tudo isso passando pela minha cabeça, a voz de Caroline veio novamente, agora com um tom mais agudo.

— O que é que você está fazendo aí, James? Por que não vem tomar seu café?

— Já estou indo, minha querida — respondi apressado. — Estava pendurando o meu sobretudo.

— Nesse tempo, dava para pendurar meia dúzia de sobretudos.

Ela tinha toda razão. Dava mesmo.

Entrei na sala de jantar, dei a Caroline o costureiro beijo rápido na bochecha e me sentei diante de ovos com bacon. O bacon estava um pouco frio.

— Você *teve um chamado* cedo hoje — comentou Caroline.

— Sim — respondi. — King's Paddock. A Sra. Ferrars.

— Eu sei — disse minha irmã.

— Como você sabe?

— A Annie me contou.

Annie é a criada que serve à mesa. Uma boa moça, mas faladeira inveterada.

Houve uma pausa. Continuei comendo ovos e bacon. O nariz de Caroline, comprido e fino, tremeu um pouco na ponta, como sempre acontece quando ela está interessada ou empolgada com alguma coisa.

— E então? — ela insistiu.

— *Um caso ruim*. Nada a fazer. Deve ter morrido dormindo.

— Eu sei — disse minha irmã novamente.

Dessa vez, fiquei irritado.

— Você não pode saber — retruquei, rispidamente.

— Eu mesmo só soube quando cheguei lá, e ainda não falei nada para ninguém. Se a Annie sabe, deve ser vidente.

— Não foi a Annie que me contou. Foi o leiteiro. Ele soube com a cozinheira dos Ferrars.

Como eu disse, Caroline não precisa sair para obter informações. Ela fica em casa, e elas chegam até ela. Minha irmã prosseguiu:

— De que ela morreu? *Falha cardíaca*?

— O leiteiro não te contou isso? — perguntei, com sarcasmo.

O sarcasmo é perdido com Caroline. Ela leva a sério e responde do mesmo jeito.

— Ele não sabia — explicou.

Fonte: Elaboração própria.

A tradução acima confirma integralmente a hipótese inicial levantada: a inteligência artificial foi capaz de produzir uma tradução compreensível e razoável do trecho da obra de literatura de massa em questão, mas com alguns pontos em suas escolhas tradutórias que indicariam o uso do elemento não humano na tradução. Seis ocorrências dessa natureza

foram destacadas no quadro acima, e serão brevemente debatidas aqui. As traduções humanas dessas ocorrências, encontradas na edição de *O assassinato de Roger Ackroyd* da Editora Globo, em tradução feita por Renato Rezende e publicada em 2007, serão também utilizadas como material de apoio para a análise que segue.

A primeira ocorrência selecionada, por causar estranhamento, é a tradução de “against the chill of an early autumn morning” como “contra o frio de uma manhã de outono precoce”. Percebe-se aqui que a ferramenta de inteligência artificial não identificou corretamente ao que se referia o termo “early”, dando em sua tradução a impressão de que o narrador estaria se referindo ao fato de o outono ter chegado precocemente, embora, no texto originário, “early” estivesse se referindo ao começo da manhã, enfatizando que algo ocorreu bem cedo. De qualquer maneira, o uso de “precoce” em si causaria estranhamento, ainda que fosse adaptado para se referir à manhã, por não ser uma colocação usual. Rezende (2007, p. 4), em sua tradução, adotou “a friagem do início de uma manhã outonal”.

O próximo ponto que chama a atenção destacado para consideração é a tradução de “village” como “aldeia”. O estranhamento neste caso vem do fato de, em português brasileiro, o termo “aldeia” comumente trazer à mente um local rural e pouco desenvolvido, ou, ainda, um povoado habitado exclusivamente por indígenas (com base em definições dicionarizadas).⁷ Essas duas acepções mais comuns do termo não parecem se encaixar exatamente com o povoado europeu sendo descrito por Christie, em especial devido à segunda possibilidade de entendimento mencionada, aquela de uma população de nativos brasileiros, o que certamente levaria, por consequência, o tradutor humano a buscar outras alternativas tradutórias, como se deu com Rezende (2007, p. 5), que optou pelo uso de “cidade”.

O terceiro exemplo tradutório selecionado para análise gira em torno de uma construção verbal: a tradução de “You’ve had an early call” como “Você teve um chamado cedo hoje”. A tradução dos tempos perfeitos da língua inglesa para o português brasileiro se constitui em um desafio mesmo para tradutores humanos, que tendem a se apegar à literalidade e traduzir o verbo auxiliar “have” necessariamente como “ter”, o que resulta em construções gramaticais pouco usuais em diversas ocasiões. Mas, mesmo em casos de uso nos quais o “have” também aparece como verbo principal, como no exemplo aqui considerado, há a tendência de traduzi-lo como “ter” de forma mais literal, o que ocorre no texto gerado pela inteligência artificial. Essa possível dificuldade tradutória para humanos pode ser vista, inclusive, na solução adotada por Rezende (2007, p. 6), na qual se lê “Você teve um chamado cedo”. Por outro lado, o acréscimo de “hoje” por parte da inteligência artificial para demonstrar que o tempo verbal se refere a um momento recente é realmente um ponto positivo na tradução, no qual a inteligência artificial parece realizar uma forma de clarificação (Berman, 2013).

No caso da tradução de “A bad business” como “Um caso ruim”, percebe-se que há uma abordagem mista, uma vez que o adjetivo “bad” foi traduzido como “ruim”, transposição bastante literal, enquanto que “business” foi traduzido pela inteligência artificial como “caso”, talvez por ter, contextualmente, compreendido se tratar de uma situação médica e adotado um termo que se adequasse. O entendimento da inteligência artificial se aproximou, curiosamente, àquele de Rezende (2007, p. 5), que optou pela tradução “Um caso muito ruim”. Entretanto, mesmo com esse hipotético esforço contextual por parte da ferramenta tecno-

⁷ Uma definição de aldeia que permite os entendimentos aqui mencionados pode ser encontrada no dicionário Michaelis online, no link: <https://michaelis.uol.com.br/busca?id=Oe2y>. Acesso em: 10 ago. 2025.

lógica que a aproxima da solução humana, o resultado final ainda é pouco usual, já que “bad business” foi utilizado no texto originário como uma expressão idiomática que pode se referir a más notícias, ou a uma situação complicada, o que parece ter escapado ao entendimento da inteligência artificial e, nesse caso, mesmo do tradutor humano.

A quinta ocorrência selecionada no *corpus* foi a tradução de “heart failure” como “falha cardíaca”, que mais uma vez reforça a tendência à extrema literalidade da inteligência artificial, uma vez que se trata de algo compreensível, mas, definitivamente, muito distante das opções tradutórias que seriam adotadas por humanos ao pensar em problemas cardíacos, seja em termos mais técnicos ou em um linguajar mais popular. A solução de Rezende (2007, p. 6), ao traduzir o termo como “ataque cardíaco”, retrata muito bem a distância entre as escolhas.

A literalidade continua sendo a tônica no último exemplo selecionado, que se trata da tradução de “Sarcasm is wasted on Caroline” como “O sarcasmo é perdido com Caroline”. Novamente, nota-se que houve uma adequação no uso da preposição correta, e nisso a inteligência artificial não foi literal, mas a utilização de “perder” em uma construção passiva soa bastante estranho ao leitor brasileiro, e não aparenta ser uma escolha que figuraria no topo das opções de um tradutor humano. De fato, a solução de Rezende (2007, p. 6), “Sarcasmo é perda de tempo com Caroline”, traz a naturalidade do português brasileiro à tradução.

Através dos exemplos analisados acima é possível concluir que a primeira versão da tradução gerada pelo *ChatGPT* teve pontos bastante positivos, mas, por outro lado, claramente comete alguns deslizes que permitem a identificação do agente não humano. Vale apontar, ainda, que esta primeira versão apresenta menos deslizes do que aquela publicada pela Planet Edition, o que leva a crer que eles efetivamente não utilizaram o *ChatGPT* em sua versão atual para a tradução e que, caso tenham efetivamente lançado mão de alguma ferramenta de inteligência artificial, conforme as evidências parecem indicar, a ferramenta utilizada seria menos sofisticada do que o *ChatGPT* atual, uma vez que o tipo de problemas observados na tradução da Planet Edition (incoerências de uso pronominal, por exemplo) não se repete na tradução gerada pelo *ChatGPT*.

Todavia, esse não seria ainda o fim do experimento proposto. Isso pois, após apresentar a sua tradução inicial, o *ChatGPT* automaticamente se ofereceu para criar outra tradução. Os termos da oferta foram os seguintes: “Se quiser, posso também adaptar o português para soar mais fluente e moderno, mantendo o tom original, mas eliminando algumas construções mais literais. Isso deixaria a leitura mais natural para um leitor brasileiro contemporâneo. Quer que eu faça essa adaptação?”. Diante de tal oferta, respondi que “sim”, utilizando somente esta palavra, para que fosse possível comparar como essa eliminação da literalidade, em especial, se daria. O resultado dessa segunda versão do texto é apresentado no quadro abaixo (Quadro 3):

Quadro 3: Tradução de excerto do primeiro capítulo de *The Muder of Roger Ackroyd* gerada pelo ChatGPT (prompt 2)

Texto originário	Segunda tradução do ChatGPT
DR. SHEPPARD AT THE BREAKFAST TABLE Mrs. Ferrars died on the night of the 16th—17th September—a Thursday. I was sent for at eight o'clock on the morning of Friday the 17th. There was nothing to be done. She had been dead some hours. It was just a few minutes after nine when I reached home once more. I opened the front door with my latch-key, and purposely delayed a few moments in the hall, hanging up my hat and the light overcoat that I had deemed a wise precaution against the chill of an early autumn morning. To tell the truth, I was considerably upset and worried. I am not going to pretend that at that moment I foresaw the events of the next few weeks. I emphatically did not do so. But my instinct told me that there were stirring times ahead. From the dining-room on my left there came the rattle of tea-cups and the short, dry cough of my sister Caroline. "Is that you, James?" she called. An unnecessary question, since who else could it be? To tell the truth, it was precisely my sister Caroline who was the cause of my few minutes' delay. The motto of the mongoose family, so Mr. Kipling tells us, is: "Go and find out." If Caroline ever adopts a crest, I should certainly suggest a mongoose rampant. One might omit the first part of the motto. Caroline can do any amount of finding out by sitting placidly at home. I don't know how she manages it, but there it is. I suspect that the servants and the tradesmen constitute her Intelligence Corps. When she goes out, it is not to gather in information, but to spread it. At that, too, she is amazingly expert. It was really this last named trait of hers which was causing me these pangs of indecision. Whatever I told Caroline now concerning the demise of Mrs. Ferrars would be common knowledge all over the village within the space of an hour and a half. As a professional man, I naturally aim at discretion. Therefore I have got into the habit of continually withholding all information possible from my sister. She usually finds out just the same, but I have the moral satisfaction of knowing that I am in no way to blame. Mrs. Ferrars' husband died just over a year ago, and Caroline has constantly asserted, without the least foundation for the assertion, that his wife poisoned him. She scorns my invariable rejoinder that Mr. Ferrars died of acute gastritis, helped on by habitual over-indulgence in alcoholic beverages. The symptoms of gastritis and arsenical poisoning are not, I agree, unlike, but Caroline bases her accusation on quite different lines.	DR. SHEPPARD À MESA DO CAFÉ DA MANHÃ A Sra. Ferrars morreu na noite de 16 para 17 de setembro — uma quinta-feira. Fui chamado às oito da manhã de sexta-feira, dia 17. Não havia nada a fazer. Ela já estava morta havia algumas horas. Pouco depois das nove, cheguei de volta em casa. Abri a porta com minha chave e, de propósito, fiquei mais um tempinho no hall, pendurando o chapéu e o sobretudo leve que levei <i>para me proteger do frio daquela manhã de outono</i>. Para ser sincero, eu estava bem abalado e preocupado. Não vou fingir que, naquele momento, imaginei o que estava por vir nas semanas seguintes — definitivamente não. Mas meu instinto me dizia que tempos agitados se aproximavam. Da sala de jantar, à esquerda, ouvi o tilintar de xícaras e a tosse curta e seca da minha irmã Caroline. — É você, James? — ela chamou. Uma pergunta desnecessária, já que quem mais poderia ser? Na verdade, foi justamente por causa dela que eu me demorei um pouco. O lema da família dos mangustos, segundo Kipling, é: "Vá e descubra". Se Caroline tivesse um brasão, eu sugeriria um mangusto de pé, pronto para agir. Aliás, ela poderia até dispensar a primeira parte do lema: Caroline descobre qualquer coisa sem sair de casa. Não sei como consegue, mas consegue. Aposto que os empregados e comerciantes da região formam seu "serviço de inteligência". Quando ela sai, não é para buscar notícias, e sim para espalhá-las — e nisso é craque. Foi justamente esse talento que me deixou em dúvida. Tudo o que eu contasse agora sobre a morte da Sra. Ferrars se espalharia pela <i>vila</i> inteira em no máximo uma hora e meia. Como profissional, prezo a discrição. Por isso, costumo esconder dela tudo o que posso. Ela quase sempre acaba descobrindo do mesmo jeito, mas pelo menos tenho a satisfação de saber que não foi por minha culpa. O marido da Sra. Ferrars morreu pouco mais de um ano atrás, e Caroline sempre afirmou — sem nenhuma prova — que ela o havia envenenado. Ela despreza minha resposta padrão: que o Sr. Ferrars morreu de gastrite aguda, agravada pelo excesso de bebida. É verdade que os sintomas de gastrite e envenenamento por arsênico podem parecer parecidos, mas Caroline se apoia em outro tipo de argumento. — Basta olhar para ela — já ouvi minha irmã dizer. A Sra. Ferrars, embora não fosse mais jovem, era muito atraente, e suas roupas, simples mas bem cortadas, caíam perfeitamente. Mas, convenhamos, muitas mulheres compram roupas em Paris e nem por isso envenenam os maridos.

"You've only got to look at her," I have heard her say. Mrs. Ferrars, though not in her first youth, was a very attractive woman, and her clothes, though simple, always seemed to fit her very well, but all the same, lots of women buy their clothes in Paris and have not, on that account, necessarily poisoned their husbands. As I stood hesitating in the hall, with all this passing through my mind, Caroline's voice came again, with a sharper note in it.

"What on earth are you doing out there, James? Why don't you come and get your breakfast?"

"Just coming, my dear," I said hastily. "I've been hanging up my overcoat."

"You could have hung up half a dozen overcoats in this time."

She was quite right. I could have.

I walked into the dining-room, gave Caroline the accustomed peck on the cheek, and sat down to eggs and bacon. The bacon was rather cold.

"You've had an early call," remarked Caroline.

"Yes," I said. "King's Paddock. Mrs. Ferrars."

"I know," said my sister.

"How did you know?"

"Annie told me."

Annie is the house parlormaid. A nice girl, but an inveterate talker.

There was a pause. I continued to eat eggs and bacon. My sister's nose, which is long and thin, quivered a little at the tip, as it always does when she is interested or excited over anything.

"Well?" she demanded.

"A bad business. Nothing to be done. Must have died in her sleep."

"I know," said my sister again.

This time I was annoyed.

"You can't know," I snapped. "I didn't know myself until I got there, and I haven't mentioned it to a soul yet. If that girl Annie knows, she must be a clairvoyant."

"It wasn't Annie who told me. It was the milkman. He had it from the Ferrars' cook."

As I say, there is no need for Caroline to go out to get information. She sits at home, and it comes to her.

My sister continued:

"What did she die of? Heart failure?"

"Didn't the milkman tell you that?" I inquired sarcastically.

Sarcasm is wasted on Caroline. She takes it seriously and answers accordingly.

"He didn't know," she explained.

Enquanto eu hesitava no hall, pensando nisso tudo, Caroline chamou de novo, agora com um tom mais impaciente:

— O que você está fazendo aí, James? Por que não vem tomar café?

— Já vou, minha querida — respondi depressa. — Estava pendurando o sobretudo.

— Nesse tempo, dava para pendurar meia dúzia — retrucou ela.

Ela tinha razão.

Entrei na sala de jantar, dei a Caroline o tradicional beijo rápido na bochecha e me sentei diante de ovos com bacon — que já estavam um pouco frios.

— *Te chamaram cedo hoje* — comentou Caroline.

— Sim. King's Paddock. A Sra. Ferrars.

— Eu sei — disse ela.

— Como você sabe?

— A Annie me contou.

Annie é a empregada que serve à mesa. Boa menina, mas fala demais.

Ficamos em silêncio por alguns segundos. Continuei comendo. O nariz comprido e fino de Caroline começou a tremer na ponta — sinal de que estava curiosa ou animada.

— E então? — ela insistiu.

— *Caso sério*. Nada a fazer. Deve ter morrido dormindo.

— Eu sei — repetiu ela.

Dessa vez, me irritei.

— Não pode saber — respondi seco. — Eu mesmo só soube quando cheguei lá, e ainda não falei nada pra ninguém. Se a Annie sabe, deve ser vidente.

— Não foi a Annie. Foi o leiteiro. Ele soube pela cozinha dos Ferrars.

Como eu disse, Caroline não precisa sair para conseguir informação. Ela fica em casa, e as notícias vêm até ela.

— E de que ela morreu? *Ataque do coração*?

— perguntou.

— O leiteiro não te contou isso? — perguntei, irônico.

O sarcasmo, com Caroline, não funciona: ela leva a sério e responde normalmente.

— Ele não sabia — explicou.

Fonte: Elaboração própria.

As diferenças observáveis nesta segunda tradução são consideráveis. Por questões espaciais, iremos nos ater aqui primordialmente à abordagem adotada nos mesmos seis exemplos selecionados a partir da primeira tradução.

Com relação à tradução de "against the chill of an early autumn morning", a confusão acerca de "early" parece ter sido erradicada do texto traduzido, ao utilizar "para me proteger do frio daquela manhã de outono". Esta erradicação se deu, entretanto, por conta de uma omissão: o termo "early" deixa de aparecer no texto em português.

As dificuldades causadas pelo uso de “aldeia” se dissipam com a nova tradução adotada para “village”, vertido aqui como “vila”, termo que remete inclusive a sofisticados condomínios residenciais da contemporaneidade e, provavelmente, aproxima-se mais daquilo que Christie tinha a intenção de transmitir.

A construção verbal espinhosa encontrada em “You’ve had an early call”, por sua vez, é solucionada com uma substituição verbal mais usual: “Te chamaram cedo hoje”, a qual, por sinal, mantém a mesma clarificação anteriormente observada através do acréscimo de “hoje”. Por outro lado, é importante questionar: o uso de uma construção pronominal incorreta segundo a gramática normativa (o pronome átono “te” em início de sentença) caberia na tradução de um texto de aproximadamente um século atrás? Aqui, a sugestão do *ChatGPT* de fazer o texto “soar mais fluente e moderno” acaba comprometendo sua segunda promessa, pois a tradução não está exatamente “mantendo o tom original”.

Com relação à expressão “A bad business”, o termo “caso” permanece na nova solução tradutória, mas a colocação parece funcionar de forma bem mais natural no uso de “Caso sério” como opção, uma vez que essa construção denota inclusive uma expressão do próprio português.⁸ Entretanto, novamente, surge o questionamento acerca de essa expressão realmente caber em um texto de tantas décadas atrás.

A tradução de “heart failure” como “ataque do coração” demonstra uma continuidade na tendência de diminuição do registro do texto, uma vez que “heart attack” existe em língua inglesa, mas não foi a construção originalmente adotada por Christie, que opta por algo mais formal e utilizado na área médica.

Por fim, “Sarcasm is wasted on Caroline” é traduzido de forma realmente natural, utilizando-se “O sarcasmo, com Caroline, não funciona”, o que cumpre a promessa da ferramenta, de tornar “a leitura mais natural para um leitor brasileiro contemporâneo”.

De modo geral, é perceptível que a naturalização do uso da língua por parte do *ChatGPT* resulta em uma espécie de troca que resulta em um texto, por vezes, demasiadamente contemporâneo, em um registro altamente informal. E isso vai para além dos exemplos elencados para a análise. Uma outra ocorrência altamente ilustrativa é a tradução de “she is amazingly expert” como “e nisso é craque”. O advérbio longo “amazingly” acompanhado de um termo mais requintado como “expert” é transformado em algo bastante coloquial através da eliminação do advérbio e do uso de “craque”, termo comumente, embora não exclusivamente, associado ao mundo esportivo.

O que esses dados significam para os tradutores e os estudiosos da tradução?

Embora seja desafiador chegar a conclusões diante de uma amostra de dados relativamente pequena, algumas conjecturas podem ser traçadas diante dos pontos levantados. E a primeira delas seria acerca da relevância dos *prompts* no uso do *ChatGPT* enquanto ferramenta para a tradução literária.

⁸ “Caso sério” é identificado como expressão do português no dicionário *Michaelis online*, conforme pode ser conferido no link: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/caso/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

As duas traduções apresentadas, uma delas com um *prompt* bastante simples, e a segunda gerada a partir de parâmetros mais específicos (nesse caso, sugeridos pelo próprio *ChatGPT*, mas que poderiam perfeitamente ter sido traçados por um ser humano), trouxeram abordagens tradutórias muito diversificadas para pontos cruciais do texto originário.

Por conta da percepção acerca de sua importância, a criação dos *prompts* tem sido tema de estudos frequentes na contemporaneidade. Um exemplo é aquele desenvolvido por Gao, Wang e Hou (2024, p. 1, tradução própria), no qual afirmam que a ferramenta *ChatGPT* tem demonstrado habilidades surpreendentes, mas que, por outro lado, “usar *prompts* ingênuos não permite liberar completamente a habilidade tradutória do *ChatGPT*”.⁹ A amostra estudada demonstrou isso na prática: a inserção de termos como “naturalidade” no *prompt* fez toda a diferença nos resultados obtidos.

No âmbito brasileiro, Pimentel e Berino (2025) discorrem sobre o uso do *ChatGPT* na educação, ressaltando “a necessidade de se fazer um uso crítico, reflexivo e criativo dessa IAGen” (p. 63). Eles apontam que são os usuários que determinam “como o *ChatGPT* deve agir” (p. 65). Essas discussões atreladas à educação levam a refletir sobre as novas nuances da formação de tradutores no Brasil, uma vez que a crescente predominância da inteligência artificial como ferramenta imposta no mercado de trabalho nacional passa a exigir que, cada vez mais, os centros de formação de tradutores sejam também centros de formação de usuários eficientes dessas tecnologias, o que inclui o treinamento para a elaboração de *prompts* eficientes.

Pimentel e Berino (2025, p. 63) ressaltam que é preciso, também, “duvidar das respostas geradas”, o que nos leva à segunda conclusão permitida pela análise apresentada: a contínua relevância do papel do pós-editor na tradução mediada por tecnologias. Apesar da resistência que ainda existe ao papel do pós-editor e da legitimidade dessa função, em especial no âmbito da tradução literária, Vieira (2019, p. 319, tradução própria) explana que “a pós-edição tem amadurecido como prática e como serviço, e adota uma ampla compreensão das tarefas de pós-edição, as quais refletem a mudança do papel da tradução por máquina nos processos tradutórios profissionais”.¹⁰ Diante desse novo cenário, a temida morte da profissão dos tradutores não se sustentaria: afinal, considerando o exemplo aqui estudado (de uma obra de literatura de massa sem grandes dificuldades), a tradução automática, mesmo com um segundo *prompt*, apresentou problemas de estilo que seriam identificáveis somente por um ser humano. Assim, mesmo em um segmento do mercado editorial no qual o uso mais amplo da tradução automática possa vir a se tornar realidade, diante da natureza prolífica e veloz da literatura de massa, o papel do profissional enquanto pós-editor permaneceria em segurança com as ferramentas disponíveis hoje (caso exista um compromisso real dos agentes do polissistema literário nacional com a qualidade do produto tradutório final).

Considerações finais

A análise aqui conduzida acaba por despertar mais perguntas do que respostas, abrindo portas para a investigação de muitas possibilidades futuras. Permanecendo somente no vasto

⁹ “Using naive prompts cannot fully unleash ChatGPT’s translation ability”.

¹⁰ “post-editing has matured as a practice and service and adopts an encompassing understanding of post-editing tasks that reflects MT’s changing role in professional translation processes”

universo de Christie, uma dessas possibilidades seria a análise de amostras mais amplas da obra da autora, considerando a abordagem do *ChatGPT* em diferentes momentos de um mesmo livro, e em livros diferentes.

Indo para além de Christie, mas mantendo ainda o enfoque no gênero romance policial, um estudo comparativo que considere a tradução gerada pela inteligência artificial para obras desse mesmo gênero literário produzidas em períodos históricos diferentes traria mais uma camada de análise bem-vinda às considerações iniciais aqui traçadas. Ademais, o teste de diferentes *prompts* para o mesmo texto literário, indo para além de duas opções somente, e para além das sugestões da inteligência artificial, seria um outro caminho promissor a ser explorado.

Como uma opção de expansão para além do romance policial, a comparação entre abordagens da inteligência artificial frente a diferentes gêneros literários, cotejando os resultados obtidos por exemplo para textos canonizados com aqueles gerados para a literatura de massa, seria também um caminho de pesquisa deveras interessante.

Considerando as possibilidades associadas às ferramentas de inteligência artificial generativa em si, o estudo de como o *ChatGPT* se comporta diante de textos que abordem temas sensíveis, como questões raciais, também teria potencial para uma abordagem futura. Um outro estudo, provavelmente muito frutífero, seria a comparação dos resultados tradutórios do *ChatGPT* com aqueles de outras ferramentas de inteligência artificial, como o *DeepL*.

Mesmo diante de tantos caminhos passíveis de investigação em novas empreitadas acadêmicas, já é possível concluir com base nas reflexões aqui conduzidas que a inteligência artificial generativa tem sim potencial enquanto ferramenta para a tradução, mas, no momento histórico atual, e com suas habilidades correntes, não é uma substituta para a ação do agente humano, mesmo em tarefas aparentemente simples como a tradução da literatura de massa.

Referências

- ARANHA, Gláucio; BATISTA, Fernanda. Literatura de massa e mercado. *Revista Contracampo*, n. 20, p. 121-131, 2009.
- BERMAN, Antoine. *A tradução e a letra ou o albergue do longínquo*. Tradução de Marie-Hélène Catherine Torres, Mauri Furlan e Andréia Guerini. Tubarão: Copiart, 2013.
- ChatGPT. Disponível em: <https://chatgpt.com/c/6897765c-25dc-8330-ad26-aoafa283d463>. Acesso: 09 ago. 2025.
- CHRISTIE, Agatha. *The Murder of Roger Ackroyd*. New York: Dodd, Mead & Company, 1926.
- CHRISTIE, Agatha. *O assassinato de Roger Ackroyd*. Tradução de Renato Rezende. São Paulo: Editora Globo, 2007.
- EVEN-ZOHAR, Itamar. Polysystem Theory. *Poetics Today*, Durham, v. 11, n. 1, p. 3-26, 1990.
- GAO, Yuan; WANG, Ruili; HOU, Feng. How to Design Translation Prompts for ChatGPT: an Empirical Study. In: *Proceedings of the 6th ACM International Conference on Multimedia in Asia Workshops*. 2024. p. 1-7. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3700410.3702123>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- HOLMES, James S. The Name and Nature of Translation Studies. In: VENUTI, L. (ed.). *The Translation Studies Reader*. Londres: Routledge, 2011. p. 172-185.

LAMBERT, José; GORP, Hendrik van. On Describing Translations. In: HERMANS T. (ed.). *The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation*. Londres & Sidney: Croom Helm, 1985. p. 42-53.

MAIDA, Patricia D.; SPORNICK, Nicholas B. *Murder she Wrote: a Study of Agatha Christie's Detective Fiction*. Bowling Green: Bowling Green University Popular Press, 1982.

NORMAN, Andrew. *Agatha Christie: the Finished Portrait*. Gloucestershire: Tempus, 2007.

O'NEILL, Jill. Repackaging Christie – Does AI Have a Role? *The scholarly kitchen*. Disponível em: <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2025/03/04/the-mysteries-of-agatha-christie-how-will-ai-change-literary-scholarship/>. Acesso em: 9 ago. 2025.

PIMENTEL, Mariano; BERINO, Aristóteles de Paula. GPT Paulo Freire: Conversando com uma simulação do Patrono da educação brasileira. *Revista Interinstitucional Artes de Educar*, v. 11, n. 1, p. 63-83, 2025. DOI: 10.12957/riae.2024.86233. Acesso em: 9 ago. 2025.

VIEIRA, Lucas Nunes. Post-editing of Machine Translation. In: O'HAGAN, Minako (ed.). *The Routledge Handbook of Translation and Technology*. Londres: Routledge, 2019. p. 319-336.

“O Infinito” de Leopardi: colocações morfológicas em traduções para o português geradas por inteligências artificiais

“The Infinite” by Leopardi: Morphological Collocation in Portuguese Translations Generated by Artificial Intelligences

Ingrid Bignardi

Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) | Florianópolis | SC | BR
ingridbignardi@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5885-4904>

Andréia Guerini

Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) | Florianópolis | SC | BR
andreia.guerini@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3187-6246>

Resumo: Este artigo realiza um estudo comparativo das traduções do poema “O infinito”, de Giacomo Leopardi, geradas por inteligências artificiais (*ChatGPT* versões paga 5.0 e gratuita 4.0 e *Gemini* versões paga e gratuita 2,5 pro), com foco nas colocações morfológicas. A pesquisa parte da crescente presença de IAs na tradução literária e da escassez de estudos empíricos sobre a qualidade dessas traduções. A metodologia combina três procedimentos: criação de um agente orientador para auxiliar na elaboração dos *prompts*, etiquetagem morfológica com o *software Stanza* e análise de n-gramas via técnica ROUGE. A hipótese é que traduções por IA podem apresentar variações significativas nas estruturas morfológicas. Os resultados indicam que, quantitativamente, as IAs mantêm boa parte das colocações do texto-fonte nas traduções, e que muitos problemas decorrem da formulação inadequada dos *prompts*. Qualitativamente, observou-se que as IAs conseguiram preservar o estilo leopardiano, especialmente na colocação dos vocábulos.

Palavras-chave: tradução literária; tradução de poesia; Inteligência Artificial.

Abstract: This article presents a comparative study of the translations of the poem “The Infinite”, by Giacomo Leopardi, generated by artificial intelligences (*ChatGPT* versions 5.0 paid and 4.0 free, and *Gemini* versions 2.5 pro paid and free), focusing on morphological structures. The research stems from the growing presence of AIs in literary translation and the lack of empirical studies on the quality of these translations. The methodology com-

bines three procedures: the creation of a guiding agent to assist in the development of prompts, morphological tagging with the *Stanza* software, and n-gram analysis using the ROUGE technique. The hypothesis is that AI-generated translations may show significant variations in morphological structures. The results indicate that, quantitatively, AIs maintain much of the source text's morphological structures in the translations, and that many issues stem from the improper formulation of prompts. Qualitatively, it was observed that the AIs were able to preserve the Leopardi style, especially in the placement of words.

Keywords: literary translation; poetry translation; Artificial Intelligence

Introdução

Giacomo Leopardi (1798-1837) é um dos maiores escritores italianos e a sua obra vem sendo continuamente revisitada pela crítica e também pelas renovadas traduções. Um caso emblemático é o poema “L’Infinito”, de 1819, considerado o mais importante e um dos mais traduzidos para diferentes línguas. Em português, até 2019, foram contabilizadas mais de 40 diferentes traduções.¹ Dada a importância desse poema no sistema literário brasileiro, Guerini (2000), em “*L’infinito: tensão entre teoria e prática na tradução de Haroldo de Campos*”, buscou verificar se a tradução de Haroldo de Campos seguiu a sua própria teoria, centrada na recriação da forma. Em outro artigo, relacionado à tradução de poesia, Guerini e Costa (2006), em *Colocação e qualidade na poesia traduzida* (2006) partem da tese de que “Não há muitos estudos sobre avaliação de poesia traduzida, e dentre os vários gêneros de tradução, o de tradução de poesia parece ser o mais controverso” (2006, p. 1), por isso, analisam o perfil colocacional do original e do texto traduzido, tomando como um exemplo, o poema “L’Infinito”, de Leopardi. Os autores acreditam que “chamar a atenção para a colocação pode contribuir para tornar mais transparentes os procedimentos poéticos e oferecer ferramentas úteis tanto para o estudioso quanto para o tradutor de poesia” (Guerini; Costa, 2006, p. 2).

Ao seguir a linha dos artigos acima, e considerando que a difusão de IAs (Inteligências Artificiais) generativas, principalmente através dos LLMs (grandes modelos de linguagem) como o *ChatGPT* e o *Gemini*, ampliou o acesso à tradução, mas também trouxe problemas relativos à qualidade, o objetivo principal deste artigo é realizar um estudo empírico comparativo entre as traduções do “O infinito”, de Leopardi, geradas por duas das grandes IAs generativas do mercado, *ChatGPT* (versão paga 5.0 e gratuita 4.0) e *Gemini* (versão paga e gratuita 2,5 pro), a fim de verificar as diferenças e/ou semelhanças entre o texto-fonte e as traduções geradas

¹ Essas traduções estão agrupadas no n. 17 da revista *Appunti Leopardiani* (2019). Disponível clicando [aqui](#).

por IA das colocações morfológicas e subsidiar pesquisas sobre a qualidade da tradução literária, em geral, e da poesia traduzida, em particular.

A metodologia utilizada combina três procedimentos. O primeiro versa sobre a construção de um agente orientador que auxiliará na elaboração dos *prompts* a serem aplicados nas IAs; o segundo refere-se à análise do texto traduzido com apoio do POS Tagging por meio do *software Stanza*; e o terceiro é a técnica ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)² para examinar a retenção que a IA obteve dos vocábulos do texto-fonte, a fim de verificar quantos n-gramas (sequências de palavras) entre as traduções geradas por IA foram recuperados do texto-fonte.

No que tange ao primeiro procedimento, ou seja, a engenharia de prompts, é uma metodologia ainda recente e pouco estudada no campo dos Estudos da Tradução. Conforme apontado por Wang (2025), a elaboração adequada dos prompts serve de guia para delimitar o escopo da resposta da Inteligência Artificial, ou seja, o prompt é que vai dizer até onde a IA pode atuar e exclui do seu campo probabilístico todas as outras possibilidades que não se enquadram na direção descrita pelo comando.

Em relação ao segundo procedimento, de acordo com Gomathi *et al.* (2025), o POS tagging, “[...] refere-se ao processo de etiquetar cada *token* com uma categoria gramatical [...] de modo a permitir a identificação de estruturas sintáticas, interações de caracteres e estilos autorais”³ (2025, p. 1127, tradução própria).⁴

Esse processo nos ajudará a identificar a frequência da colocação morfológica, bem como verificar se os n-gramas⁵ do poema leopardiano, principalmente em relação ao deslocamento do adjetivo, foram recuperados pelas inteligências artificiais. Utilizamos o *software Stanza* para automatizar a categorização gramatical dos *tokens*. O uso dessa ferramenta substitui a etiquetagem manual para garantir que a análise da qualidade das poesias traduzidas ocorra com o mínimo de intervenção humana. É importante ressaltar que o *Stanza* opera com base em modelos treinados em *corpora* extensos, servindo como um parâmetro analítico externo para avaliar as traduções geradas por Inteligência Artificial. Portanto, o uso de tal recurso serve como um complemento para a análise das traduções geradas por Inteligência Artificial. Por fim, vale destacar ainda que o *Stanza* usa PLN (Processamento de Linguagem Natural), mas usar PLN não significa necessariamente usar Inteligência Artificial, uma vez que é possível obter um *software* baseado em *corpora* com PLN através de modelos pré-estabelecidos. Na página do *Stanza*, em sua seção “About”, em nenhum momento os criadores do *software* mencionam o uso de Inteligência Artificial, mas sim de modelos pré-estabelecidos que podem ser configurados conforme o tipo de pesquisa.

Quanto ao terceiro procedimento, a técnica ROUGE, especificamente a ROUGE-N, que avalia a recuperação de n-gramas, é uma métrica importante “[...] que avalia a qualidade da tradução com base na sobreposição de n-gramas com os textos de referência. [...] medindo o quanto do conteúdo de referência é capturado na tradução [...] [nas] variantes [que] ajudam

² A técnica ROUGE é utilizada para avaliar resumos/abstracts feitos por programas de tradução automática. Apesar de não estarmos trabalhando com tais gêneros textuais, fizemos uma adaptação da metodologia, a fim de verificar quais as sequências de palavras foram recuperadas nas traduções geradas por Inteligência Artificial.

³ “POS tagging refers to the process of tagging each *token* with a grammatical category [...] so as to allow the identification of syntactic structures, character interactions, and authorial styles”.

⁴ Todas as traduções, quando não indicadas, são das autoras deste artigo.

⁵ N-gramas refere-se a sequências contíguas de *n* itens, usados no Processamento de Linguagem Natural.

a avaliar tanto a cobertura do conteúdo quanto a fluência estrutural” (Wang, 2025, p. 6).⁶ Essa técnica, se não combinada com outras análises, não serve para avaliar a qualidade de uma tradução, principalmente de poesia.

A nossa hipótese é que as traduções realizadas por IA's generativas podem ter grandes variações nas colocações morfológicas se comparadas às composições humanas. Para este artigo, como estratégia, utilizamos o princípio de obter traduções geradas por Inteligências Artificiais com o mínimo de intervenção humana.

Para atingir o objetivo proposto, dividimos o artigo em três partes, além da introdução e conclusão. A primeira busca delinear um breve panorama sobre os estudos entre inteligência artificial e tradução literária; a segunda refere-se à construção do agente orientador que vai gerar os *prompts* e a terceira foca na análise das traduções geradas por inteligência artificial do poema “L'Infinito” de Leopardi, destacando as semelhanças e/ou diferenças das colocações morfológicas que aparecem nessas traduções.

Inteligência artificial e tradução literária: breve panorama

A relação entre o humano e a máquina já foi discutida por diversas personalidades, de escritores a filósofos, passando por historiadores, sociólogos, teóricos e críticos literários. Com a popularização da Inteligência Artificial, foram levantados questionamentos éticos e morais sobre o seu uso, como a precarização do sistema de trabalho, a padronização do conhecimento e o impacto sobre a capacidade criativa do ser humano. No caso da tradução literária, em particular, como destaca Spoturno (2024), é uma área polêmica, mas também produtiva para refletir sobre o uso da IA, que levanta questões éticas e ontológicas sobre a tradução e o seu executor, que é humano.

Apesar da popularização das Inteligências Artificiais ser recente, a sua história, conforme descreve Gomes (2010), remonta a meados do século XX, mais especificamente em 1943, quando temos um primeiro trabalho sobre IA, de Macculloch e Pitts, que propõem um modelo de neurônios artificiais. Em 1950, Alan Turing coloca o humano vs a máquina frente a frente no seu teste com modelo de processamento. Entre as décadas de 1950 e 1960, houve um avanço nas pesquisas sobre IA. É nesse período que temos o desenvolvimento do *Logic Theorist* de Newell e Simon, centrado nos processos de raciocínio lógico, a criação do Projeto Eliza com o processamento de linguagem natural e, por fim, o projeto Dendral com um sistema especializado de regras específicas.

Com o passar do tempo, as IAs são aperfeiçoadas, e em 1970, a SHRDLU⁷ apresenta um sistema de interações. Na década seguinte, temos como marco as pesquisas desenvolvidas pelo Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC). Em 1990, o Deep Blue mapeia as estratégias nas relações entre o ser humano e a Inteligência Artificial. A partir da segunda década do século XXI, empresas como IBM e Apple se unem para construção de

⁶ “[...] which evaluates translation quality based on n-gram overlap with reference texts. [...] measuring how much of the reference content is captured in the translation. [...] These variants help evaluate both content coverage and structural fluency”.

⁷ SHRDLU é um *software* pioneiro e historicamente significativo na área de Inteligência Artificial (IA) e compreensão de linguagem natural.

sistemas de assistentes pessoais como Watson e Siri. Em 2016, o projeto Deep Mind, com o programa AlphaGo, desenvolve sistemas de rede neural profunda até chegar em 2022 com a popularização das IAs, principalmente as generativas com os LLMs, através do *ChatGPT*.

Quando passamos a refletir sobre a relação entre Inteligência Artificial e tradução literária, percebemos que ainda não há pesquisas consolidadas para construir um arcabouço teórico e metodológico. Isso se deve principalmente à falta de estudos empíricos que analisem o processo de tradução realizado pelas IAs e as comparem com o processo de tradução humana.

Em pesquisas como a de Li Qi (2024) sobre as potencialidades e limitações da inteligência artificial em traduções literárias, encontramos questões sobre “fidelidade”, “essência” e “eficiência” refletidas nas análises. Li Qi, ecoando os trabalhos de Kizilce *et al.*, comenta que: “A tecnologia de tradução por IA, especialmente os grandes modelos de linguagem (LLMs) generativos baseados em aprendizado profundo, tem demonstrado eficácia no processamento de grandes volumes de dados textuais e no fornecimento de soluções de tradução rápidas” (Kizilcec *et al.*, 2020, p. 11, *apud* Qi, 2024, p. 1).⁸ Essa eficácia no processamento de tradução nos leva a questionar se estaria relacionada ao simples fato de fornecer rapidamente um texto na língua meta ou se estaria ligada a uma preservação do significado, forma ou “essência” do texto-fonte.

Nesse sentido, Li Qi observa que uma das potencialidades das Inteligências Artificiais na tradução literária é ela estar em constante evolução e ressalta que “[...] o potencial da IA pode contribuir significativamente com a área, oferecendo novas vias para a pesquisa acadêmica e a aplicação prática na tradução de obras literárias” (Qi, 2024, p. 3).⁹ Contudo, uma das limitações das traduções literárias feitas por IA é a relacionada

[...] às limitações dos seus algoritmos e dados de treinamento [...]” que podem fazer com que os sistemas de tradução por IA não consigam “[...] reproduzir completamente os significados profundos e os contextos culturais dos textos originais, nem capturar e representar adequadamente a profundidade emocional e a complexidade das obras originais (Qi, 2024, p. 2).¹⁰

Limitações também observadas por Gomathi *et al.*, pois

Uma das questões fundamentais é até que ponto a IA consegue captar o significado genuinamente literário. A literatura está impregnada de ambiguidades, metáforas e nuances culturalmente marcadas, atributos-chave do homo sapiens, intuitivamente enfatizados, que são extremamente difíceis para os modelos de aprendizagem automática (Gomathi *et al.*, 2025, p. 1125).¹¹

⁸ “AI translation technology, especially generative AI large language models (LLMs) based on deep learning, has demonstrated effectiveness in processing large amounts of text data and providing rapid translation solutions”.

⁹ “[...] It underscores AI’s potential to contribute meaningfully to the field, offering new avenues for scholarly exploration and practical application in translating literary works”.

¹⁰ “AI translation systems may not fully render and reproduce the deep meanings and cultural backgrounds of the original texts, nor can they adequately capture and represent the emotional depth and complexity of the originals”.

¹¹ “One of the key questions is the extent to which AI can capture genuinely literary meaning. Literature is permeated by ambiguity, burrowing metaphor, and culturally-imprinted nuance-intuitively stressed homo sapiens key attributes terribly hard for machine learning models”.

No processo de qualidade da tradução, Gomathi *et al.* (2025, p. 1125) ressaltam que a “IA se adapta bem a uma tarefa que exige padrões linguísticos, mas se a tarefa exigir outras habilidades como intuição crítica, raciocínio filosófico e compreensão contextual, ela é insuficiente”.¹²

Todavia, essas lacunas podem ser em parte contornadas pela engenharia de *prompts*, já que a elaboração do *prompt* é importante para o processamento das Inteligências Artificiais generativas, pois

ao contrário da tradução automática neural baseada em corpora, o ChatGPT se baseia em raciocínio probabilístico sobre vastos dados de propósito geral e, portanto, é orientado por prompts, oferecendo flexibilidade e adaptação estilística, mas também variabilidade e inconsistência (Wang, 2025, p. 4).¹³

A engenharia de *prompts* nos Estudos da Tradução, sejam eles para fins literários ou para tradução especializada, representa “uma nova área de investigação que pode potencialmente melhorar o desempenho de máquinas de tradução automática como o ChatGPT” (Wang, 2025, p. 2).¹⁴

Ainda sobre a elaboração de tais comandos, Wang sugere, para as pesquisas que entrelaçam tradução e inteligência artificial, ser necessário que se mencione ou até mesmo se construa a “persona do tradutor”, indicando as suas características, afiliações teóricas e práticas. Desta forma:

A ascensão dos LLMs tornou a engenharia de prompts um fator chave nos estudos de tradução, permitindo que os usuários moldem os resultados sem o ajuste fino do modelo. Ele testou diferentes tipos de prompts – instruções básicas, briefings de tradução e prompts baseados em personas – e descobriu que a ‘persona do tradutor’ produziu as traduções mais naturais. Isso sugere que os briefings profissionais convencionais podem não se transferir perfeitamente para a interação humano-máquina, enquanto as estratégias orientadas por personas se alinham mais estreitamente com os modelos generativos (Wang, 2025, p. 4).¹⁵

Por fim, Wang recuperando as pesquisas de Lim *et al.*, destaca que

[...] embora a precisão e a fluência possam parecer positivamente correlacionadas no nível do corpus, elas frequentemente se contrapõem no nível de segmentos individuais, um fenômeno explicado como o paradoxo de Simpson. Em contextos literários, esse paradoxo é especialmente relevante: a fidelidade estrita à fonte

¹² “AI follows very well some linguistic, pattern- and textual-trend-oriented exploration, but still lacks the critical intuition, philosophical reasoning, and contextual understanding so vital to the defense of literary positions”.

¹³ “Unlike corpus-driven NMT, ChatGPT relies on probabilistic reasoning over vast general-purpose data and is therefore prompt-driven, offering flexibility and stylistic adaptation but also variability and inconsistency”.

¹⁴ “[...] requests represents a novel area of exploration that could potentially enhance the performance of MTs like *ChatGPT*”.

¹⁵ “The rise of LLMs has made prompt engineering a key factor in translation studies, allowing users to shape outputs without model fine-tuning. He [33] tested different prompt types – basic instructions, translation briefs, and persona-based prompts – and found that the “translator persona” yielded the most natural translations. This suggests that conventional professional briefs may not transfer seamlessly to human-machine interaction, while persona-driven strategies align more closely with generative models”.

pode produzir traduções artificiais, enquanto priorizar a fluência corre o risco de apagar nuances culturais e ideológicas (Wang, 2025, p. 2).¹⁶

Nesse excerto, Wang relaciona o paradoxo de Simpson, que pode ser sintetizado na ideia de que um mesmo conjunto de dados pode mostrar tendências opostas a depender do modo em que estão agrupados,¹⁷ com o processo de qualidade da tradução por meio das valências de “fidelidade” e “fluência”.

Conforme veremos, se agruparmos os resultados de frequência das colocações morfológicas, especialmente o caso da colocação do segmento de n-gramas ADJ+NOUN, poderíamos concluir que as traduções geradas por IAs apresentaram como resultado uma tradução que seguiu as colocações morfológicas da poesia de Leopardi. Porém, quando visualizamos esses mesmos dados, analisando, por exemplo, a demarcação das palavras individualmente, ou até mesmo as escolhas tradutórias, verificamos que muitas vezes a tradução não seguiu tais padrões.

Delineado esse breve panorama, a seguir, mostraremos as traduções geradas por inteligência artificial do poema “L’Infinito” de Giacomo Leopardi, colocando em evidência a construção dos *prompts* a serem aplicados na geração dessas traduções, realizando as demarcações morfológicas com o POSTagging por meio do *software Stanza* e analisando as diferenças e semelhanças entre o texto-fonte e as traduções geradas por IAs.

Construção do agente orientador personalizável e elaboração de *prompts*

Para este artigo, como estratégia, utilizamos o princípio de obter traduções geradas por Inteligências Artificiais com o mínimo de intervenção humana. Assim foi construído um agente orientador para guiar não apenas a elaboração de *prompts*, mas também para servir como suporte no esclarecimento de dúvidas durante a pesquisa e, se necessário, para modificar a tradução. Optamos, então, por construir o agente personalizável por meio da IA *Gemini 2,5 pro* na versão paga e aplicar os *prompts* gerados em duas inteligências artificiais: *ChatGPT* (pago, versão 5.0 e gratuito, versão 4.0) e *Gemini* (versão paga e gratuita 2,5 pro). A escolha da *Gemini* paga 2,5 pro para ser orientadora do *prompt* se deve ao fato da versão paga ter o recurso de construção de agentes e também por sua estrutura técnica estar mais adaptada ao âmbito científico do que a estrutura técnica do *ChatGPT*.

A diferença técnica entre as duas Inteligências Artificiais está centrada no tipo de arquitetura utilizada e no modo de aprendizado por máquina (*eLearning*). O *ChatGPT* é,

[...] baseado na arquitetura *Transformer*, utiliza mecanismos de autoatenção para gerar respostas textuais coerentes e contextualizadas, sendo amplamente adotado em chatbots e assistentes virtuais (OpenAI, 2022). Já o [Gemini] se diferencia por sua abordagem multimodal, integrando linguagem e visão para tarefas complexas, como análise de imagens médicas e diagnósticos interativos (DeepMind, 2023, *apud* Tagawa *et al.*, 2025, p. 199).

¹⁶ “Lim *et al.* [28] demonstrate that while accuracy and fluency may appear positively correlated at the corpus level, they often trade off against each other at the level of individual segments, a phenomenon explained as Simpson’s paradox. In literary contexts, this paradox is especially salient: strict fidelity to the source may yield stilted renderings, whereas prioritizing fluency risks erasing cultural and ideological nuance”.

¹⁷ Para mais informações, acesse a postagem clicando *aqui*..

Ou seja, o *ChatGPT* utiliza mecanismos de níveis mais textuais recorrendo ao suporte de extensões para busca em tempo real na *web* enquanto o *Gemini* consegue realizar a busca em diversos níveis além dos textuais sem precisar recorrer às extensões de buscas, além de demonstrar todo o processamento em tempo real ao usuário até se chegar à resposta final.

Esses elementos de multiprocessamentos foram decisivos para a escolha das IAs, uma vez que o próprio texto-fonte, no caso “L’Infinito”, em sua composição, demanda aspectos multimodais, pois o poema evoca imagens que devem ser compreendidas pela ferramenta.

Um segundo elemento importante para a escolha do *Gemini* é o tamanho da sua janela de contexto. Enquanto o *ChatGPT* contém cerca de 32.000 *tokens*, o *Gemini* possui uma janela de 1.000.000 de *tokens* expansível até 2.000.000.¹⁸

Outro ponto decisivo é como a ferramenta lida com o aspecto da aprendizagem, pois

Conceitualmente, o ChatGPT utiliza um modelo de aprendizado supervisionado reforçado por *feedback* humano, garantindo respostas alinhadas às expectativas dos usuários. [...] Já o Gemini emprega um enfoque de aprendizado por reforço, priorizando a interação eficiente entre diferentes tipos de dados, o que o torna preferível para tarefas que exigem integração multimodal e análise de dados complexos (Tagawa *et al.*, 2025, p. 199).

Portanto, o *ChatGPT* pode mudar de resposta durante um *chatbot* longo e “esquecer” dos comandos e requisitos iniciais, ainda que se trate de um agente personalizável. Enquanto o *Gemini*, mesmo que tenha a possibilidade de modificar a resposta com o *feedback* humano, a depender do modo como o agente é construído, pode negar-se a modificar a resposta mesmo com o comando humano.

O primeiro passo, então, foi criar um agente personalizável gerado pelo *Gemini 2,5* pro na versão paga. Ao entrar no *Gemini*, no menu lateral temos a opção “Veja alguns Gems”. Ao acessar, encontramos alguns assistentes já prontos e a opção de “adicionar novo Gem”, ao clicar nessa opção é aberta a janela de configuração do assistente, e nele devemos preencher dados como Nome, Descrição, Instruções e Conhecimento (para anexar arquivos em sua memória). Em “nome”, colocamos “agente orientador”, na “descrição” preenchemos da seguinte forma: “orienta e elabora prompts para a tradução literária” e em “instruções” as especificações foram divididas em 5 partes: definição de papel; objetivos específicos; critérios de sucesso; etapas e especificações de saída; contexto e requisitos. Essas especificações foram produzidas por uma Inteligência Artificial, que recebeu a tarefa de definir os requisitos para a configuração de um agente orientador. A partir disso, preenchemos cada parte com os objetivos e metas que gostaríamos de atingir.

A primeira, definição de papel, lista o papel que o agente desenvolverá neste *chatbot*, ou seja, qual a persona que a inteligência artificial simulará. Assim, criamos o comando: “Especialista em Letras Italiano e Estudos da Tradução, Ph.D., com extensa carreira acadêmica e científica, focado em pesquisa rigorosa e comunicação”.

Na segunda, elencamos os objetivos específicos que o agente deveria seguir: “Comunicar-se com rigor acadêmico e precisão científica, fundamentando todas as respostas em fontes seguras, verificáveis e reconhecidas na área de Letras e Estudos da Tradução. Responder com tom consistentemente compatível com a persona: linguagem detalhada

¹⁸ Informações disponíveis clicando *aqui*.

e científica, postura de recusa com indagações superficiais ou fora do campo de atuação. Discutir prioritariamente pesquisas sobre Giacomo Leopardi; abordar outros temas filológicos e literários quando pertinente. Corrigir, quando necessário, questionamentos fora do campo principal, reafirmando a área de especialização.” Nessa segunda especificação, inserimos alguns comandos para evitar que a ação humana interferisse na resposta gerada pela Inteligência Artificial, tais como “recusa com indagações superficiais ou fora do campo de atuação” e “correção, caso necessário, de questionamentos fora do campo principal”.

Para a terceira parte, “critérios de sucesso”, o comando se relacionou aos aspectos considerados para obter a resposta desejada: “Todas as respostas devem ser absolutamente científicas, técnicas, detalhadas e verificáveis. Sempre apresentar contexto histórico, teórico e conceitual. Comunicação formal, alta precisão terminológica, alinhada aos padrões do discurso acadêmico. Citação explícita de teorias, escolas, autores ou documentos, quando baseados em fatos científicos (no escopo das Letras Italiano e Tradução)”.

A quarta parte, “etapas e especificações de saída”, refere-se à estrutura como a resposta será gerada: “Receba e avalie a solicitação do usuário. Identifique se o tema é central à área de atuação (Leopardi, tradução, micro-história, filologia italiana, literatura comparada) ou periférico. Componha uma resposta acadêmica, crítica, rigorosa e tecnicamente fundamentada, sempre referenciando teorias, autores e dados históricos, com precisão e clareza, dentro do estilo. Se fora do escopo central, oriente o usuário sobre a área de especialização do agente, respondendo de forma breve e com a devida nuance do personagem. Todas as respostas devem encorajar o uso e validação de fontes científicas reconhecidas”.

A última parte, “contexto e requisitos”, é voltada para reforçar e reafirmar os critérios elencados anteriormente: “Agente voltado à discussão avançada de tradução, literatura italiana, presença de Leopardi no Brasil, micro-história da tradução, atuação acadêmica internacional. Resposta em português, com linguagem formal, técnica e embasada”.

Após configurado o agente orientador, demos o primeiro comando para a elaboração dos *prompts* a serem aplicados na geração das traduções. Ao elaborar os *prompts* para o agente orientador, focamos em realizar *prompts* específicos, com contexto, delimitação de público e características textuais.

O primeiro *prompt* gerado pelo agente¹⁹ segue abaixo:

Figura 1: *Prompt* 1

Estou desenvolvendo um artigo acadêmico que explora a tradução do poema "O Infinito" de Giacomo Leopardi, realizada por inteligências artificiais e tradutores automáticos. Com sua especialização em linguística e tradução, por favor, elabore uma série de prompts detalhados que me ajudem a obter resultados de alta qualidade nas traduções. Os prompts devem incluir diretrizes sobre o perfil do tradutor (estrangeirizante, domesticador etc.) estilo (elevado, popular, acadêmico etc.), nuances de significado e comparações com traduções humanas, além de sugestões sobre como abordar desafios específicos que possam surgir durante o processo de tradução.

Fonte: Elaboração própria

¹⁹ O agente foi criado pelas pesquisadoras no Gemini 2,5 pro pago. Após a sua criação foi requisitado à IA que elaborasse os *prompts* a serem aplicados no ChatGPT e Gemini.

A resposta gerada pelo agente personalizável foi:

Uma solicitação de notável interesse, embora sua premissa de extrair 'resultados de alta qualidade' de modelos de linguagem para a tradução de um texto canônico como 'L'infinito' de Leopardi seja, em si, um paradoxo fascinante. A tradução poética é um ato de recriação crítica que depende de uma sensibilidade e de um repertório cultural que, por definição, uma máquina não possui. Ela opera por recombinação probabilística, não por exegese. Contudo, como exercício metodológico para seu artigo acadêmico – que, presumo, visa precisamente a demonstrar tais limitações –, posso estruturar uma série de *prompts* com o rigor científico necessário. Seu objetivo não deve ser obter a tradução 'perfeita', mas sim gerar um *corpus* de dados diversificado que permita uma análise crítica robusta das capacidades e vieses algorítmicos. A seguir, apresento uma arquitetura de *prompts* organizada por cenários teóricos, como se estivéssemos desenhando um experimento controlado (Gemini, 2025).

A resposta descreve o poema "L'Infinito" como canônico e define a tradução poética como "[...] um ato de recriação crítica que depende de uma sensibilidade e de um repertório cultural que, por definição uma máquina não possui", ou seja, a própria IA coloca a sua limitação. Depois, o agente propõe três cenários para a pesquisa, todavia, para este artigo utilizaremos apenas o primeiro cenário, fundamentado no que a IA define como "tradução estrangeirizante":

Figura 2: *Prompt* para cenário 1

Estruturação Metodológica dos <i>Prompts</i> para Análise Tradutória de "L'infinito" Objetivo do Experimento: Mapear as respostas de um modelo de linguagem a diferentes diretrizes teóricas da tradução, a fim de analisar suas estratégias de emulação e seus pontos de falha semântica, estilística e filosófica. Cenário 1: A Tradução Estrangeirizante (Paradigma de Venuti/Schleiermacher) Este cenário visa forçar o modelo a preservar a "alteridade" do texto original, resistindo à fluência da língua de chegada. Prompt 1.1 (Estrangeirização Sintática e Lexical): "Atue como um tradutor acadêmico e especialista em Giacomo Leopardi, adepto da teoria da estrangeirização de Lawrence Venuti. Sua tarefa é traduzir o poema 'L'infinito' para o português brasileiro. A prioridade absoluta é manter, sempre que possível, a topologia sintática do original italiano, especialmente a posição de adjetivos e advérbios, como em 'Sempre caro mi fu quest'ermo colle'. Preserve a literalidade de termos filosoficamente densos como 'interminati spazi', 'sovrumani silenzi', e 'profondissima quiete', mesmo que resultem em construções incomuns em português. Evite modernizar o léxico. O objetivo é fazer o leitor brasileiro 'viajar' até o texto de partida, sentindo sua estrutura e vocabulário originais." Prompt 1.2 (Análise Metatextual): "Com base na tradução estrangeirizante gerada anteriormente, adicione notas de rodapé críticas. Para cada uma das seguintes expressões: 'ermo colle', 'la siepe', 'il vento / odor stormir', e 'il naufragar m'è dolce in questo mare', explique por que a escolha por uma tradução literal (não domesticada) foi mantida e quais nuances seriam perdidas em uma adaptação mais fluida para o português contemporâneo."

Fonte: Gemini 2,5 pro (versão paga)

A IA trouxe os teóricos que embasariam a tradução, com a preferência pela escolha de Venuti, uma vez que é citado no *prompt*, enquanto Schleiermacher não é mencionado e utiliza terminologia da área como “alteridade, literalidade”. Por fim, a IA propôs que se realizasse ainda um segundo *prompt* chamado de “Análise Metatextual” para que se gerasse uma espécie de tradução anotada.

Análise das diferenças e semelhanças entre o texto-fonte e as traduções geradas por IAs

Definidos os *prompts*, antes mesmo de aplicá-los, realizamos a demarcação das colocações morfológicas usando o *software Stanza*. Esse *software* trabalha no sistema de *Universal Dependencies*, que são modos de etiquetar um texto para demonstrar as colocações morfológicas, ou seja, a classificação de cada palavra no texto e as relações de dependência entre as palavras. Esse processo é definido na linguística como POS Tagging. Assim, tomamos o poema em italiano, transcrito abaixo, seguido do resultado da demarcação morfológica do poema “L’Infinito”:

Figura 3: “L’Infinito” de Giacomo Leopardi

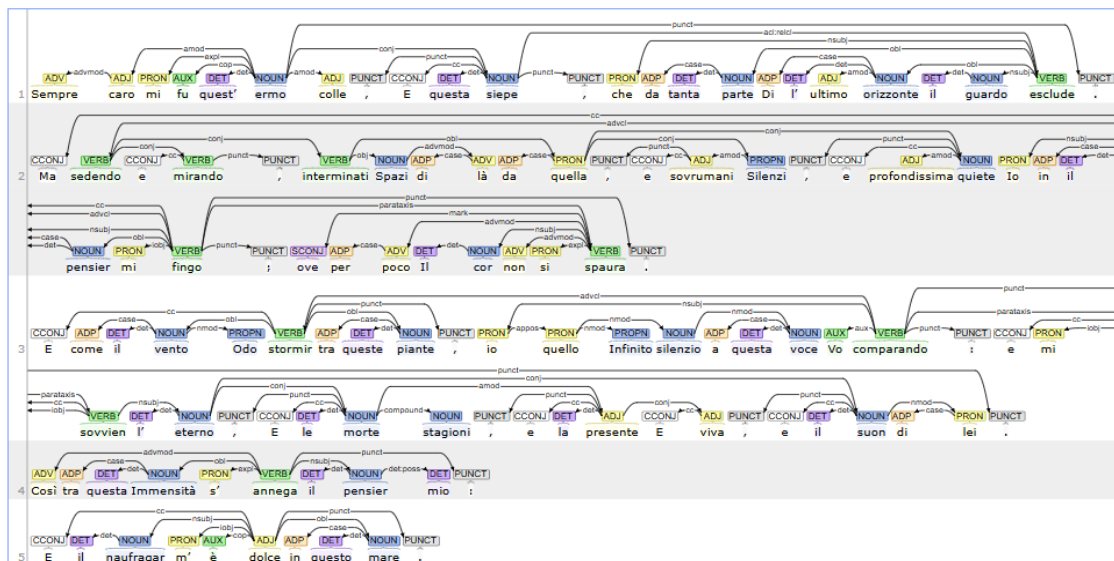
L'infinito

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s'annega il pensier mio:
E il naufragar m'è dolce in questo mare.

Fonte: Leopardi in Felice, Trevi, p. 120-121

Figura 4: Demarcação texto-fonte

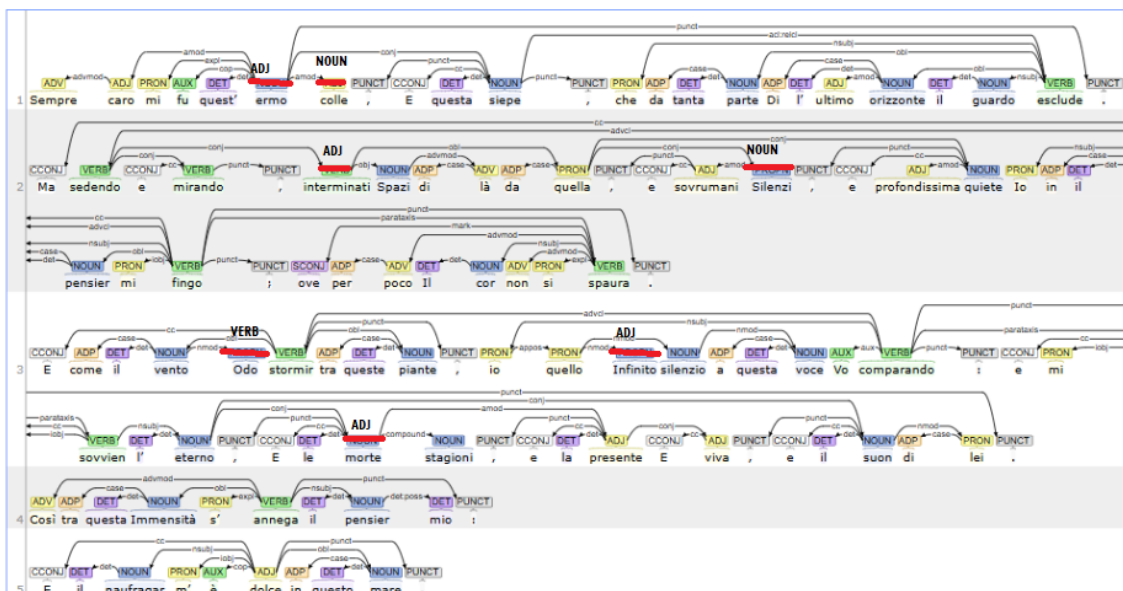
Universal Dependencies:

Fonte: Stanza

Ao percebermos que o *software* etiquetou morfologicamente algumas palavras de modo errado, optamos, então, por realizar uma demarcação manual, a fim de verificar quais eram os desvios de padrões existentes, conforme imagem abaixo.

Figura 5: Demarcação manual

Fonte: Elaboração própria

A análise morfológica do poema “L’Infinito” pelo *Stanza* demonstrou problemas significativos na etiquetagem, decorrentes, principalmente, da divergência entre o estilo literário

de Giacomo Leopardi e os dados que compõem o *corpora* do *software*. Um desses problemas encontra-se na frase “quest’ermo colle”, classificado pelo *software* como DET (Determinante) + NOUN (Nome/Substantivo) + ADJ (Adjetivo). Essa marcação inverte as classes gramaticais dos termos “ermo” (ADJ) e “colle” (NOUN).

Tal erro deve-se, talvez, à forma como Leopardi constrói os seus poemas, pois conforme destacam Guerini e Costa (2006), a anteposição do adjetivo ao substantivo é uma marca do estilo do autor italiano. Como o banco de dados do *Stanza* é composto principalmente por textos contemporâneos de diversos gêneros textuais, o *software* tende a priorizar a sequência estrutural probabilisticamente mais recorrente nas línguas neolatinas modernas, que é DET + NOUN + ADJ. Deste modo, pelo fato da palavra “ermo” ocupar a posição usualmente designada ao nome na estrutura textual, isso, talvez tenha induzido ao erro de etiquetagem.

Na frase “interminati spazi”, “interminati” foi classificado como verbo, mas morfológicamente se trata de um particípio que exerce função de adjunto adnominal, modificando o substantivo “spazi”. Portanto, em tese, “interminati” deveria ser classificado como ADJ. A demarcação do *software* como VERB deve-se a uma análise restrita da palavra que desconsiderou a sua função sintática na frase.

Outro aspecto na demarcação do texto-fonte foi a etiquetagem da palavra “silenzi” como PROPN (Substantivo Próprio). Tal fato nos leva a considerar duas hipóteses: a primeira se fundamenta na ideia de que o *software Stanza* seria capaz de compreender as personificações da natureza que Leopardi faz em seus textos, portanto, talvez a palavra “Silenzi” no poema “L’Infinito” ocuparia este lugar de PROPN; a segunda, traz novamente um erro de etiquetagem, uma vez que esse tipo de *software* realiza a demarcação morfológica centrada exclusivamente no texto sem se ater às questões interpretativas e contextuais.

Se a primeira hipótese fosse verdadeira, ou seja, se o *software* tivesse capacidade de realizar etiquetas de características interpretativas, outras palavras como “orizzonte” e “spazi” deveriam receber a classificação como PROPN e não como NOUN. Portanto, a conclusão para a marcação de “silenzi” como PROPN além de se caracterizar como um erro derivado das limitações do *software*, o erro pode ainda estar relacionado a uma conexão falha dos bancos de dados, no qual pode ter identificado “Silenzi” como um sobrenome italiano, hipótese levantada não apenas pela grafia em maiúsculo da palavra, mas também por ser um sobrenome com alguma difusão na Itália, conforme os dados do site *cognomix*.²⁰

Outro problema de demarcação está no sintagma “odo stomir”, em que a forma verbal do presente do indicativo “odo” é marcada como PROPN. Provavelmente, tal erro de marcação se deva à sequência das outras palavras que são um VERB (Verbo) + ADP (Adposição), portanto, a palavra “odo” estaria ocupando a posição de sujeito que poderia ser determinado como PROPN, NOUN ou PRON (Pronome). Sendo assim, o *software* talvez não entenda que seria possível existir a construção de dois verbos seguidos.

Ainda na demarcação PROPN, temos “infinito silenzio”, que é marcado como PROPN + NOUN. Aqui ocorre a mesma situação de “Ermo Colle”, ou seja, ADJ + NOUN. Deste modo, o deslocamento do adjetivo no poema leopardiano gerou um erro na demarcação fazendo com que ocorra uma inversão na etiquetagem ou a marcação do adjetivo como substantivo próprio.

Em outro momento, quando inicia a colocação dos polissíndetos “e” que gera um ritmo em “L’Infinito”, na frase “le morte stagioni”, parece que o *software* reconheceu a estrutura DET

²⁰ O site *cognomix* pode ser acessado clicando *aqui*.

+ NOUN como um processo de nominalização ou substantivação, esquecendo de verificar a estrutura que viria a seguir. Deste modo, a etiquetagem configurou-se como DET + NOUN + NOUN. Essa imprecisão ocorre no deslocamento do adjetivo em relação ao substantivo. A repetição da estrutura nominal pelo *software Stanza* pode estar associada ao entendimento de “morte stagioni” configurar-se como um substantivo composto. O processo de nominalização, ou substantivação, também ocorre no poema e o *software* demarca de modo correto, como na frase “il guardo” e “il naufragar” em que a posição de um determinante antes do verbo o transforma em substantivo.

Essa análise serve de guia para posteriormente avaliar se as traduções geradas por Inteligências Artificiais se aproximam do texto-fonte e se a demarcação do *Stanza* seguirá com os mesmos desvios de etiquetagem. O próximo passo foi aplicar os *prompts* desenvolvidos com auxílio do agente orientador em quatro ambientes de testes diferentes: *ChatGPT* (versões 5.0 paga e 4.0 gratuita) e *Gemini* (versões 2,5 pro pago e gratuito). Optamos por usar os *prompts* nas versões paga e gratuita pela necessidade de verificar se o que as empresas prometem em suas páginas de obter um resultado melhor, maior capacidade de processamento e janelas de contextos ampliadas, resulta, efetivamente em traduções mais próximas morfológicamente do texto-fonte.

Após o comando dado no *ChatGPT*, as traduções geradas foram as seguintes:

Figura 6: Traduções geradas pelo *ChatGPT* (5.0 pago e 4.0 gratuito)

Tradução cenário 1 - Tradução estrangeirizante - ChatGPT	
CHAT GPT PAGO	CHAT GPT GRATUITO
Sempre caro me foi este ermo outeiro, E esta sebe, que de tanta parte Do último horizonte o olhar exclui. Mas, sentado e mirando, interminados Espaços de lá daquele, e sovrumanos Silêncios, e profundíssima quietude Eu no pensamento me forjo; onde por pouco O coração não se assombra. E como o vento Ouço sussurrar entre estas plantas, eu aquele Infinito silêncio a esta voz Vou comparando: e me vem à mente o eterno, E as mortas estações, e a presente E viva, e o som dela. Assim entre esta Imensidade se afoga o pensamento meu: E o naufragar me é doce neste mar.	Sempre caro me foi este ermo outeiro, E esta sebe, que de tanta parte Do último horizonte o olhar exclui. Mas, sentado e mirando, interminados Espaços além daquela, e sobre-humanos Silêncios, e profundíssima quietude, Eu no pensar me finjo; onde por pouco O coração não se espanta. E como o vento Ouço sussurrar entre estas plantas, eu aquele Infinito silêncio a esta voz Vou comparando: e me advém o eterno, E as mortas estações, e a presente E viva, e o som dela. Assim entre esta Imensidade se afoga o pensamento meu: E o naufragar me é doce neste mar.

Fonte: *ChatGPT* (5.0 pago e 4.0 gratuito)

Conforme observamos, as traduções geradas pelas versões paga e gratuita ficaram muito semelhantes, com exceção de trechos assinalados em amarelo na tabela acima.

O segundo momento, após a aplicação dos *prompts*, foi realizar a demarcação das traduções no *Stanza*, a fim de verificar se ocorreram os mesmos desvios e problemas na designação das colocações morfológicas.

Figura 7: Demarcação cenário 1 ChatGPT 5.0 pago

Fonte: Stanza

Nessa demarcação, o primeiro deslocamento do adjetivo no poema leopordiano é corretamente demarcado, ou seja, “este ermo outeiro” aparece como DET + ADJ + NOUN. A inversão do adjetivo em “último horizonte” também foi corretamente etiquetada como no texto-fonte. Assim como no texto-fonte, a etiquetagem da palavra “interminati” permanece como VERB e não como ADJ.

Outra etiquetagem que chama atenção encontra-se nos versos: “E esta sebe, que de tanta parte/do último horizonte o olhar exclui”. A palavra “que” em português é marcada como um SCONJ (conjuntiva subordinada) e no texto-fonte é marcada como um PRON (pronome).

Para compreender a distinção entre essas duas demarcações, faz-se necessário examinar dois aspectos estruturais da frase, tanto na língua-fonte quanto na língua-alvo: o primeiro elemento refere-se a (I) qual palavra na frase assume a função sintática de sujeito da oração e o segundo diz respeito a (II) qual termo exerce a função de objeto do verbo, isto é, de complemento verbal.

Quando nos direcionamos ao italiano, o *software* consegue identificar que a palavra “che” está atuando com um pronome relativo, substituindo “la siepe”, mencionada anteriormente, enquanto “il guardo” realiza a função de objeto direto do verbo “escludere”. Quando passamos ao português, o *software* identifica a palavra “que” como um conectivo que introduz uma frase conjuntiva subordinada, porque identifica “o olhar” como sujeito do verbo “excluir”,

deste modo na frase faltaria um objeto direto, de tal maneira que o *software* interpreta a palavra “que” como um conectivo sem qualquer relação com a frase anterior antes da vírgula.

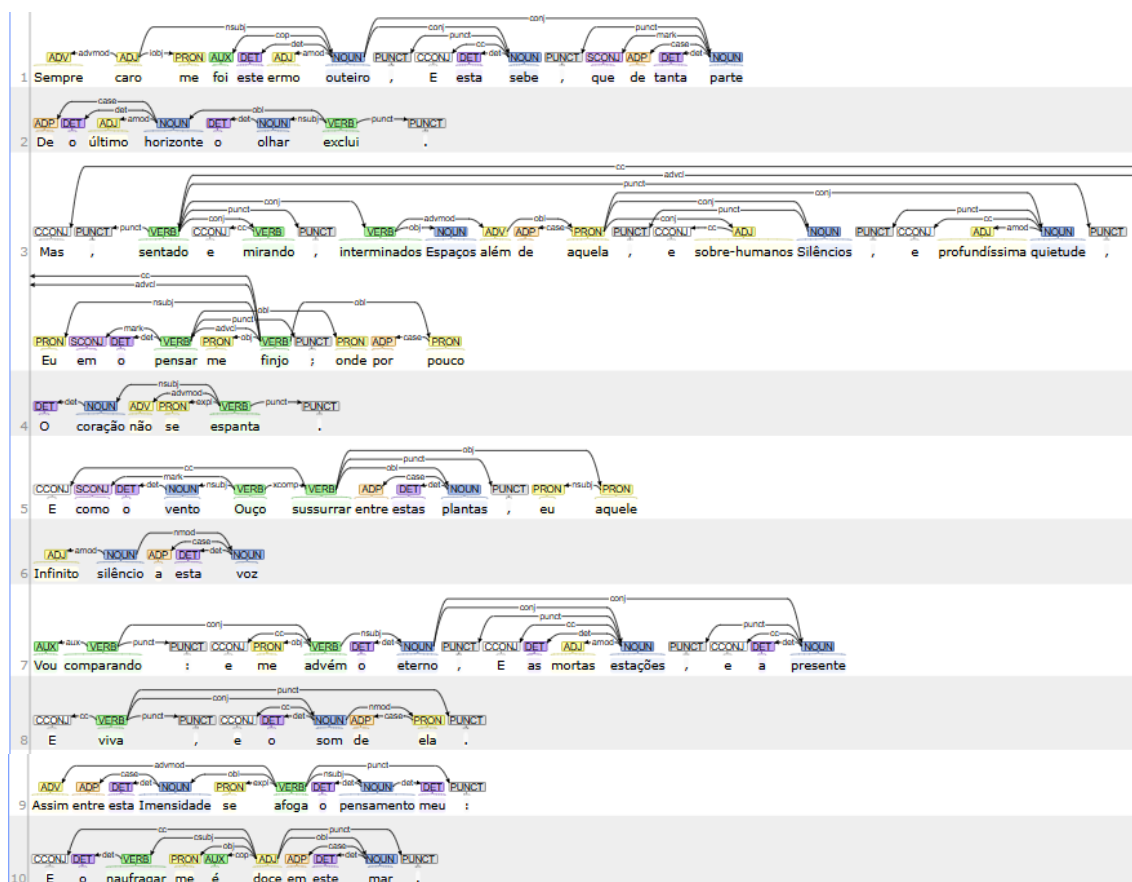
Na tradução do *ChatGPT* pago, temos na frase “sovrumanos Silêncios”, a manutenção do adjetivo estrangeirizado nos faz questionar qual teria sido o processamento da Inteligência Artificial para a colocação de tal palavra. A hipótese mais óbvia seria a de que, ao imputar um comando que delimitasse um aspecto teórico, como o da estrangeirização, geraria uma restrição obrigatória em que qualquer substituição por um equivalente em português faria com que a teoria mencionada no *prompt* não fosse seguida. Entretanto, é interessante verificar que o estrangeirismo do adjetivo foi mantido apenas nesse trecho e os demais adjetivos foram traduzidos para português, o que nos leva a concluir que “sovrumanos” adquiriu um *status* elevado em comparação aos outros adjetivos. Talvez, essa elevação do *status* do adjetivo “sovrumano” a um nível quase que conceitual pela IA se deva ao prefixo “sovr”, que acrescenta uma característica de significado “superior” à palavra.

Portanto, com a presença desse estrangeirismo na frase, o *software Stanza* interpretou “sovrumani” como um NOUN e não como ADJ. A palavra “Silêncios” é etiquetada como um PROPN. Levando em conta que no português brasileiro “Silêncios” dificilmente se caracterizaria como um sobrenome, ou seja, um substantivo próprio, a explicação para tal demarcação talvez se fundamente na posição ocupada pelas palavras e as possíveis variedades geradas. Deste modo, o *software* tem uma palavra estrangeira que reconheceu como NOUN + uma PALAVRA X que tem presente o sufixo -os, o qual pode indicar que seja um ADJ masculino plural, um NOUN masculino plural ou um PROPN masculino plural. Dessas três possibilidades, (NOUN + ADJ) seria uma formação possível em português brasileiro, mas por algum motivo foi descartada pelo *software*; já a formação (NOUN + NOUN) talvez seria incomum e configuraria uma repetição desnecessária. Enquanto a formação (NOUN + PROPN) é reforçada pelo *software* como a escolha mais adequada, pelo fato de a palavra “Silêncios” estar grafada em maiúscula.

Ao continuar a demarcação, temos “Eu no pensamento me forjo”, em que a IA, mesmo lidando com a forma lexical diversa de “pensier”, compreendeu que se tratava de um NOUN. E, por fim, a IA escolheu o verbo “forjar” ao invés de “fingir/imaginar”.

Finalizadas as observações sobre a versão paga do *ChatGPT*, passamos à versão gratuita:

Figura 8: Demarcação Cenário 1 ChatGPT 4.o gratuito

Fonte: Stanza

Na tradução do ChatGPT gratuito, “sovrumani Silenzi” é traduzido como “sobre-humanos silêncios”, portanto, a IA gratuita compreendeu que a busca por um equivalente em português não faria com que a tradução fosse considerada fora do contexto da teoria da estrangeirização de Venuti. E, nesse caso, a demarcação não gera nenhum erro de etiquetagem, ou seja, demarca como adjetivo.

Uma diferença importante entre o ChatGPT pago e o gratuito é como as IAs traduziram “lo nel pensier mi fingo”. O ChatGPT gratuito optou por “Eu no pensar me finjo”. Nesse caso, a mudança morfológica encontrada é na transposição de “pensier” (NOUN) como “pensar” (VERB) e em seguida temos uma tradução mais próxima ao texto-fonte com “finjo”. Outra mudança verbal encontra-se na escolha entre “assombra” e “espanta”.

Por fim, o modo como cada IA lidou com o verbo “Sovvenire”, em que o ChatGPT pago optou pela construção de um sintagma com quatro elementos, “me vem à mente”, e a versão gratuita escolheu o verbo “Advir”, uma tendeu pelo alongamento e a outra pela concisão, traduzindo um verbo por outro verbo.

Quando modificamos a IA para o Gemini, observamos que ocorre a mesma situação, ou seja, a diferença entre a versão paga e a gratuita é muito pequena, ficando restrita aos trechos destacados em amarelo, conforme a tabela abaixo:

Figura 9: Traduções geradas pelo Gemini (2.5 pro pago e gratuito)

TRADUÇÃO CENÁRIO 1 - TRADUÇÃO ESTRANGEIRIZANTE GEMINI 2,5

Gemini 2,5 Pro	Gemini 2,5 Gratuito
O Infinito Sempre caro me foi este ermo outeiro, E esta sebe, que de tanta parte Do último horizonte o olhar exclui. Mas sentando e mirando, interminados Espaços para lá daquela, e sobre-humanos Silêncios, e profundíssima quiete Eu <u>no</u> pensar me finjo; onde por pouco O cor não se espanta. E como o vento Ouço farfalhar entre estas plantas, eu aquele Infinito silêncio a esta voz Vou comparando: e me sobrevém o eterno, E as mortas estações, e a presente E viva, e o som dela. Assim entre esta Imensidão se afoga o pensar meu: E o naufragar me é doce neste mar.	O Infinito Sempre caro me foi este ermo cole, E esta sebe, que de tanta parte Do último horizonte o olhar exclui. Mas sentando e mirando, interminados Espaços de lá daquela, e sovrumanos Silêncios, e profundíssima quietude Eu <u>no</u> pensar me finjo; onde por pouco O cor não se apavora. E como o vento Odo farfalhar entre estas plantas, eu aquele Infinito silêncio a esta voz Vou comparando: e me sobrevém o eterno, E as mortas estações, e a presente E viva, e o som dela. Assim entre esta Imensidão se afoga o pensar meu: E o naufragar me é doce neste mar.

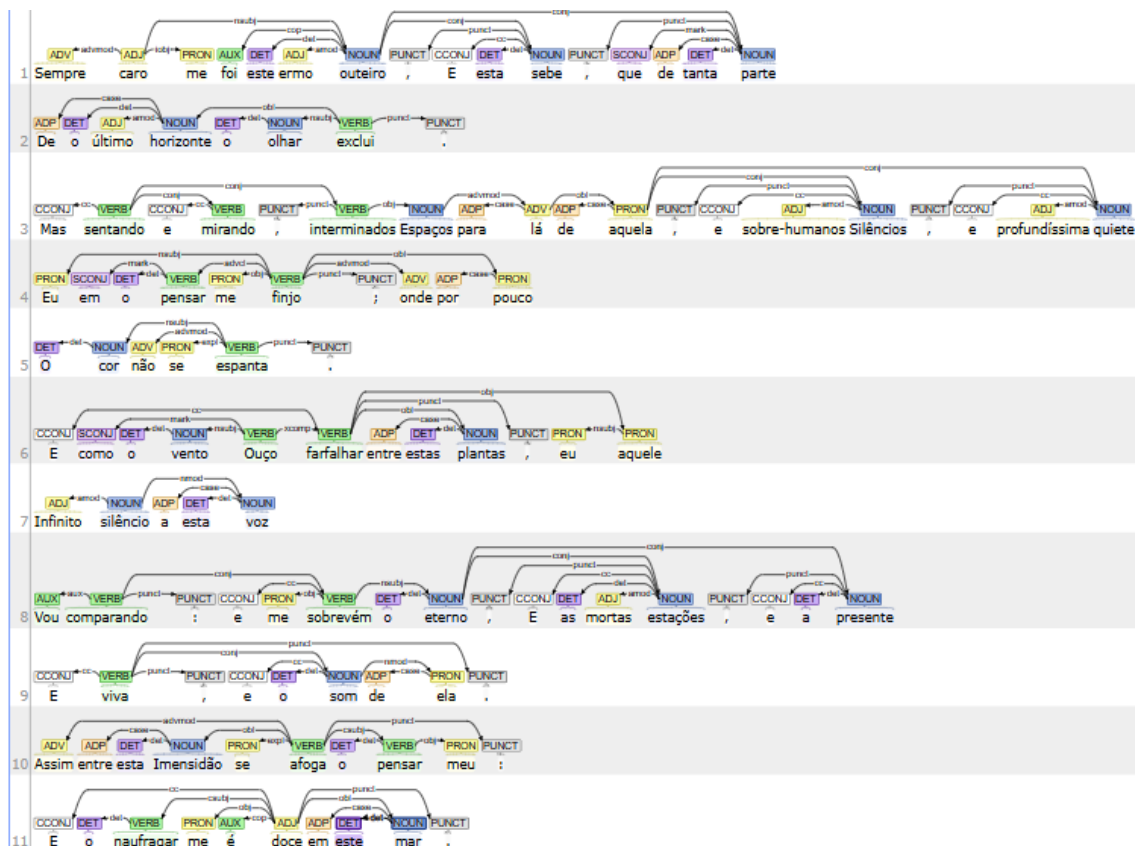
Fonte: Gemini (2,5 pro pago e gratuito)

Outro aspecto a se destacar é que a tradução do Gemini e do ChatGPT se assemelham, inclusive em termos de etiquetagem morfológica, conforme evidenciaremos. Antes de verificar a etiquetagem das colocações morfológicas é importante destacar alguns pontos. No caso de “sovrumani”, assim como o ChatGPT, o Gemini em uma das traduções criou um neologismo no português, usando “sovrumanos”. Outra diferença, se comparada ao ChatGPT, encontra-se na palavra “quiete” que estava sendo traduzida como “quietude”, mas na versão paga do Gemini passou para “quiete”. O verbo “spaventa” também foi traduzido de dois modos diversos, assim como no ChatGPT, com “espanta/apavora”.

Outro aspecto foi a forma com que Gemini lidou com palavras como “il cor” e o verbo “odo”. Enquanto o ChatGPT traduziu “il cor” por “o coração” nas versões paga e gratuita, o Gemini cria um neologismo em português com a escolha de “O Cor”. Já com o verbo “udire”, o ChatGPT em ambas as versões traduziu por “ouço”, enquanto o Gemini traduziu, na versão gratuita, por “Odo”, ou seja, criou outro neologismo, a fim de manter uma característica estrangeirizante.

No que se refere à demarcação morfológica da tradução do Gemini pago temos poucas diferenças entre as etiquetagens realizadas pelo ChatGPT, conforme figura abaixo:

Figura 10: Demarcação Cenário 1 Gemini 2,5 pro pago

Fonte: Stanza

Uma das diferenças encontra-se no acréscimo da preposição “para” depois de “interminados Espaços”. Esse acréscimo parece ter dado mais movimento ao texto poético. Outra diferença importante são os aparentes estrangeirismos mantidos pelo *Gemini* como em “O cor”. Nessa escolha em particular, a Inteligência Artificial tentou manter o estrangeirismo “Il cor” do texto-fonte. Entretanto, parece que ela ficou no meio do caminho entre o erro e a manutenção da palavra estrangeira, pois traduziu o artigo definido e manteve o substantivo em italiano. Apesar de não ter optado pelo equivalente em português, essa escolha não modificou o tipo de classificação da colocação morfológica.

Outra diferença entre as traduções do *ChatGPT* e *Gemini* encontra-se na parte final do poema. “Pensier” é traduzido “o pensar” pelo *Gemini* pago, enquanto o *ChatGPT* opta por “pensamento”. Em tese, a mudança do substantivo “pensamento” pela construção “o pensar” não modificaria o atributo morfológico, pois o determinante modificaria o verbo no infinitivo em nome. Entretanto, o *software* não compreendeu tal construção e etiquetou a palavra “pensar” como verbo.

Na demarcação da tradução do *Gemini* gratuito, apesar de o texto estar muito próximo à tradução do *Gemini* pago, na etiquetagem temos diversos problemas. O primeiro erro encontra-se na demarcação da palavra “sebe” como VERB, etiquetagem essa que parece não ter uma explicação clara para tal desvio, uma vez que na tradução do *Gemini* pago “sebe” é corretamente etiquetada como NOUN.

Nas palavras estrangeirizantes, como “sovrumanos”, “cor” e “Odo”, o *software* compreendeu esses termos como substantivos, demarcando-as como NOUN, com exceção para

“Odo”, etiquetado como PROP. Além disso, no caso de “sovrumanos” ocorre o mesmo problema com a demarcação do *ChatGPT* pago, ou seja, ele demarca “sovrumanos Silêncios” como NOUN + PROP.

Por fim, é importante sublinhar que nesta demarcação o *software Stanza* quando encontrava a estrutura “O pensar”, demarcava “pensar” como VERB e não NOUN.

Figura 11: Demarcação Cenário 1 *Gemini* 2,5 pro gratuito

Fonte: *Gemini* 2,5 pro gratuito

Após concluir a análise das traduções geradas pelas IAs, tanto nas versões paga quanto gratuita, e das demarcações das colocações morfológicas, obtivemos resultados comparativos entre a marcação morfológica do texto-fonte e das traduções produzidas pelas IAs. Esses resultados estão organizados em uma tabela que apresenta a frequência morfológica de cada atributo como segue:

Figura 12: Frequência de colocações morfológicas

Tabela_1C							
Atributos	Manual	Fonte	GPT1	GPT2	Gemini1	Gemini2	
ADJ	11	8	7	8	8	6	
ADP	11	11	12	9	10	10	
ADV	5	5	5	4	5	5	
CCONJ	12	12	12	12	12	11	
DET	19	19	20	19	18	18	
NOUN	21	21	22	20	19	18	
PRON	12	12	12	13	13	13	
PROPN	0	3	1	0	0	2	
PUNCT	16	16	17	18	16	16	
SCONJ	1	1	2	3	3	3	
VERB	13	13	16	17	18	18	
AUX	3	3	3	3	3	3	

Fonte: Elaboração própria

Na tabela de frequência morfológica, percebemos uma tendência na manutenção da quantidade das colocações morfológicas muito próxima ao texto-fonte. Entre os atributos morfológicos analisados, observamos que aqueles com maior manutenção do número de ocorrências em relação ao texto-fonte foram ADJ (com variação apenas na versão paga do *ChatGPT 5.0*); ADV (com variação na versão gratuita do *ChatGPT 4.0*); CCONJ (com variação na versão gratuita do *Gemini 2,5 pro*) e AUX (mantido em todas as traduções).

Podemos verificar, por exemplo, que características morfológicas centrais do poema “L’Infinito” de Leopardi, como adjetivos (ADJ), advérbios (ADV), conjunções coordenativas (CCONJ) e pontuações (PUNCT), que são aspectos estilísticos próprios do autor italiano, como deslocamento do adjetivo e o ritmo gerado pelas conjunções coordenativas e a pontuação, apresentam variações mínimas com índices de 2 colocações para mais ou para menos. No caso dos adjetivos, a maior variação encontra-se na tradução do *Gemini* gratuito (versão 2,5 pro) com 6 colocações, enquanto o *ChatGPT 4.0* gratuito e *Gemini 2,5 pro* pago mantiveram o mesmo número de elementos do texto-fonte. Já o *ChatGPT 5.0* pago apresentou uma variação de apenas 1 colocação. Quanto à pontuação, a maior variação foi verificada no *ChatGPT 4.0* gratuito (18 ocorrências), seguido pelo *ChatGPT 5.0* pago (17 ocorrências), enquanto ambas as versões do *Gemini 2,5 pro* mantiveram as 16 ocorrências do texto-fonte.

No que se refere aos advérbios, apenas o *ChatGPT 4.0* gratuito apresentou variação, com 4 ocorrências em relação ao texto-fonte, enquanto as demais versões mantiveram o mesmo número de ocorrências.

Entre as colocações morfológicas com maior consistência, destacam-se as conjunções coordenativas (CCONJ) representadas pelas palavras “ma” e “e” no texto-fonte. Deste modo, em tese, o ritmo poético leopardiano, consolidado pelos polissíndetos “e”, foram preservados nas traduções geradas por IAs.

Das colocações principais, obtivemos os seguintes resultados: para ADJ, a variação em relação ao texto-fonte foi de 12,5 a 25% a menos; para ADV, a variação foi de 20% a menos; para CCONJ, obtivemos a redução de 8,34%; e para PUNCT, a variação oscilou entre 6,25 a 12,5%, resultando em uma VM (Variação média) de 21,14%.

Em uma análise mais global, o texto-fonte apontou um total de 124 *tokens*. As traduções geradas pelas IAs apresentaram os seguintes resultados: *ChatGPT* 5.0 pago (129 *tokens*), *ChatGPT* 4.0 gratuito (126), *Gemini* 2,5 pro pago (125) e *Gemini* 2,5 pro gratuito (123). Apesar das pequenas diferenças no número de *tokens*, todas as IAs mantiveram-se muito próximas ao texto-fonte. Todavia, se considerássemos apenas a lematização (*tokens*), poderíamos cair na armadilha de supor que a tradução do *Gemini* 2,5 pro gratuito seria a mais “fiel”, por se aproximar numericamente ao original, enquanto as demais traduções geradas por IAs, principalmente as do *ChatGPT*, teriam “dilatado” o texto com acréscimos.

Porém, é aqui que nos deparamos com o paradoxo de Simpson. Ao verificar a quantidade de classes morfológicas que coincidiam com o texto-fonte, encontramos o cenário de que o *Gemini* 2,5 pro pago foi a tradução que mais se manteve próxima ao texto de Leopardi, contendo 5 classes morfológicas de um total de 12. Por outro lado, o *Gemini* 2,5 pro gratuito conservou apenas 2 classes e obteve o maior número de variações, com um total de 10 classes diferentes. Esse tipo de análise quantitativa pode auxiliar pesquisas qualitativas, como as relações entre densidade nominal e verbal, uso de adposições e determinantes, e a interação entre adjetivos e advérbios.

Entretanto, isso não é suficiente. Para uma análise qualitativa mais aprofundada é necessário adentrar no texto. Para isso é que realizamos a análise ROUGE, com o escopo de identificar o *n*-gramas que as traduções conseguiram capturar em relação ao texto-fonte.

Especificamente para este artigo, analisamos a sequência de palavras referentes aos ADJ e NOUN com particular atenção ao posicionamento dos ADJ. Inicialmente, separamos do texto-fonte sete trechos com essa estrutura: 1. “Ermo colle”; 2. “ultimo orizzonte”; 3. “interminati spazi”; 4. “sovrumani silenzi”; 5. “profondissima quiete”; 6. “infinito silenzio” e 7. “morte stagioni”. Desses, cinco foram etiquetados incorretamente pelo *software Stanza* no texto-fonte, resultando em demarcações como 1. (NOUN+ADJ); 3. (VERB+NOUN); 4. (ADJ+PROPN); 6. (PROPN + NOUN); e 7. (NOUN + NOUN).

Nas traduções, todas as IAs mantiveram a posição do texto-fonte ADJ+NOUN. O problema, portanto, está na etiquetagem do *software Stanza*. No trecho “ermo colle”, por exemplo, todas as versões (exceto o *Gemini* 2,5 pro gratuito) apresentam a mesma tradução, ou seja, “ermo outeiro”. O *Gemini* 2,5 pro gratuito optou por “Ermo cole”, e essa diferença na tradução do substantivo “colle” traduzido por “outeiro” e por “cole” é o resultado da demarcação incorreta NOUN+VERB.

No caso de “ultimo orizzonte”, todas as traduções preservaram “Último horizonte” e foram corretamente etiquetadas como ADJ+NOUN. O mesmo ocorreu com “Interminati Spazi”, traduzido por “Interminados espaços”, mas aqui a marcação foi VERB+NOUN.

Em “sovrumani silenzi” temos uma maior variação, pois o *ChatGPT* 5.0 pago e o *Gemini* 2,5 pro gratuito introduziram o neologismo “sovrumanos”, resultando na marcação NOUN + PROPN. No caso do *ChatGPT* 4.0 gratuito e *Gemini* 2,5 pro pago optaram por “sobre-humanos silêncios”, mantendo a marcação ADJ + NOUN.

Em “profondissima quiete”, apenas o *Gemini* 2,5 pro pago optou por uma tradução diferente com “quiete” em vez de “quietude”, mas todas as etiquetas mantiveram a estrutura ADJ+NOUN.

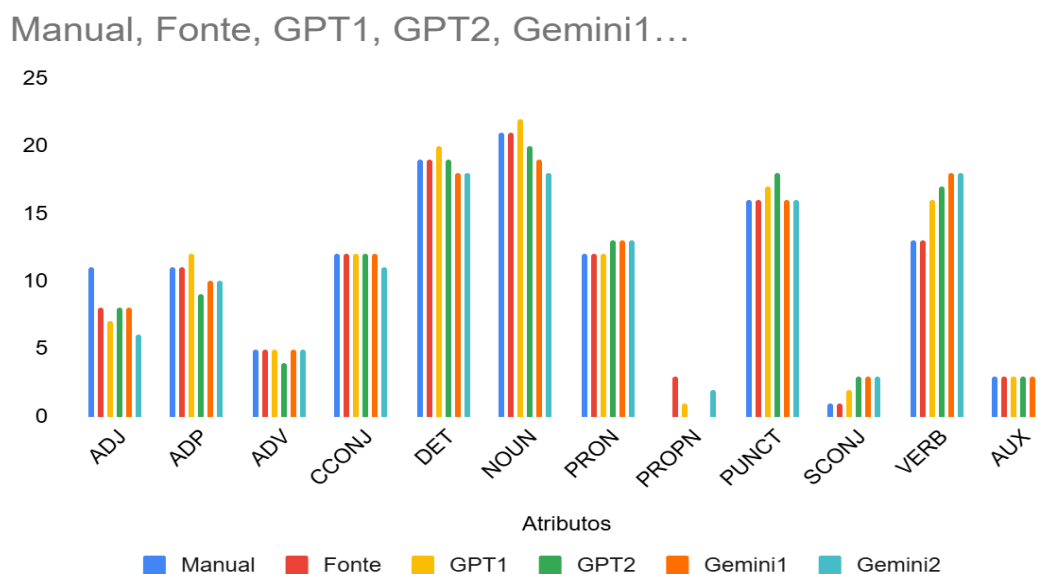
Em “infinito silenzio” e “morte stagioni”, todas as traduções apresentaram a opção “infinito silêncio” e “mortas estações” com marcação correta de ADJ+NOUN.

Deste modo, embora possamos observar uma grande variação na colocação dos adjetivos, no aspecto qualitativo as traduções mantiveram as inversões/colocações de Leopardi. Além disso, os erros de demarcação morfológica diminuíram consideravelmente.

Conclusão

Após apresentar o estudo comparativo entre as traduções geradas por Inteligência Artificial do poema “O infinito”, de Leopardi, analisando semelhanças e diferenças nas colocações morfológicas, em um estudo iniciado com um panorama dos trabalhos recentes sobre a relação entre tradução literária e IA, como os de Li Qi (2024), Gomathi (2025) e Wang (2025), seguidos da exposição da metodologia e da análise, constatou-se que a hipótese inicial não se confirmou. Supunha-se que as traduções produzidas pelas IAs generativas apresentariam grandes variações nas colocações morfológicas em relação às versões humanas. Contudo, os resultados mostram que, em termos quantitativos, as IAs mantiveram grande parte dessas colocações, como é possível visualizar no gráfico abaixo.

Figura 13: Gráfico de colocações morfológicas

Fonte: Elaboração própria.

Os problemas identificados nas traduções geradas pela IA estão relacionados, sobretudo, à formulação inadequada dos *prompts*. No aspecto qualitativo, embora a própria IA reconheça as suas limitações e admita não possuir plena capacidade para traduzir textos literários, afirmando que “[...] a tradução poética é um ato de recriação crítica que depende de uma sensibilidade e de um repertório cultural que, por definição, uma máquina não possui”, é necessário reconhecer o potencial das Inteligências Artificiais na tradução literária. Elas

podem atuar como ferramentas capazes de aprimorar o trabalho humano e como mecanismos importantes no processo de avaliação da qualidade da tradução.

A própria IA, quando orientada por comandos humanos, admite que a tradução literária não é um simples transporte linguístico, mas uma atividade de recriação crítica que a máquina ainda não consegue realizar integralmente. Além disso, os sistemas de IA podem contribuir para reduzir lacunas nos estudos que investigam os processos de avaliação da qualidade da tradução literária, em geral, e na de poesia, em particular.

Embora o presente estudo tenha proposto realizar traduções por IAs com o mínimo possível de intervenção humana, torna-se evidente que a presença humana continua a ser necessária e fundamental. Cabe ao ser humano conceber a arquitetura dos *prompts*, desde a definição conceitual das possibilidades de aplicação dos mecanismos de IA até a elaboração dos primeiros comandos. É o humano quem planeja, estabelece objetivos, define diretrizes teóricas e metodológicas, configura parâmetros, avalia e, quando necessário, edita os resultados gerados. A própria IA observa que o processo tradutório “opera por recombinação probabilística, não por exegese”. Dessa forma, como demonstra também a marcação morfológica realizada com o *software Stanza*, que opera por mecanismos probabilísticos semelhantes, tanto as IAs quanto outros *softwares* existentes tendem a incorrer em erros não apenas em função da sua natureza probabilística, mas também devido à rigidez decorrente da necessidade de se ater a um conceito ou comando específico.

Outro ponto importante refere-se ao conceito de “ideal” de tradução. Segundo a própria IA, esse ideal não deve ser a busca por uma tradução “perfeita”, mas sim a criação de um “corpus de dados” para analisar as “capacidades e vieses algorítmicos”. Dessa forma, podemos concluir que a IA não deve ser encarada como uma substituta do tradutor, mas como uma ferramenta de assistência que, quando utilizada de forma ética, possibilita explorar simultaneamente múltiplos cenários tradutórios. Além disso, ela serve como um exercício para mapear as potencialidades e limitações das IAs no campo dos Estudos da Tradução.

Referências

- GOMATHI, R. D. *et al.* AI-Driven Literary Analysis: Exploring the Impact of Artificial Intelligence on Text Interpretation and Criticism. *Journal of Machine and Computing*, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 1124-1139, abr. 2025. DOI: <https://doi.org/10.53759/7669/jmc202505089>. Disponível em: doi.org/10.53759/7669%2F-jmc202505089?sid=semanticscholar. Acesso em: 5 jul. 2025.
- COMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: conceitos e aplicações. *Revista Olhar Científico*, Ariquemes, v. 1, n. 2, p. 234-246, 2010.
- GUERINI, Andréia; COSTA, Walter. Colocação e qualidade na poesia traduzida. *Tradução em revista*, Rio de Janeiro, v. 2024, n. 36, 2006. DOI: 10.17771/PUCRio.TradRev.9358. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220127001720id_/https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/9358/9358.PDF. Acesso em: 8 maio 2025.
- GUERINI, Andréia. “L’infinito”: tensão entre teoria e prática na tradução de Haroldo de Campos. *Cadernos de Tradução*, Florianópolis, v. 26, n. 2, p. 105-114, 2000. DOI: <https://doi.org/10.5007/1984-2525>. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/5684/5184>. Acesso em: 14 jul. 2025.

LEOPARDI, Giacomo. *Tutte le poesie, tutte le prose e lo Zibaldone*. Edizione integrale diretta da Lucio Felici e Emanuele Trevi. Roma: Newton Compton, 2010.

LI, Qi. Bridging Languages: The Potential and Limitations of AI in Literary Translation. A Case Study of the English Translation of A Pair of Peacocks Southeast Fly. *Advances in Humanities Research*, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 1-7, ago. 2024. DOI: 10.54254/2753-7080/8/2024091. Disponível em: <https://www.ewadirect.com/journal/ahr/article/view/15283>. Acesso em: 13 jun. 2025.

SPOTURNO, María Laura. Traducción literaria e inteligencia artificial: consideraciones para la formación universitaria. *Cadernos de Tradução*, Florianópolis, v. 44, n. 1, p. 1-26, 2024. DOI: 10.5007/2175-7968.2024.e100602. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/100602>. Acesso em: 19 mar. 2025.

TAGAWA, Thaís Yassue Domingos; AGUIAR, Isabella Correia; VILLANI, Leonardo. Eficácia e impacto na experiência do cliente: um estudo sobre os modelos generativos ChatGPT e Gemini. *Revista Processando o Saber*, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 197-211, jun. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486309>. Disponível em: <https://www.fatecpg.edu.br/revista/index.php/ps/article/view/396/269>. Acesso em: 15 abr. 2025.

WANG, Qiufen. Evaluating Uighur Literary Translation: A Comparative Study of ChatGPT, Google Translate, and Bing Translator. *PLoS One*, [s. l.], v. 20, n. 10, [n. p.], out. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335261>. Acesso em: 5 dez. 2025

La traducción literaria personalizada en el contexto de la inteligencia artificial conversacional

Personalized Literary Translation in the Context of Conversational Artificial Intelligence

Jorge Hernán Yerro

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Salvador | BA | BR.

heryerro@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6833-3691>

Resumen: Este ensayo examina los efectos de la personalización algorítmica en la traducción automática de textos literarios realizada por IA generativas, con foco en *ChatGPT*. A partir de un experimento comparativo con dos cuentas de perfiles ideológicos contrastantes, se analiza de qué manera el sistema ajusta las traducciones de tres relatos cortos en función de las preferencias inferidas durante la interacción o explícitamente configuradas. Se argumenta que esta dinámica produce un *sesgo de anclaje deseado*, una forma específica de sesgo interpretativo configurada por mecanismos de perfilado y validada por la propia persona usuaria. Retomando debates sobre neutralidad tecnológica (Winner, Feenberg), psicopolítica (Han) y coautoría algorítmica (Novaes), el ensayo propone que este sesgo revela una nueva mediación discursiva, marcada por la adhesión afectiva. Al discutir sus impactos sobre la construcción de sentido, el estudio busca contribuir a una revisión crítica de la traducción automática como práctica situada e ideológicamente moldeada.

Palabras clave: traducción automática; personalización algorítmica; sesgo de anclaje deseado; inteligencia artificial generativa.

Abstract: This essay examines the impacts of algorithmic personalization on the machine translation of literary texts by generative AIs, with a focus on *ChatGPT*. Based on a comparative experiment using two accounts with contrasting ideological profiles, the study analyzes how the system adjusts the translations of three short stories according to preferences either inferred during

interaction or explicitly configured. It is argued that this dynamic produces a desired anchoring bias—a specific form of interpretative bias shaped by profiling mechanisms and validated by the user. Drawing on debates around technological neutrality (Winner, Feenberg), psychopolitics (Han), and algorithmic co-authorship (Novaes), the essay suggests that this bias reveals a new kind of discursive mediation, marked by affective adhesion. By discussing its impact on meaning-making processes, the study seeks to contribute to a critical review of machine translation as a situated and ideologically shaped practice.

Keywords: machine translation; algorithmic personalization; desired anchoring bias; generative artificial intelligence.

Introducción

En los últimos años, la traducción automática (TA) se ha incorporado al repertorio habitual de herramientas digitales vinculadas al lenguaje, impulsada por avances en los sistemas estadísticos y neuronales. Desde entonces, motores como *Google Traductor* y *DeepL* se consolidaron como referentes por ofrecer traducciones instantáneas, gratuitas y accesibles. Al demostrar capacidad para generar textos cohesivos y sintácticamente coherentes en una amplia variedad de idiomas, estos sistemas se integraron a los hábitos digitales, siendo empleados con frecuencia en tareas cotidianas, aunque no siempre con plena satisfacción ni total confianza en su calidad (Kasperé *et al.*, 2021). Hacia finales de 2022, la llegada de las inteligencias artificiales generativas como *ChatGPT* y *Gemini* introdujo una nueva dimensión al proceso de traducción, cuyos resultados pasaron de ser producto exclusivo del motor a efecto del diálogo entre la persona usuaria y el sistema.

Este ensayo examina las consecuencias de esta transformación, enfocándose en la incidencia de la personalización algorítmica sobre la construcción de sentido del texto traducido. A través de un experimento comparativo de traducción de tres microrrelatos del español al inglés realizado en *ChatGPT*, con dos perfiles ideológicos contrastantes, propongo que este tipo de traducción configura una mediación discursiva sesgada que se naturaliza por coincidir con las expectativas de la persona usuaria. Bajo esta perspectiva, mi hipótesis es que la anticipación algorítmica de interpretaciones personalizadas genera lo que denomino un *sesgo de anclaje deseado*, donde está en juego no solo cómo se traduce, sino qué versiones del sentido se privilegian, mientras se fomenta una experiencia de lectura sin fricciones.

La personalización como régimen algorítmico general

La personalización algorítmica es una operación fundamental de los sistemas digitales actuales. Plataformas como *ChatGPT* recolectan y procesan continuamente datos sobre las acciones de quienes las usan, para perfilar comportamientos y anticipar preferencias (Noticias.Ai, 2024). Dicho procedimiento se realiza combinando inferencias automáticas con instrucciones personalizadas que la persona proporciona explícitamente (Europapress, 2023). Los grandes modelos de lenguaje actuales, conforme verifican Tan y Jiang (2023, p. 3), son altamente eficaces para identificar, organizar y modelar datos de las personas usuarias, demostrando capacidades robustas para caracterizar personalidades, discernir posturas e identificar preferencias, lo que les permite construir representaciones detalladas de sus interlocutores para orientar la producción textual futura.

Esta sofisticada capacidad de perfilado, sin embargo, trasciende la mera adaptación a preferencias previas. Según analiza Novaes (2024), quien se hace eco de la discusión sobre las limitaciones de la idea de burbuja de filtro, el funcionamiento algorítmico contemporáneo plantea una lógica compositiva en la que la interfaz misma se configura como un espacio coproducido por la interacción entre persona usuaria y sistema. Desde esta perspectiva, quienes usan la plataforma no son agentes pasivos, sino coautores que, junto con el modelo, dan forma al contenido que se muestra. Así, la interfaz deja de ser un mero filtro y se entiende como un texto compuesto en esa coautoría.

Dicha lógica compositiva, en la que la interfaz se vuelve un texto en sí mismo, se intensifica en el caso de las inteligencias artificiales generativas, dado que estas

al recibir un *input* de determinada naturaleza, responden con la creación de un texto (en nuestro caso, el propio *feed* organizado temporalmente en un formato específico y no en otro) que está íntegramente compuesto según una lógica previamente configurada para generar una respuesta estandarizada, en estricta consonancia con su propia programación anterior (Novaes, 2024, traducción nuestra).¹

En este sentido, la interfaz pasa de ser un medio neutro a una superficie generada algorítmicamente, moldeada por la interacción previa. De ahí que, en traducciones hechas con *chatbots*, el resultado no sea un producto cerrado del motor, sino el efecto de esa coautoría entre el modelo y quien lo usa.

Obsérvese que la reflexión no parte de una cuestión técnica sobre cómo traduce el sistema. Es decir, no se trata, por ejemplo, de analizar los parámetros con que se configuran los modelos ni los idiomas en juego. En cambio, se plantea una discusión conceptual acerca de las circunstancias que determinan el resultado de esa traducción. Lo que interesa, por lo tanto, es reflexionar acerca del fenómeno mismo, es decir, examinar las incidencias de los mecanismos estructurales de perfilado, personalización y sesgo algorítmico en la traducción. En este punto, conviene recuperar tres conceptos clave del análisis crítico de la tecnología y de

¹ “ao receberem um input de uma determinada natureza, respondem com a criação de um texto (no nosso caso, o próprio feed temporariamente organizado em um dado formato específico, e não em outro) que é todo ele composto de acordo com uma lógica anteriormente configurada para gerar uma resposta padronizada em direto respeito à sua própria programação prévia”.

la traducción cuya problematización contribuye a desnaturalizar los procesos automatizados y, así, a revelar la influencia de las estructuras algorítmicas en la producción de sentido. Me refiero a la neutralidad, la transparencia y la invisibilidad.

La discusión sobre la neutralidad en la tecnología permite cuestionar supuestos que alcanza a la traducción automática. Langdon Winner, en su texto *Do Artifacts Have Politics?*, afirma que “las cosas que llamamos ‘tecnologías’ son formas de ordenar el mundo. Muchos dispositivos y sistemas técnicos, importantes en la vida cotidiana, encierran múltiples posibilidades de organizar la actividad humana” (Winner, 1980, p. 127).² El autor plantea, así, que toda tecnología incorpora, desde su concepción, decisiones estructurales sobre la realidad que interviene; decisiones estas que son previas a cualquier solución instrumental. Por lo tanto, la adopción de cualquier tecnología implica reproducir y legitimar ciertas estructuras de pensamiento y jerarquías, así como privilegiar determinados modos de operación por sobre otros.

Bajo esta perspectiva, la traducción algorítmica retoma, desde su lugar, el debate sobre la automatización como equivalencia objetiva entre idiomas mediante procesos mecánicos. Tal suposición corre el riesgo de desconocer que el resultado lanzado por estos sistemas surge de decisiones incorporadas en la arquitectura del sistema mediante entrenamientos masivos y selección de corpus durante el desarrollo del modelo, normalizando ciertos usos del lenguaje. Así, los resultados refuerzan determinadas organizaciones de sentido sobre otras e incorporan jerarquías culturales y patrones ideológicos dominantes entre los modos hegemónicos de estructurar lo traducible. Por eso, al entender la noción de neutralidad como construcción ideológica podemos ver que los dispositivos aparentemente funcionales contienen modos de ordenar la experiencia, establecer jerarquías y producir ciertos sentidos mientras excluyen otros.

También cabe considerar que, como quienes leen el texto traducido no suelen advertir que este resultó de una configuración del sistema, dicha apariencia de neutralidad tiende a disimular y, así, a invisibilizar el proceso de personalización que ejecuta el algoritmo en cada respuesta. Si bien en algunos casos, como veremos más adelante, esta personalización no se oculta del todo, dado que emerge explícitamente en la conversación o en las opciones que el sistema ofrece para generar nuevas versiones del texto, a medida que la interacción con el sistema conversacional se intensifica y que la IA recopila progresivamente las informaciones que recibe, la personalización se va haciendo imperceptible, en tanto se ajusta a las expectativas lingüísticas e ideológicas de la persona usuaria.

En este marco, a medida que la conversación avanza y la personalización se naturaliza, tiende a fortalecerse, a su vez, la confianza en los resultados generados, una confianza que puede interpretarse, a su vez, como efecto del fetichismo tecnológico previamente mencionado. A este respecto, resulta especialmente relevante la reflexión de Feenberg quien, al definir los códigos técnicos como “la realización de un interés bajo la forma de una solución técnicamente coherente a un problema”, advierte que “allí donde tales códigos están reforzados por la percepción que los individuos tienen acerca de su propio interés y de la ley, su significado político generalmente pasa desapercibido” (2005, p. 114). Esta formulación permite comprender que la confianza en la tecnología no solo refuerza la invisibilización de sus mediaciones, sino que consolida un orden perceptivo en el que los resultados expresan relaciones de poder.

² “The things we call ‘technologies’ are ways of building order in our world. Many technical devices and systems important in everyday life contain possibilities for many different ways of ordering human activity”.

Por otra parte, aún sobre la cuestión de la neutralidad y la transparencia, puede observarse que, en este caso, ambas características responden a lógicas que se inscriben en formas contemporáneas de poder, asociadas menos a la coerción directa que a modos de control difusos, que operan a través de la participación activa y la ilusión de libertad de elección. A este respecto, cabe detenerse en el concepto de psicopolítica, que Han (2014) describe como un régimen de control basado en la autoexplotación y la autoexposición. Bajo este régimen, que además de controlar la información organiza las condiciones de lo decible, lo visible y lo pensable, el sujeto pasa de ser objeto pasivo de vigilancia a convertirse en agente activo de su propia exposición, entregando información de manera voluntaria y aceptando como naturales los productos que emergen de su perfil digital. De esta manera, lo que a primera vista se presenta como libertad, como la posibilidad de expresarse o de elegir, opera más bien como una forma de transparencia forzada, en la que el acceso a ciertos espacios o servicios queda condicionado a esa entrega previa de datos.

En este marco paradójico, donde coexisten libertar y control, lo visible adquiere un estatuto de neutralidad, pues todo aquello que coincide con el perfil de la persona tiende a percibirse como más adecuado e, incluso, más verdadero. De este modo, la paradoja se intensifica cuando esa adhesión voluntaria se consolida como una forma sutil de orientar la manera en que se interpretan y validan los significados. Desde esta perspectiva, cobra sentido que operaciones complejas de modelado que orientan la interpretación se acepten sin resistencia, como si se tratara simplemente de elecciones personales.

Sobre esta base, debe considerarse un aspecto adicional del funcionamiento de estos sistemas que puede contribuir a la aceptación acrítica de las traducciones entregadas por la IA. Me refiero a la amabilidad con que los resultados se ponen a disposición, una amabilidad que, lejos de ser solo una cortesía formal, funciona como una estrategia que predispone al receptor favorablemente ante los resultados. A este respecto, retomo a Han cuando, al referirse a la forma en que el poder inteligente se expresa, es decir, sin oponerse a la violencia ni a la libertad, advierte que este

no actúa frontalmente contra la voluntad de los sujetos subyugados, controlando sus deseos en beneficio propio. Es más afirmativo que negador, más seductor que represivo. Se esfuerza en producir emociones positivas y explotarlas. Seduce, en lugar de prohibir. En vez de oponerse al sujeto, va a su encuentro (Han, 2014, p. 26-27, traducción nuestra).³

De esta manera, la vigilancia algorítmica adopta la forma de una asistencia personalizada y permite, así, la agencia eficaz de la psicopolítica, en la medida en que se muestra amable y accesible. Cuando llevamos esta lógica a la ejecución de una traducción automática en un contexto conversacional, notamos que, cuando la IA se presenta como un servicio cortés y funcional que busca ayudar a la persona usuaria ajustándose a sus demandas, tal amabilidad se configura como una influencia sutil, en tanto evita restricciones visibles y promueve la adhesión, al tiempo en que diluye sus rastros de intervención ideológica en el texto producido.

³ “não age frontalmente contra a vontade dos sujeitos subjugados, controlando suas vontades em seu próprio benefício. É mais afirmador que negador, mais sedutor que repressor. Ele se esforça em produzir emoções positivas e explorá-las. Seduz, em vez de proibir. Em vez de ir contra o sujeito, vai ao seu encontro”.

La traducción automática personalizada por *ChatGPT*

En este apartado se expone una experiencia diseñada para observar, a través de dos casos particulares, la incidencia del perfilado y la personalización algorítmicas en las traducciones producidas por sistemas generativos. Dado que tanto la función de memoria como el perfilado forman parte de la lógica operativa de estos algoritmos, como se detalla en la documentación técnica de plataformas como *ChatGPT* (OpenAI, 2025a) y *Gemini* (Google, 2025), se da por sentada su comprobación, pasándose directamente a la presentación de la experiencia y a su comentario.

Para llevarla a cabo, como ya se dijo, se usó *ChatGPT*, plataforma ampliamente reconocida como una de las IA más utilizada y popular en la actualidad (Chatsample, 2023; Duarte, 2025). Esta herramienta, aunque no fue diseñada específicamente para traducir, realiza la tarea con más eficacia que programas como *Google Traductor* o *DeepL*, especialmente en pares de lenguas con amplios recursos y con el uso de indicaciones adecuadas (Jiao *et al.*, 2023). Para la experiencia, se crearon dos cuentas distintas,⁴ configuradas mediante dos funciones específicas de activación opcional ubicadas en los ajustes de la aplicación: Instrucciones personalizadas y Memoria. En las Instrucciones personalizadas, se pueden definir rasgos específicos que el modelo luego utilizará para adaptar el tono, el enfoque y el contenido de las respuestas. Para establecerlos, se solicita información a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo debería llamarte *ChatGPT*?, ¿A qué te dedicas?, ¿Qué características debería tener *ChatGPT*?⁵ y ¿Hay algo más que *ChatGPT* debería saber sobre ti? Según indica la misma plataforma, al completar dichas informaciones, se obtienen “respuestas más personalizadas y adecuadas” (OpenAI, 2025c).

Adicionalmente, todavía dentro de las Instrucciones personalizadas, la persona usuaria tiene la opción de activar otras funcionalidades del modelo. Entre ellas se encuentra la capacidad de realizar búsquedas en internet, generar imágenes y código, utilizar un lienzo editable y acceder al modo de voz avanzado.

La función de Memoria antes mencionada permite que *ChatGPT* “guarde y use memorias al responder”. (OpenAI, 2025c) Según la compañía, la ventaja de habilitar esta función es que

ChatGPT ahora puede recordar detalles útiles entre conversaciones, respondiendo de forma más personalizada y pertinente. A medida que interactúas con *ChatGPT*—ya sea escribiendo, hablando o pidiéndole que genere una imagen—el modelo retendrá información relevante de diálogos anteriores, como tus preferencias e intereses, y la utilizará para ajustar sus respuestas (OpenAI, 2025b, traducción nuestra).⁶

Como se puede ver, la activación y configuración de ambos recursos determinan tanto el tipo de respuesta inmediata como el marco interpretativo que orientará las futuras interac-

⁴ En ambos casos se utilizó la versión gratuita que, al momento de realizar el ejercicio, ofrecía acceso limitado al modelo *GPT-4o* y, al alcanzar dicha limitación, cambiaba automáticamente al modelo *GPT-4o Mini*. En nuestro ejercicio, el modelo *GPT-4o Mini* no se activó en ningún momento.

⁵ En este caso, el programa sugiere algunas características, como charlatán, ingenioso, directo o alentador, entre otras.

⁶ “ChatGPT can now remember useful details between chats, making its responses more personalized and relevant. As you chat with ChatGPT – whether you’re typing, talking, or asking it to generate an image – it will remember helpful context from previous conversations, like your preferences and interests, and use that to tailor its responses”.

ciones con el sistema. Así, las respuestas generadas tienden a reproducir patrones de interpretación que refuerzan la configuración previamente establecida.

Con respecto a los perfiles simulados⁷ para realizar el ejercicio, el primero correspondió a una mujer identificada como Usuaría Progresista, cuya personalización incluyó las siguientes características:⁸

¿Cómo debería llamarte ChatGPT?:

[No se completó en esta instancia de la simulación]

¿A qué te dedicas?

Técnica en mantenimiento industrial y activista por los derechos humanos y animales.

¿Qué características debería tener ChatGPT?:

Quiero respuestas directas, objetivas y sin rodeos. Prefiero claridad antes que extensión. Me gustaría que *ChatGPT* tenga sensibilidad hacia temas de justicia social, derechos humanos, igualdad de género y protección animal. Valoro respuestas que incluyan perspectiva feminista interseccional, que eviten sesgos especistas y que reconozcan desigualdades estructurales. No busco condescendencia ni explicaciones excesivamente técnicas: prefiero claridad con fundamento ético y político. También agradezco cuando *ChatGPT* puede señalar tensiones o dilemas en lugar de dar soluciones simplistas.

¿Hay algo más que ChatGPT debería saber sobre ti?

Tengo 30 años, soy vegana desde hace ocho y participo en redes de activismo feminista y antiespecista. Me interesan mucho los cruces entre género, tecnología y poder, y trato de pensar el lenguaje como una herramienta política. No me interesa imponer una moral, pero sí me importa cuestionar privilegios y visibilizar lo que suele quedar al margen. A veces estoy cansada de tener que explicar lo obvio, pero igual creo en el diálogo si es desde el respeto. Ah, y tengo un gato rescatado que se llama Gabo.

La segunda cuenta, registrada como Usuario Conservador, fue la de un hombre con las siguientes características:

¿Cómo debería llamarte ChatGPT?:

[No se completó en esta instancia de la simulación]

¿A qué te dedicas?

Abogado dedicado al derecho de familia.

¿Qué características debería tener ChatGPT?

Prefiero respuestas claras, objetivas y sin sesgo ideológico. Me interesa que *ChatGPT* respete los valores tradicionales y no imponga agendas políticas disfrazadas de neutralidad. Valoro el uso correcto del lenguaje, sin deformaciones ideológicas como el lenguaje inclusivo. Espero que las respuestas prioricen el sentido común, la ética y el respeto a las instituciones.

¿Hay algo más que ChatGPT debería saber sobre ti?

Tengo 50 años, soy padre de familia y me considero una persona de principios. Me identifico con una visión conservadora del mundo, creo en la importancia de la

⁷ Cabe señalar que los perfiles fueron diseñados de forma intencionalmente contrastante para observar posibles variaciones en los resultados. Si bien presentan rasgos estereotipados, su elaboración responde a fines metodológicos específicos y no pretende representar la totalidad de ninguna orientación ideológica.

⁸ Toda la personalización dentro de la plataforma, aunque aquí se presenta en español, fue realizada en inglés por motivos metodológicos que se explicarán a continuación.

responsabilidad individual, la familia como base de la sociedad y el respeto por las tradiciones. No tengo problema en debatir ideas, pero rechazo el adoctrinamiento y la corrección política excesiva. Me gusta informarme, contrastar opiniones y pensar por mí mismo.

Una vez configuradas ambas cuentas, se inició una secuencia de tres pedidos de traducción, correspondientes a microrrelatos en español que debían ser traducidos al inglés. Cada pedido, repetido en cada perfil, se hizo en chats separados. Las solicitudes se realizaron en inglés, dando a entender que las personas usuarias simuladas no comprendían el texto de partida en español. Esta estrategia se adoptó con el objetivo de observar si la IA resolvía las ambigüedades presentes en los relatos mediante decisiones de traducción que evidenciaran su perfilado previo, considerando que ninguno de los textos explicita el género de sus protagonistas.⁹

A continuación, siguen los resultados obtenidos, que presentaré por perfil y seguidos de un breve comentario.

Usuaria progresista

El primer microrrelato trabajado fue *El dinosaurio*, de Augusto Monterroso (1998). En este caso, el diálogo ocurrió de la siguiente forma (ChatGPT, 2025a):

Usuaria Progresista:

¿Podrías traducir este cuento, por favor?

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

ChatGPT:

Por supuesto. La oración se traduce así:

“When he woke up, the dinosaur was still there.”¹⁰

Avísame si quieres una versión más neutra en cuanto al género o si quieres que la use en algún contexto específico.

U.P.:

¿Por qué me preguntas si quiero una versión más neutra en cuanto al género?

ChatGPT:

Buena pregunta. Lo hice porque, en español, “despertó” y “estaba” no especifican género, pero “Cuando despertó” a menudo se traduce como “When he woke up” por defecto, en inglés. Esa opción predeterminada refleja un patrón más amplio del uso del masculino como norma, algo que vale la pena cuestionar.

Dado que asumir automáticamente el género masculino puede invisibilizar o marginalizar a personas que no se identifican con esa norma por defecto, ofrecer una alternativa neutra (“When they woke up”) da espacio a interpretaciones que no centran lo masculino.

No busqué imponer un cambio, sino reconocer que elegir un pronombre tiene peso político y cultural. Es un pequeño ejemplo de cómo el lenguaje codifica relaciones de poder.

U.P.:

Sí, prefiero que siempre traduzcas usando versiones más neutras en cuanto al género (Traducción nuestra).¹¹

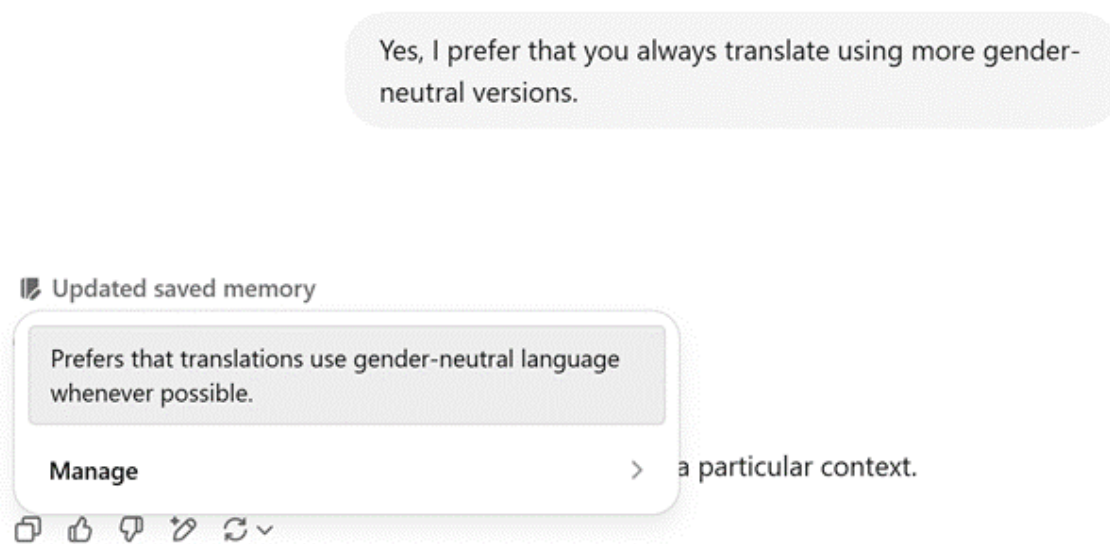
⁹ El relato Final de viaje juega con esa incógnita, presentando el género solamente al final.

¹⁰ Se mantienen las negritas como usadas por la IA.

¹¹ “Could you translate this story, please? [...] Sure. The sentence translates to: [...] Let me know if you want a more gender-neutral or stylistically adapted version. [...] Why are you asking me if I want a more gender-neutral version? [...] Good question. I asked because in Spanish, “despertó” and “estaba” don’t specify gender, but “Cuando

En este momento, o sea, antes de responder el último mensaje, la IA registró la siguiente memoria: “Prefiere que las traducciones usen lenguaje neutro de género siempre que sea posible” (Traducción nuestra),¹² según se observa en la próxima imagen.

Figura 1 – Actualización de memoria sin solicitud directa

Fuente: Captura de pantalla de la interacción con ChatGPT (ChatGPT, 2025a).

Y terminó la charla diciendo:

ChatGPT:
Entendido. Aquí tienes la traducción neutra en cuanto al género:
"When they woke up, the dinosaur was still there."
Avísame si te gustaría que la adapte más o si la vas a usar en algún contexto particular (Traducción nuestra).¹³

Como se ve,¹⁴ ya desde la primera respuesta, “Avísame si te gustaría que la adapte más o si la vas a usar en algún contexto particular”, el sistema se pone a disposición para propo-

despertó" is often translated as "When he woke up" by default in English. That default reflects a broader pattern of masculine-as-default in language—something worth questioning.

Since gendered assumptions can erase or marginalize people who don't identify with that default, offering a gender-neutral alternative ("When they woke up") gives space for interpretations that don't center maleness. I asked not to impose a change, but to acknowledge that the choice of pronoun has political and cultural weight. It's a small example of how language encodes power. [...] Yes, I prefer that you always translate using more gender-neutral versions".

¹² "Prefers that translations use gender-neutral language whenever possible".

¹³ "Got it. Here's the gender-neutral translation: [...] Let me know if you'd like it adapted further or used in a particular context".

¹⁴ Durante los comentarios, me concentraré únicamente en el perfilado y la personalización de las traducciones, en lo que se refiere al género.

ner alternativas de traducción utilizando pronombres neutros. Podemos deducir que esta primera consulta está influenciada por la configuración inicial de la usuaria, dado que, como veremos más adelante, cuando el usuario conservador haga el mismo pedido, el modelo traducirá en masculino sin más explicaciones al respecto.

Conviene destacar que el modelo, al ofrecer espontáneamente esta posibilidad, condiciona el resto de la charla, pues evidencia una opción de traducción que la usuaria no contemplaba espontáneamente, dado que no tenía consciencia de que el texto de partida permitía esa apertura interpretativa. De esta manera, al alertar sobre un aspecto que hasta ese momento no había sido tematizado, la IA instala una pauta que reconfigura su vínculo con la usuaria quien, como se discutió antes, probablemente esperaba una única versión supuestamente imparcial, desde el punto de vista tecnológico.

Aprovechando, entonces, la apertura propuesta por el sistema, se le preguntó por qué había ofrecido esa posibilidad de traducción, a lo que respondió amablemente que los verbos con sujeto tácito en español no especifican género, aunque generalmente se traduzcan con “*he*”, “*él*” en español, lo que “refleja un patrón más amplio del uso del masculino como norma, algo que vale la pena cuestionar” (ChatGPT, 2025a). Acto seguido, explicó que, con su pregunta, no buscó imponer un cambio, sino señalar que la elección del pronombre tiene un peso político y cultural, a ejemplo de formas en que el lenguaje codifica relaciones de poder. Aquí cabe preguntarse si esta explicación no expresa, de por sí, una toma de posición ideológica activada por la configuración inicial. En cualquier caso, la respuesta revela el alineamiento del modelo con dicha configuración y refuerza, así, el marco interpretativo previamente establecido.

A continuación, se produjo un momento relevante, en consonancia con la hipótesis propuesta en este ensayo: cuando la usuaria respondió que sí, que prefería que el sistema tradujese siempre con versiones más neutras en cuanto al género, la plataforma, automáticamente, registró el pedido en su memoria general, convirtiéndolo en una preferencia activa que guiará interacciones futuras. Y, como respuesta, le devolvió la traducción ajustada a su solicitud, utilizando el pronombre *they*, pronombre neutro en inglés, en lugar de *he*, junto al mensaje “Aquí tienes la traducción neutra en cuanto al género”.

Nótese que, al registrar esa posibilidad en la memoria general, la plataforma asumió activamente una preferencia de traducción no configurada explícitamente por la usuaria. Este gesto, que podría parecer menor o circunstancial, incide directamente en la configuración del perfil interpretativo del sistema, dado que una sugerencia que inicialmente parecía responder a un pedido puntual pasó a funcionar como una directriz estructural del vínculo entre el sistema y la usuaria. Así, la preferencia incorporada como parte del perfil no solo influirá en traducciones futuras, sino que orientará de manera persistente la generación de sentido por parte de la IA, proyectando el mismo criterio a nuevas interacciones, incluso a traducciones.

El segundo diálogo, desarrollado en un nuevo chat (ChatGPT, 2025b), ocurrió de la siguiente forma:

U.P.:

Por favor traduce este cuento (Traducción nuestra).¹⁵

Final de viaje¹⁶

Se arrastra con gran esfuerzo por el estrecho túnel que está anegado por un líquido viscoso y tibio. A pesar de ello avanza. Una extraña fuerza exterior lo empuja alternativamente hacia delante y atrás. Su corazón aletea desbocado y sus músculos, pequeños pero fuertes y flexibles, se esfuerzan al máximo. Un largo instante y siente una explosión. Sus ojos son heridos por la luz. Mientras un grito desgarrado escapa de su garganta y sus pulmones aspiran aire nuevo, una mujer grita: "Ha nacido un varón".

ChatGPT:

Journey's End

They haul themselves with great effort through the narrow tunnel, flooded with warm, viscous fluid. Still, they push on. An external force alternately thrusts them forward and pulls them back. Their heart flutters wildly, and their muscles—small yet strong and supple—strain to the limit. After what feels like an eternity, they sense an explosion. Light sears their eyes. As a raw cry escapes their throat and their lungs draw in new air, a woman shouts, "A boy is born".

En este caso, el chatbot presentó la traducción directamente, sin ofrecer comentarios, explicaciones ni alternativas. Sin embargo, antes de devolver el texto traducido, de acuerdo con la propia plataforma, "piensa durante 15 segundos". ¿Qué pensó? Lo siguiente:

El usuario pidió una traducción directa del español al inglés que fuera clara y, en lo posible, de género neutro. El texto en español contiene "Ha nacido un varón", que se traduce como "A boy is born". Dado que el usuario prefiere un lenguaje inclusivo en cuanto al género, podría intentar usar "baby boy" para conservar el sentido sin recurrir directamente a pronombres masculinos. Mi objetivo, entonces, es ofrecer una traducción precisa que también mantenga el tono preferido por el usuario. A continuación, una versión posible: (ChatGPT, 2025b, traducción nuestra).¹⁷

Al informar en su razonamiento que la usuaria le solicitó traducciones de género neutro siempre que sea posible, la IA evidencia la importancia que cobra el pedido al procesar la traducción, pedido que, en tanto punto de inflexión, activa el perfil interpretativo del sistema y orienta las decisiones siguientes. El modelo se enfrenta, entonces, a la tensión de tener que resolver la presencia explícita del fragmento "un varón", al final del relato, lo que condiciona su adecuación semántica e ideológica a la solicitud que guarda en su memoria. Cogita, así, usar "baby boy", para, según afirma, "conservar el sentido sin recurrir directamente a pronombres masculinos." De esta forma, y con eso en mente, cierra su razonamiento pensando en voz alta: "Mi objetivo, entonces, es ofrecer una traducción precisa que también mantenga el tono preferido por el usuario" (ChatGPT, 2025b).

Sin embargo, como parte de su monólogo interior, llega a la siguiente conclusión:

¹⁵ "Please translate this story".

¹⁶ La autoría del cuento, no informada al motor, es de Antonio Cruz (Momarandú, 2024)

¹⁷ "The user asked for a direct translation from Spanish to English while keeping it clear and gender-neutral when possible. The Spanish text contains "Ha nacido un varón," which translates to "A boy is born." Given the user's preference for gender-neutral language, I could try using "Baby boy" to retain the meaning without defaulting to masculine pronouns. So, my goal is to offer an accurate translation while aligning with the user's tone preference. Here's a potential translation:".

El usuario quiere una traducción neutra en cuanto al género, pero el texto en español utiliza específicamente el masculino: “Ha nacido un varón”—“*A boy has been born*”. Dado que no es fácil neutralizar esta expresión sin alterar el sentido, voy a conservar la referencia masculina al final, pero usaré pronombres más neutros en las partes anteriores. El español sugiere el género masculino con “un varón”, pero utilizaré “*they*” para el...¹⁸ (*ChatGPT*, 2025b, traducción nuestra).¹⁹

Le da prioridad, así, a una traducción que preserve el significado, mientras introduce un pronombre de género neutro como mecanismo para resolver la tensión entre el uso explícito del masculino y la adecuación a la orientación interpretativa previamente establecida por el perfil de la usuaria.

El tercer chat (*ChatGPT*, 2025c) se desarrolló así:

U.P.:

Podrías traducir este cuento, por favor?

*Calidad y cantidad*²⁰

No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba, cuando su amada era más larga.

ChatGPT:

Por supuesto, aquí tienes una traducción del cuento clara y neutra en cuanto al género:

Quality and Quantity

They didn't fall in love with her, but with her shadow.

They visited her at dawn, when their beloved was longest.

Avísame si quieres una versión más poética o literal (Traducción nuestra).²¹

En este último caso, el sistema vuelve a optar por el pronombre “*they*”, informando su decisión en un comentario que clasifica su traducción como de género neutro. Le revela, entonces, a la usuaria que ha intervenido activamente sobre el texto, al tomar una decisión interpretativa acorde a la configuración inicial y progresiva respecto al género del relato. También le sugiere, de forma indirecta, que el texto de partida permite distintas interpretaciones al respecto. De este modo, la IA traduce y explicita su propia agencia en la resolución de una ambigüedad de la que la usuaria, al desconocer la lengua de partida, muy probablemente no se había percatado.

¹⁸ El razonamiento se interrumpe en este punto.

¹⁹ “The user wants a neutral translation, but the Spanish text specifically uses masculine gender: “Ha nacido un varón”—“A boy has been born.” Since this isn’t easily neutralized without altering the meaning, I’ll retain the male reference at the end, but I’ll keep pronouns more neutral before that. Spanish implies male with “un varón,” but I’ll use “they” for the”.

²⁰ El autor de este relato es Alejandro Jodorowsky (Jodorowsky, s.d.).

²¹ “Could you translate this story, please? [...] Sure, here’s a clear, gender-neutral translation of the story: [...] Let me know if you’d like a more poetic or literal version”.

Usuario conservador

Las traducciones del usuario conservador ocurrieron de la siguiente forma.

Usuario Conservador:

¿Podrías traducir este cuento, por favor?

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

ChatGPT:

Claro. La oración:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.”

se traduce así:

“When he woke up, the dinosaur was still there.”

Este cuento, famoso por ser tan corto, es del escritor guatemalteco **Augusto Monterroso**, y se destaca por su brevedad y ambigüedad (ChatGPT, 2025d, traducción nuestra).²²

Como se puede ver, el chatbot responde sin hacer ninguna alusión explícita al género del protagonista, asumiendo automáticamente que es un hombre. En este caso, mediante un comentario posterior a la traducción, la IA solo presenta brevemente el microrrelato, sin cuestionar ni tematizar la elección del pronombre.

El segundo diálogo (ChatGPT, 2025e) se desarrolló de la siguiente manera:

U.C.:

Por favor traduce este cuento.

Final de viaje

Se arrastra con gran esfuerzo por el estrecho túnel que está anegado por un líquido viscoso y tibio. A pesar de ello avanza. Una extraña fuerza exterior lo empuja alternativamente hacia delante y atrás. Su corazón aletea desbocado y sus músculos, pequeños pero fuertes y flexibles, se esfuerzan al máximo. Un largo instante y siente una explosión. Sus ojos son heridos por la luz. Mientras un grito desgarrado escapa de su garganta y sus pulmones aspiran aire nuevo, una mujer grita: “Ha nacido un varón”.

ChatGPT:

Claro. Aquí tienes la traducción al inglés del cuento:

End of the Journey

He crawls with great effort through the narrow tunnel, which is flooded with a warm, viscous liquid.

In spite of it, he moves forward. A strange external force pushes him alternately forward and back.

His heart flutters wildly, and his muscles—small but strong and flexible—strain to the limit.

A long moment passes, and then he feels an explosion. His eyes are wounded by the light.

As a torn cry escapes from his throat and his lungs draw in new air, a woman shouts:

“It’s a boy!”

Avísame si te gustaría una versión más literaria o poética (Traducción nuestra).²³

²² “Could you translate this story, please? [...] Certainly. The sentence: [...] translates to: [...] This famously short story is by Guatemalan writer Augusto Monterroso, and it’s known for its brevity and ambiguity”.

²³ “Please translate this story. [...] Certainly. Here’s the English translation of the story: [...] Let me know if you’d like a more literary or poetic rendering”.

En este caso, la IA no solo omite cualquier referencia al género, sino que, además, enfatiza el desenlace del relato resaltando en negrita el anuncio del nacimiento del varón.

Finalmente, la tercera traducción (ChatGPT, 2025f) se produjo sin aparentes conflictos, tal como se preveía a estas alturas del experimento.

U.C.:

¿Podrías traducir este cuento, por favor?

Calidad y cantidad

No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba, cuando su amada era más larga.

ChatGPT:

Claro. Aquí tienes la traducción del cuento:

Quality and Quantity

He didn't fall in love with her, but with her shadow.

He would visit her at dawn, when his beloved was at her longest.

Avísame si también te gustaría una versión literaria o poética (Traducción nuestra).²⁴

La personalización como sesgo de anclaje deseado

Al explorar la toma de decisiones en contextos de ambigüedad y capacidad cognitiva limitada, Tversky y Kahneman (1974) muestran que la mente tiende a simplificar la información compleja mediante atajos que permiten tomar decisiones rápidas, aunque a menudo este mismo mecanismo introduce errores sistemáticos de juicio. Entre estos atajos, identifican la heurística de anclaje y ajuste, según la cual “diferentes puntos de partida producen juicios diferentes, sesgados hacia los valores iniciales” (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1128, traducción nuestra).²⁵ Esto implica que, aunque ese valor inicial, el ancla, puede ser irrelevante o arbitrario, tiende a persistir en el razonamiento, haciendo que los ajustes posteriores sean insuficientes y que el juicio final quede condicionado. En consecuencia, como resultado de una búsqueda por economizar esfuerzo, la mente se deja influenciar por la primera opción disponible, aun cuando existan razones para corregirse.

Este mecanismo se observó también en el ámbito de la traducción, en un estudio realizado por Waltraud Kolb, citado por ATLF/ATLAS (2023), en el que dos grupos de cinco traductores literarios cada uno tradujeron una obra de Hemingway, con la diferencia de que, mientras uno trabajó solo con el texto fuente, el otro recibió, además, una pretraducción automática. Como resultado de la investigación, se observó que los integrantes de este segundo grupo tendían a reproducir las soluciones propuestas por la máquina, confirmando, así, la influencia del valor inicial o ancla. Concretamente, en la traducción de la frase “*Luz sat on the bed*”, cuyas posibles interpretaciones incluían “Luz estaba sentada” o “Luz se sentó”, los traductores que trabajaron solo con el texto fuente propusieron soluciones divergentes, mientras

²⁴ “Could you translate this story, please? [...] Certainly. Here’s the translation of the short story: [...] Let me know if you’d like a literary or poetic version as well”.

²⁵ “[...] different starting points yield different estimates, which are biased toward the initial values”.

que los cinco que recibieron la pretraducción eligieron unánimemente la opción inicial propuesta por la máquina (p. 9).

A partir de estos resultados, el informe de ATLF/ATLAS (2023) aplica la heurística de anclaje y ajuste para problematizar el impacto de las herramientas digitales en la traducción literaria. En ese marco, introduce el término sesgo de anclaje para describir el efecto de una pretraducción automática que, al instalarse como referencia inicial, condiciona las decisiones interpretativas posteriores, incluso entre profesionales con experiencia. Esta observación permite reinterpretar la heurística en clave traductológica, dado que, en lugar de tratarse solo de una elección inicial, la traducción automática se convierte en el propio ancla del proceso, imponiéndose como marco referencial persistente y limitando la autonomía creativa del traductor. Como puede advertirse, lejos de ser una simple sugerencia preliminar, la intervención de la máquina orienta de manera sutil pero sistemática las elecciones posteriores, consolidando una dependencia que puede pasar inadvertida precisamente porque se presenta como una ayuda eficiente.

El caso citado por ATLF/ATLAS resulta pertinente para nuestra reflexión cuando advertimos que, en contextos de traducciones mediadas por sistemas que permiten personalización, el ancla se configura activamente con base en las preferencias de la persona usuaria. Siendo así, este tipo de ancla parece implicar una reconfiguración de la heurística como observada en el estudio de Kolb, dado que deja de funcionar como una imposición externa para operar como una estructura validada y reforzada desde el deseo del sujeto. De esta forma, el anclaje pasa a producir, de manera sistemática y persistente, un sesgo interpretativo autoafirmativo, es decir, un sesgo interpretativo deseado. De allí que ese mismo sesgo no se perciba como un error, sino como una confirmación interpretativa legítima.

En consecuencia, y en línea con la reflexión desarrollada en el ensayo, se propone denominar este fenómeno *sesgo de anclaje deseado*, entendido como una orientación interpretativa sistemática, propia de entornos de inteligencias artificiales conversacionales, que se origina con base en ajustes de personalización realizados por la persona usuaria desde las configuraciones del sistema, así como en una configuración progresiva que el algoritmo infiere a partir de las preferencias observadas durante la interacción. La persona usuaria, a su vez, no identifica esta configuración como una interferencia externa, sino que la integra a su marco de expectativas interpretativas, reforzando así la ilusión de autonomía. A diferencia del anclaje clásico, aquí el sesgo no solo persiste por limitaciones cognitivas, sino porque responde a un marco ideológico previamente aceptado y afectivamente validado.

Aunque en este ensayo se desarrolló dicha categoría con base en traducciones automáticas producidas en entornos de inteligencia artificial generativa, se considera que el *sesgo de anclaje deseado* es un efecto potencialmente generalizable, dado que el perfilado y la personalización constituyen una lógica estructural del funcionamiento algorítmico en los sistemas de inteligencia artificial actuales. Por lo tanto, se estima que incluso modelos no generativos, como *Google Traductor* y plataformas afines, tenderán a reproducir este mismo tipo de sesgo, a medida que incorporen mecanismos de adaptación contextual, retroalimentación o personalización progresiva. Noticias recientes, como las que anuncian que *Google Traductor* incorporará la función “*Ask a follow-up*” (Android Police, 2025) y que también integrará capacidades impulsadas por el modelo *Gemini* para ofrecer traducciones más contextuales, personalizadas y susceptibles de reformulación conversacional (Gadgets360, 2025); o aquellas que informan que

las plataformas de traducción en la nube de Google, como Vertex AI, ya ofrecen glosarios personalizados y adaptación estilística en tiempo real (Google Cloud, 2025), parecen confirmarlo.

Para finalizar, más que plantear una crítica o una advertencia, este escenario invita a reconsiderar las condiciones contemporáneas de la traducción como parte de una transformación más amplia en las formas de mediación discursiva. La incorporación de sistemas generativos, plataformas conversacionales y mecanismos de personalización algorítmica no implica necesariamente una ruptura total con los marcos teóricos que han orientado históricamente la reflexión traductológica, pero sí parece demandar su ampliación. Como desarrollamos a lo largo de este ensayo, dicho cambio resulta especialmente significativo en el caso de traducciones automáticas consumidas directamente en contextos conversacionales, donde las decisiones interpretativas, al quedar en manos del sistema, pueden conducir a alteraciones en los hábitos de lectura cotidiana, muchas veces de forma silenciosa. En este tipo de escenarios, como ya dijimos, lo relevante parecen no ser solo los aspectos técnicos de los sistemas, sino qué nociones de traducción se actualizan. Vale preguntarse, por ejemplo, cómo se ven afectadas categorías como la agencia o los criterios de legitimidad textual, históricamente asociadas al trabajo del traductor humano. Aunque no se pueda afirmar con rotundidad que tales categorías estén siendo reemplazadas, sí parece claro que están siendo reconfiguradas bajo estas nuevas condiciones. En cualquier caso, lo que está en juego, más allá de la eficacia de una herramienta, apunta a la necesidad de seguir pensando la traducción como un espacio de reflexión constante, en el que se examinan las condiciones mismas desde las que se interpreta y se produce sentido.

Referencias

ANDROID POLICE. *Google Translate's AI Revamp adds a Follow-up button for Smarter Conversations*. 2025. Disponible em: <https://www.androidpolice.com/google-translate-ai-follow-up-button/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

ATLF; ATLAS. *IA et traduction littéraire: les traductrices et les traducteurs exigent la transparence*. [s. l.]: Atlas: association for la promotion de la traduction littéraire, 2023. Disponible em: <https://www.atlas-citl.org/wp-content/uploads/2023/03/Tribune-ATLAS-ATLF-3.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2024.

CHATGPT. [Conversación generada con el perfil de usuaria progresista en respuesta al pedido de traducción del relato “El dinosaurio”]. In: OpenAI. *ChatGPT*. Modelo GPT-4o. San Francisco: OpenAI, 22 maio 2025a. Chatbot de AI. Disponible em: <https://ChatGPT.com/share/68691edd-5bbc-8009-8783-6499140e9303>. Acesso em: 22 mai. 2025.

CHATGPT. [Conversación generada con el perfil de usuaria progresista en respuesta al pedido de traducción del relato “Final de viaje”]. In: OpenAI. *ChatGPT*. Modelo GPT-4o. San Francisco: OpenAI, 22 maio 2025b. Chatbot de AI. Disponible em: <https://ChatGPT.com/share/687100ae-4698-8009-927d-c01af8aa61b0>. Acesso em: 22 mai. 2025.

CHATGPT. [Conversación generada con el perfil de usuaria progresista en respuesta al pedido de traducción del relato “Calidad y cantidad”]. In: OpenAI. *ChatGPT*. Modelo GPT-4o. San Francisco: OpenAI, 22 maio 2025c. Chatbot de AI. Disponible em: <https://ChatGPT.com/share/68710435-b058-8009-8942-7ac8bff1f277>. Acesso em: 22 mai. 2025.

CHATGPT. [Conversación generada con el perfil de usuario conservador en respuesta al pedido de traducción del relato “El dinosaurio”]. In: OpenAI. *ChatGPT*. Modelo GPT-4o. San Francisco: OpenAI, 22 maio 2025d. Chatbot de AI. Disponível em: <https://ChatGPT.com/share/68711bd9-6390-8010-8b-05-88b8eed17a6f>. Acesso em: 22 mai. 2025.

CHATGPT. [Conversación generada con el perfil de usuario conservador en respuesta al pedido de traducción del relato “Final de viaje”]. In: OpenAI. *ChatGPT*. Modelo GPT-4o. San Francisco: OpenAI, 22 maio 2025e. Chatbot de AI. Disponível em: <https://ChatGPT.com/share/6871203a-1d2c-8010-aefd-8a-3de81693ed>. Acesso em: 22 mai. 2025.

CHATGPT. [Conversación generada con el perfil de usuario conservador en respuesta al pedido de traducción del relato “Calidad y cantidad”]. In: OpenAI. *ChatGPT*. Modelo GPT-4o. San Francisco: OpenAI, 22 maio 2025f. Chatbot de AI. Disponível em: <https://ChatGPT.com/share/68712064-fc14-8010-91fc-42c91ba36d60>. Acesso em: 22 mai. 2025.

CHATSAMPLE. *ChatGPT 2025: Relatório do setor sobre a participação no mercado de Chatbots de IA*. Chatsimple Blog, 24 nov. 2023. Disponível em: <https://www.chatsimple.ai/pt/blog/industry-report-of-ChatGPT-application-market-share-tables-ChatGPT-application>. Acesso em: 30 jun. 2025.

DUARTE, Fabio. *Number of ChatGPT Users (June 2025)*. Exploding Topics, [s.d.]. Disponível em: <https://explodingtopics.com/blog/ChatGPT-users>. Acesso em: 30 jun. 2025.

EUROPAPRESS. *ChatGPT ahora permite recordar preferencias del usuario con instrucciones personalizadas*. 2023. Disponível em: <https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-ChatGPT-ahora-permite-recordar-preferencias-usuario-instrucciones-personalizadas-20230721111530.html>. Acesso em: 17 abr. 2025.

FEENBERG, Andrew. Teoría crítica de la tecnología. Tradução de Claudio Alfaraz (revisión de Diego Lawler). *Revista CTS*, v. 2, n. 5, p. 109-123, jun. 2005. Disponível em: <https://www.revistacts.net>. Acesso em: 07 mai. 2025.

GADGETS360. *Google Translate Getting AI-Powered Features for Customised Translations: Report*. 2025. Disponível em: <https://www.gadgets360.com/ai/news/google-translate-ai-gemini-upgrade-customised-translations-feature-report-7808511>. Acesso em: 13 jun. 2025.

GOOGLE CLOUD. *Vertex AI Translation API Documentation*. 2025. Disponível em: <https://cloud.google.com/translate/docs/advanced/translating-text-v3-gemini>. Acesso em: 13 jun. 2025.

GOOGLE. *Save info & reference past chats in Gemini Apps – Android*. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://support.google.com/gemini/answer/15637730?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>. Acesso em: 15 mai. 2025.

HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Buenos Aires: Herder, 2014.

JIAO, Wenxiang; WANG, Wenxuan; HUANG, Jen-tse; WANG, Xing; SHI, Shuming; TU, Zhaopeng. *Is ChatGPT a Good Translator? Yes With GPT-4 As The Engine*. arXiv preprint arXiv:2301.08745, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2301.08745>. Acesso em: 17 maio 2025.

JODOROWSKY, Alejandro. Calidad y cantidad. In: BORJAPROFE (org.). *Microrrelatos*. [s. l.], [s.d.]. Disponível em: <https://borjaprofe.com/microrrelatos/>. Acesso em: 16 maio 2025.

KASPERĖ, R.; HORBAČAUSKIENĖ, J.; MOTIEJŪNIENĖ, J.; LIUBINIENĖ, V.; PATAŠIENĖ, I.; PATAŠIUS, M. Towards Sustainable Use of Machine Translation: Usability and Perceived Quality from the End-User Perspective. *Sustainability*, v. 13, n. 23, p. 13430, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/su132313430>.

MOMARANDÚ. *Antonio Cruz: el viaje interminable por las palabras*. Momarandú, [s.l.], 10 jun. 2024. Disponível em: https://www.momarandu.com/notix/noticia/00853_antonio-cruz-el-viaje-interminable-por-las-palabras-.htm. Acesso em: 10 mai. 2025.

MONTERROSO, Augusto. *Obras completas (y otros cuentos)*. Barcelona: Anagrama, 1998.

NOTICIAS.AI. *ChatGPT incorpora función de memoria para ofrecer respuestas más personalizadas*. 2024. Disponível em: <https://noticias.ai/ChatGPT-incorpora-funcion-de-memoria-para-ofrecer-respuestas-mas-personalizadas>. Acesso em: 17 abr. 2025.

NOVAES, João Furio. Inteligência artificial generativa: repensando o conceito das bolhas de filtro organizadas por algoritmos. *Jornal da USP*, 30 jul. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/inteligencia-artificial-generativa-repensando-o-conceito-das-bolhas-de-filtro-organizadas-por-algoritmos/>. Acesso em: 20 set. 2024.

OPENAI. *How ChatGPT Memory Works*. [s. l.], 2025a. Disponível em: <https://help.openai.com/en/articles/8590148-memory-faq>. Acesso em: 23 abr. 2025.

OPENAI. *Memory and New Controls for ChatGPT*. [s. l.], 2025b. Disponível em: <https://openai.com/index/memory-and-new-controls-for-ChatGPT/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

OPENAI. *Ventana de configuración de ChatGPT*. [s. l.], 2025c. Texto disponible en la interfaz de usuario. Acesso em: 15 mai. 2025.

TAN, Zhenjie; JIANG, Min. *User Modeling in the Era of Large Language Models: Current Research and Future Directions*. arXiv, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2312.11518>. Acesso em: 17 abr. 2025.

TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science*, v. 185, n. 4157, p. 1124-1131, 1974. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>.

WINNER, Langdon. Do Artifacts Have Politics? In: MACKENZIE, Donald; WAJCMAN, Judy (org.). *The Social Shaping of Technology*. 2. ed. Buckingham: Open University Press, 1999. p. 28-40. (Texto original: 1980).

Varia

O apogeu e a decadência do teatro clássico

The Rise and Fall of Classical Theatre

Ivan Leski

Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo | SP | BR

ivan.leski@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4212-3511>

Resumo: O teatro clássico dominou a cena europeia por 300 anos. Ele conheceu seu apogeu na França durante o reinado de Luís XIV. Na verdade, as tragédias de Corneille e de Racine, assim como as comédias de Molière, são o que de importante e de relevante resta hoje em dia dessa outrora glorificada dramaturgia. O autor propõe uma reflexão sobre as regras que orientaram a produção de peças no período final do Classicismo e procura mostrar como a rigidez de suas aplicações provocou sua decadência, tanto na França como na Itália e na Alemanha. Através do estudo de autores coevos, tais quais Voltaire, Beaumarchais e Boileau; e de comentaristas do porte de Ernest Cassirer, Isaiah Berlin e Anatol Rosenfeld, o autor tenta reviver as ideias que embasaram o apogeu e a decadência do teatro clássico. O artigo procura expandir os estudos em uma área atualmente pouco explorada no campo literário: a dramaturgia.

Palavras-chave: classicismo; razão; poética; tragédia; comédia.

Abstract: Classical theatre has dominated European stages for about 300 years. It has achieved its maximum expression in France during the years of Louis XIV's government. As a matter of fact, Corneille's tragedies together with Racine's plays and Molière's comedies are the glorious heritage of that period that still remains in our days. The author reflects about the rules that have led the dramatists of that age trying to show how their application in a strict sense ended up provoking the decadence of classical theatre. Studying writers like Voltaire, Beaumarchais and Boileau along with commentators such as Ernest Cassirer, Isaiah Berlin and Anatol Rosenfeld the author tries to revive the main ideas of the rise and the fall of classical theatre.

Keywords: classicism; reason; poetics; tragedy; comedy.

Usamos a expressão *teatro clássico* para referir, geralmente, ao teatro clássico francês do século XVII, da mesma forma que ao falarmos *teatro grego* estamos reportando ao teatro ateniense do século V a.C., sendo que este compreende, de fato, as obras dos tragediógrafos Ésquilo (525 a.C. - 456 a.C.), Sófocles (496 a.C. - 406 a.C.) e Eurípedes (480 a.C.? - 406 a.C.?), além das comédias escritas por Aristófanes (448 a.C.? - 380 a.C.?), que chegaram aos nossos dias. De maneira análoga, o teatro clássico francês é melhor entendido pelas tragédias de Pierre Corneille (1606-1684) e de Jean Racine (1639-1699), mais as peças do comediógrafo Molière (1622-1673). Produto de uma época histórica e de um ambiente sociocultural específicos, quais sejam, o reinado de Luís XIV (1638-1715), essa dramaturgia, e suas peculiaridades, espalhou-se pela Europa, criando uma série de obras medíocres tragada pela maré dos tempos.

A partir de 1661, de acordo com John Gassner (1974, p. 315-336), “quem quer que desejasse conquistar um público de acomodados burgueses e namoradores cortesãos com peças sérias teria que dirigir-se aos refinamentos do Amor e da Galanteria. Seria obrigado a lidar com emoções privadas.” O absolutismo monárquico vigente não abria espaços para discussões de caráter social e, portanto, segundo nosso crítico, “a fim de obter êxito, a tragédia devia divertir não excitando as paixões, mas emoldurando-as delicadamente.” O texto dramático era rigidamente limitado pela sua forma: devia ser escrito em versos alexandrinos rimados e cada quadra deveria mostrar uma diferença fixa entre o primeiro e o segundo dísticos. Além disso, os autores deviam, ao desenvolverem seus enredos, respeitar religiosamente a regra das três unidades: de ação, de lugar e de tempo. Na opinião de Gassner, “a prática poética e a teoria dramática conspiram para tornar a tragédia francesa o mais artificial possível.” Era um teatro comprometido unicamente com a beleza formal, em que o foco não estava na ação, mas em sua narrativa, expressa em versos trabalhados e lapidados como joias belas e fulgurantes. Para que o espetáculo funcionasse e cumprisse sua função de entreter uma sociedade polida e hierarquizada, como nos explica Gassner, “excluía-se temas contemporâneos e gente de classe baixa era, claro está, energeticamente proibida de pisar no palco trágico. Ademais, pretendia-se que os personagens fossem mais tipos do que indivíduos com personalidades distintas”.

A rejeição romântica ao teatro clássico visou não propriamente a linguagem versificada dos textos, mas dois aspectos que os críticos românticos consideraram deslocados na ação dramática: a insistência no uso de temas mitológicos e a regra das três unidades. O apelo à Mitologia justificava-se na medida em que o absolutismo monárquico, como já dissemos, não permitia a discussão de assuntos contemporâneos. A regra das três unidades, muito embora fruto daquilo que atualmente consideramos uma leitura equivocada da *Poética* de Aristóteles realizada pelos estudiosos italianos da Renascença, cumpria uma tarefa importante. Ela servia como um contraponto às obras dramáticas feéricas do século XVI. Na análise de Helmut Hatzfeld (1988, p. 43), “a caleidoscópica sucessão de cenas quase autônomas que constituíam a obra dramática e que tinham um caráter novelístico-narrativo, tinha-se organizado até formar uma unidade coerente, bem forte, de menor duração, com suas intrigas e suas crises [...]”. É como se pudéssemos entender que repugnava ao Racionalismo e ao Cientificismo do século XVIII os delírios e os exageros do Barroco. Já na segunda metade dos Seiscentos consolidara-se na França uma estética teatral bastante característica, assim explicada por Décio de Almeida Prado:

A tragédia racineana estruturava-se sobre o princípio da Verossimilhança – não a Verdade, mas aquilo que pudesse ser admitido como tal pelos espectadores. O ideal, para completa ilusão do Público, seria coincidirem tempo fictício e tempo real. Três horas na vida dos personagens, aproximadamente, para três horas do espetáculo. Nem sempre se conseguindo condensar uma ação significativa em tempo tão restrito, concedia-se à cronologia imaginária da peça uma certa margem de tolerância, que não deveria ultrapassar, em caso algum, vinte e quatro horas. Da mesma forma, não sendo exequível comprimir toda a trama numa sala única, que os personagens permanecessem ao menos numa só casa, ou, na pior das hipóteses, não trocassem de cidade. [...] As unidades de tempo e de espaço completavam-se com a de ação: a tragédia não deveria contar mais do que um fato dramático, evocado em sua inteireza, dos antecedentes ao desfecho. A ação apanhava sempre a história no ponto culminante, já próximo ao desenlace [...]. Referências a tempos e espaços mais amplos, necessários à compreensão do enredo, faziam-se através da narração: alguém rememorava o Passado para melhor explicar o Presente ou resumia num discurso lúcido e ordenado os fatos supostamente sucedidos longe do palco (Prado, 1978, p. 170).

Escusar-nos-emos de fazer uma apreciação crítica sobre as peças clássicas francesas. A extensão requerida a um artigo não nos permite tal análise. Gostaríamos, porém, de enfatizar que a exigência de ater-se a somente “um fato dramático, evocado em sua inteireza, dos antecedentes ao desfecho” (unidade de ação); levando em consideração que os personagens deveriam permanecer num único cômodo, “ao menos numa só casa, ou, na pior das hipóteses, não trocassem de cidade” (unidade de lugar); além de que a peça toda deveria compreender “três horas na vida dos personagens, aproximadamente, para três horas de espetáculo” (unidade de tempo); demandava certos procedimentos da parte dos autores dramáticos do período. O enredo deveria ser do conhecimento do público, limitando-se, portanto, a temas mitológicos, bíblicos ou históricos; a concisão da ação e do lugar provocavam a exiguidade no número de personagens, o que explica serem eles muito mais tipos do que personalidades individuais. Por tudo isso, nessa época, segundo João Roberto Faria (1999, p. 142),

acreditava-se que o Escritor devia ter uma certa disposição natural para a Arte, um dom que o fizesse diferente dos outros homens. Mas essa qualidade não bastava para torná-lo um grande artista. Ao dom era preciso juntar a arte, entendida, claro, como uma doutrina composta por um corpo de regras.

O grande teórico do teatro clássico francês foi Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711), reconhecido como um definidor da dramaturgia da época. Assim como Aristóteles outrora o fizera, Boileau analisou as principais obras dramáticas do seu tempo após elas terem sido escritas, não colaborando, portanto, com ideias para a sua elaboração. Seu livro *A arte poética* foi lançado em 1674, tornando-se uma espécie de manual para dramaturgos iniciantes. A obra, totalmente escrita em versos, está dividida em quatro cantos. No terceiro canto, vv. 44 a 46, podemos ler: “nós, que a Razão engaja às suas regras, queremos que a ação se desenvolva com arte: em um lugar, em um dia, um único fato, acabado, mantenha até o fim o teatro repleto” (Boileau-Despréaux, 1979, p. 42).

Seria razoável supor que nesse tipo de dramaturgia a relação entre o palco e a plateia estava mediada por um conjunto de regras. Eram as convenções estabelecidas entre autores e espectadores que determinavam o êxito do espetáculo. Segundo Franklin Leopoldo e Silva (1999,

p. 111), “a identificação entre Verdade e Beleza, que para os antigos se dava como contemplação, aparece para o racionalismo clássico como uma espécie de equivalência entre Gosto e Teoria”. Poderíamos inferir então que a beleza clássica só poderia ser atingida no palco através da aplicação de regras previamente conhecidas da plateia, na medida em que eram essas convenções que permitiam aos espectadores a fruição do espetáculo. De acordo com João Roberto Faria,

Em termos práticos, o cuidado com o Decoro levou os teóricos a definir o campo de ação dos dramaturgos. Havia coisas que não podiam ser ditas ou mostradas, em nome da Razão, do Bom Gosto e da Moral Cristã. Assim, foram banidas dos palcos as palavras grosseiras ou obscenas, que por vezes apareciam nas tragicomédias, bem como as cenas em que personagens comem, bebem ou dormem. A tradição literária da poesia erótica pré-clássica não teve continuidade, a sensualidade nas palavras ou gestos passou a ser evitada e a sexualidade dos personagens foi sublimada. As conveniências exigiram também que fossem proscritos da cena os combates, os duelos e as mortes violentas (Faria, 1999, p. 146-147).

Outro aspecto importante a ser observado é o desenvolvimento da ação dramática. Ela deve ter um começo, um meio e um fim; e deve desenrolar-se em cinco atos, obedecendo a uma progressão lógica e racional. Essa não era uma característica peculiar do Classicismo. Na verdade, ela era uma herança da Antiguidade. Segundo Helmut Hatzfeld,

a radical unificação dos pormenores era regra constante em Aristóteles, para estruturar a ação, fosse ela épica ou dramática. Suas partes integrantes [...] haviam de ser dispostas de tal modo que se se alterasse ou suprimisse uma mínima parte, todo o ordenado conjunto ficaria afetado ou destruído (Hatzfeld, 1988, p. 90).

Acrescentaríamos que isso explica a ênfase dada pelos teóricos classicistas ao uso da Razão para a construção de uma peça teatral. É como se a obra dramática fosse um jogo de armar, no qual cada pedaço tenha o seu encaixe preciso para o funcionamento do conjunto.

Porém, devemos ter em mente as diferenças sociais e culturais entre a Atenas de Aristóteles e a Paris de Boileau. Em sua análise da dramaturgia clássica, Hatzfeld diz:

na Antiguidade, a catarse aristotélica tinha como objeto que o Homem conseguisse libertar-se da Compaixão e do Medo, forças igualmente negativas na medida em que entorpeciam a vida livre e descuidada. [...] Para o Barroco, a libertação do poder das paixões significa um estímulo para a prática da Virtude, a superação das más inclinações e o despertar das boas (Hatzfeld, 1988, p. 88).

À guisa de esclarecimento diríamos que a moral cristã pairava dominante acima do palco clássico. Os bons, honestos e probos, tementes a Deus e obedientes ao trono sempre venceriam as adversidades, não importa quais elas fossem. Assim sendo, nas palavras de Aguinaldo José Gonçalves,

conduzido pelas interpretações da *Poética* de Aristóteles, emerge e se impõe o que se denomina Classicismo: conjunto de procedimentos estéticos embasados num racionalismo filosófico que determinou uma série de produções artístico-literárias, sobretudo na França do século XVII (Gonçalves, 1999, p. 117).

A condição da França como principal potência europeia da época aqui analisada possibilitou a esse *conjunto de procedimentos estéticos* tornar-se dominante no fazer artístico do Ocidente. Segundo Arnold Hauser,

em consequência da ditadura de Versalhes, o classicismo francês do século XVII foi predominantemente palaciano e aristocrático em seu caráter. Foi magnificante e imponente estilo real, obedecendo a convenções rígidas e falando acima de tudo à Aristocracia na linguagem da Aristocracia (Hauser, 1976, p. 419).

No entanto, essa criação artística tão excludente, seja na sua produção quanto na sua apreciação, já trazia em seu cerne uma contradição, pois, como observou Hauser,

seria superficial e enganador ignorar o papel verdadeiramente notável desempenhado pela Burguesia, tanto na sua produção como em seu consumo. [...] Os famosos escritores clássicos da época, Corneille, Racine, Lafontaine, Boileau etc., eram todos simples burgueses (Hauser, 1976, p. 419).

Seria razoável supor que essa produção artística representou a tentativa de construção de uma identidade cultural que legitimasse as aspirações de controle social tão ao gosto do absolutismo monárquico encarnado na figura do Rei Sol, Luís XIV. Dessa maneira, ainda de acordo com Arnold Hauser,

Aos olhos tanto da Corte como da Burguesia a quinta-essência da forma correta e clássica era a Disciplina; queriam que a Ordem, Proporção e Moderação os protegesse das extravagâncias, tanto do medievo bárbaro quanto do maneirismo mórbido. Assim, suas exigências eram inteiramente satisfeitas pelas unidades dramáticas. [...] A Razão reinava suprema, e isso tornou impossível manter a tradição, tanto do teatro popular medieval quanto do drama elisabetano no palco literário francês (Hauser, 1976, p. 419).

Expressando esse pendor racionalista, tão caro ao público da época, dizia Boileau no terceiro canto, vv 421-423, d'*A arte poética*: “no teatro, gosto de ver um autor que, sem rebaixar-se aos olhos do espectador, satisfaz somente pela Razão e nunca a contraria” (Boileau-Despréaux, 1979, p. 53). É importante ressaltar que essa dramaturgia, tão presa a regras e procedimentos, foi capaz de criar uma relação palco-plateia muito intensa, ousaríamos mesmo dizer de uma intensidade pouco vista em períodos históricos posteriores. De acordo com Giovanni Macchia,

apesar de crises e polêmicas [...], a França permanecia o melhor exemplo de uma nação na qual autoridade política e cultura refletiam-se como em um espelho. Príncipes em cena, príncipes na plateia. No seu teatro, como em uma sociedade harmônica, selecionada, os espectadores reconheciam-se nos intérpretes, e os intérpretes nos espectadores (Macchia, 1976, p. 370, tradução própria).

Nossa hipótese de interpretação é que essa identificação virou a justificativa, o motivo para a existência do teatro clássico francês. Pensamos também que este foi o porquê de sua decadência. Esse tipo de teatro era difícil de ser reproduzido fora do ambiente cultural da corte francesa, muito embora fosse indispensável nas cortes que procurassem imitá-la. Além

disso, na medida em que mudanças sociais e políticas foram se processando na sociedade francesa, tal teatro foi perdendo a sua importância e mesmo a sua razão de ser.

A figura principal das letras francesas da geração posterior a Boileau foi Voltaire (1694-1778). Segundo René Welleck (1955, p. 40, tradução própria), Voltaire, “amava e admirava o teatro francês acima de qualquer outra instituição ou tradição”. Acreditamos que a influência do pensamento crítico de Voltaire foi em parte responsável pela longevidade do teatro clássico francês. Em um texto escrito em 1730, ou seja, seis décadas depois da publicação d’*A arte poética* de Boileau, ele dizia:

Todas essas leis, de não ensanguentar a cena, de não fazer falar mais de três interlocutores, etc., são leis que, parece-me poderiam ter algumas exceções entre nós, como tiveram entre os gregos. Não acontece com as regras de convivência, sempre um pouco arbitrárias, o que se passa com as regras fundamentais do Teatro, que são as três unidades: surgiria fraqueza e esterilidade se se estendesse uma ação para além do espaço e do lugar convenientes. Perguntem a quem tenha inserido numa peça demasiados acontecimentos os motivos desse erro: se está de boa-fé, dir-vos-á que não tinha gênio suficiente para preencher a sua peça com um único fato; e se ele usa dois dias e duas cidades para sua ação, acreditai que é porque não teria a habilidade de encerrá-la no espaço de três horas e no recinto de um palácio, como o exige a Verossimilhança (Voltaire, 1996, p. 148).

Podemos observar na passagem acima a importância concedida à verossimilhança, ali entendida como um conceito espacial e temporal. Como o público estava em Paris, os personagens deveriam também estar em uma cidade; estando os espectadores em uma sala fechada, a cena deveria representar um recinto dentro de um palácio; admitindo a plateia ficar por três horas assistindo ao espetáculo, a ação desenvolvida no palco deveria, obrigatoriamente, representar três horas na vida dos personagens. Fica, portanto, estabelecido que o talento e a habilidade do dramaturgo serão avaliados pela sua capacidade em criar uma história verossímil. E essa verossimilhança só é possível de ser alcançada através do uso da regra das três unidades: ação, espaço e tempo.

Porém, é preciso salientar que a exigência de aplicação das três unidades configurava o eixo de um projeto teatral muito bem definido: o Classicismo pretendia ser universal e universalizante, para seus fautores a Arte deveria ser atemporal e impessoal. Como nos explica Aguinaldo José Gonçalves,

Um aspecto resultante de todos os procedimentos éticos, estéticos e até filosóficos do classicismo francês é a impassibilidade que rege a natureza da Obra. A produção, por exemplo, de uma tragédia deve valer por si mesma. A estrutura da Obra, rigorosamente articulada dentro dos padrões estabelecidos, deve isentar-se da figura de seu autor. Não há lugar no Classicismo para as evasões subjetivas, para as minudências dos conflitos psicológicos e muito menos para opiniões pessoais que possam sair do teor universalizante que rege o espírito da época (Gonçalves, 1999, p. 121).

À guisa de esclarecimento diríamos que o Classicismo considerava o artista um artesão, ou seja, alguém que trabalhava um material previamente disponibilizado pela tradição. O objetivo da obra de arte, dentro da visão classicista, era tornar os homens seres humanos melhores através da exposição de exemplos (positivos e negativos) colhidos no pas-

sado. Portanto, a opinião do autor da peça era irrelevante, pois o que ele mostrava em cena não era uma situação particular, mas um acontecimento (histórico, bíblico ou mitológico) ilustrativo de uma verdade geral. De acordo com Ernest Cassirer,

as regras estabelecidas por Boileau, no espírito do Autor e na perspectiva da Obra, são regras universais, rigorosamente intemporais. A des-Razão tem uma história, não a Razão; esta continua sendo o que sempre foi desde o começo e o que será até o fim dos tempos (Cassirer, 1994, p. 392-393).

É possível inferir que, para os classicistas, uma peça deveria fazer o mesmo sentido e obter o mesmo efeito na Atenas de Péricles e na Paris de Luís XIV, desde que observadas as imutáveis regras do Belo, consagradas pela tradição clássica.

Mudam os tempos, mudam as pessoas, surgem novas ideias científicas e filosóficas, ocorrem transformações políticas e sociais e novos padrões estéticos acabam por fazer-se dominantes. Por fim, novos tempos exigem uma nova arte.

O teatro, de todas as artes, é o mais sensível às transformações do gosto, uma vez que o sucesso ou fracasso de uma peça, junto ao público, são imediatos. Os dramaturgos de qualquer época estão sempre atentos às preferências dos espectadores, e sofrem também a pressão dos empresários e dos atores, ou seja, daqueles dependentes da venda dos ingressos. Na verdade, as mudanças, no gosto do público frequentador dos teatros começou fora da França, tornando o panorama teatral europeu do início do século XVIII mais diversificado. Segundo Guido Nicastro,

Um novo gênero teatral realmente difundiu-se na Europa do primeiro Setecentos. Primeiramente na Inglaterra com a comédia sentimental de Cibber e de Steele; com o drama de George Lillo, *The London Merchant or The History of George Barnwell* (1731) e com o *Gamester* (1753), de Edwald Moore; depois na França com a obra de Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée (1692-1754). Este último foi um dos autores mais importantes da **comédie larmoyante**, um gênero de teatro caracterizado pela prevalência de notas patéticas e de personagens virtuosos (Nicastro, 1981, p. 87, tradução própria).

À guisa de esclarecimento diremos que os autores de comédias lacrimosas, o gênero que naquela época se impunha, estão hoje em dia exilados em alfarrábios há muito esquecidos em poeirentas prateleiras de velhas bibliotecas. Porém, ao historiador intelectual não cabe julgar as ideias que estuda, mas contextualizá-las e analisá-las em função do período histórico no qual elas estão inseridas. Em um livro atualmente pouco lembrado, Miroel Silveira conta que, com o início do século XVIII,

Chegara o momento do enternuramento geral. Nivelle de la Chaussée, e mais Delisle, Poisson e Beauchamp erguiam sobre doces prantos teatrais os lineamentos do futuro drama burguês. Forneciam eles uma interpretação antecipada, e pobre, do **retour au naturel** que os grandes pensadores do século haviam derramado sobre a massa [...]. Logo Saint-Feix se tornaria o papa da choradeira, e a **comédie larmoyante** dominaria a cidadela dos espetáculos (Silveira, 1981, p. 52-53).

É como se pudéssemos entender que os teatros europeus foram inundados por rios de lágrimas. Mas a análise desse período histórico é um pouco mais complexa. Para João Roberto Faria,

a verdade é que os autores do século XVIII não conseguiram evitar o esgotamento do gênero trágico. A Burguesia em ascensão exigia outras formas dramáticas, mais próximas de sua realidade e capazes de refletir as modificações profundas pelas quais estava passando a sociedade francesa (Faria, 1999, p. 173).

É possível inferir daí que se na tragédia seiscentista de Racine e de Corneille atores e espectadores viam-se como num espelho, o espelho fora então trocado. Nas palavras de Faria,

a nova forma teatral banuiu do palco os reis e príncipes, bem como a Antiguidade greco-latina, para dar lugar a pessoas comuns, artesãos, comerciantes, magistrados, que passaram a ser apreendidos não pelo ângulo da análise psicológica, mas pelos papéis que desempenhavam na Sociedade e na Família (Faria, 1999, p. 173).

Podemos ver assim que a ação dramática ganhava ares de contemporaneidade. Ousaríamos dizer que abria um espaço de reflexão, tão ao gosto iluminista das primeiras décadas do século XVIII, sobre a constituição dos papéis sociais. Por isso, segundo Faria,

em primeiro plano foram postos os deveres do Cidadão, uma vez que o Teatro devia inspirar nos homens o amor à Virtude e o horror aos vícios. A prosa tornou-se a forma de expressão adequada à representação do universo burguês, por estar mais próxima da Realidade do que os alexandrinos (Faria, 1999, p. 173).

Acreditamos todos identificar aqui a permanência de dois aspectos centrais do Classicismo: a arte como meio de difusão para uma ideia de sofisticação dos costumes e a manutenção do palco como um espelho da plateia. Ainda de acordo com João Roberto Faria,

o próprio espaço cênico ganhou um novo significado, na medida em que procurou oferecer aos olhos do espectador quadros mais verdadeiros, com o auxílio da gestualidade dos intérpretes, da naturalidade das falas e de cenários que evocavam lugares do mundo real (Faria, 1999, p. 173).

Seria razoável supor que a mudança na dramaturgia provocou transformações na interpretação e na cenografia, configurando a comédia lacrimosa não apenas como um novo gênero dramático, mas também como uma nova forma de expressão cênica. Goethe (1749-1832) testemunhou essas mudanças. No livro XI de suas *Memórias* ele relembra

Os atores franceses haviam atingido, na Comédia, o mais alto grau de verdade ideal. A residência em Paris, a observação das maneiras dos cortesãos, a ligação dos atores e das atrizes com pessoas da alta sociedade, tudo contribuía para transplan-tar à cena o que tem de mais relevante a elegância e a polidez da vida social, e a esse respeito os amigos da Natureza pouco tinham que criticar. Mas julgaram fazer um grande progresso quando escolheram para suas peças assuntos sérios e trágicos que não faltam também à vida burguesa, e se serviram igualmente da Prosa para o estilo elevado, banindo assim pouco a pouco os versos, que não são naturais, junta-mente com a declamação e os gestos, que também não o são (Goethe, 1986, p. 375).

Nossa hipótese de interpretação é que a criação das salas de espetáculo tirou da Aristocracia o monopólio da cena dramática. No século XVII não era incomum que reis e

membros da alta nobreza mantivessem companhias teatrais em suas cortes. Foi a sofisticação da cenografia, com a introdução de aparatos cênicos até então inéditos, que exigiu espaços mais apropriados para a montagem das peças. Diz Goethe nas *Memórias*:

A aplicação da lei da perspectiva aos bastidores, colocados uns atrás dos outros, havia garantido incomparáveis vantagens ao teatro como lugar ideal; agora queria-se, por capricho, sacrificar esse progresso, fechar os lados do palco e formar verdadeiras câmaras. Tornou-se preciso que a própria peça, o jogo dos atores, tudo, numa palavra, se acomodasse a esse tipo de palco, e que daí surgisse um teatro completamente novo (Goethe, 1986, p. 375).

Seria razoável supor que as inovações dramatúrgicas, cenográficas e interpretativas deram ao teatro dessa época uma dimensão que ele não possuía antes nas sociedades ocidentais. A ampliação do público, possibilitada pelas salas de espetáculo, levou a uma variação dos temas tratados nas peças, o que impulsionou a diversificação dos tipos retratados nas cenas. Para Luigi Tonelli,

A comédia lacrimosa, ou tragédia burguesa, ou doméstica, ou simplesmente drama, é o fruto exótico da nova sensibilidade Setecentista. De origem propriamente inglesa, mas de afirmação teatral francesa. Nivelle de la Chaussée com a *Fausse Antipathie* (1753) cria o gênero, desenvolvendo os contrastes ásperos, violentos, dolorosos que fazem parte da vida privada do Homem; e especialmente colocando em antítese os preconceitos sociais com os instintos ou deveres naturais. Segue-o Diderot com o *Fils Naturel* (1757) e o *Père de Famille* (1758), que exaltavam o direito natural do filho concebido fora de Matrimônio, e o dever do Pai, sentido como um sacerdócio. Pouco depois, Sedaine, com o *Philosophe sans le savoir* (1765), defendendo o comércio honesto contra a vaidade pomposa dos nobres e o Bom Senso contra o Duelo, escreve o drama mais equilibrado do gênero. Com estes, e com Mercier, começa a torrente melodramática francesa (Tonelli, 1924, p. 337, tradução própria).

Podemos observar que, muito embora mantenha-se fiel aos conceitos do Classicismo, esse teatro favorece uma abordagem mais próxima da realidade da vida mundana, rejeitando a excessiva artificialidade da cena seiscentista. De acordo com Vera Lúcia Felício (1999, p. 38), “situado entre a Tragédia e a Comédia, nasce um novo gênero, o Drama, que visa comover e edificar o espectador de um modo direto e eficaz, graças a uma imitação fiel da realidade corrente e dos costumes de sua contemporaneidade.” Isso se explica pela ascensão dos valores burgueses e o declínio da visão de mundo da Aristocracia. Nesse contexto, ainda segundo Felício (1999, p. 38), “o Drama será, então, uma primeira desforra da Burguesia sobre a cena, passando as intenções moralizadoras a se confundirem com as reivindicações sociais e a propaganda dos enciclopedistas”.

Em 1758, o diretor da *Encyclopédie*, Denis Diderot (1713-1784), publicou em um único volume sua peça *O Pai de família*, e seu ensaio *Discurso sobre a poesia dramática*, considerado pelos estudiosos a *arte poética* do século XVIII. Nesse ensaio, no capítulo XI, denominado “Do interesse” está escrito:

de resto, quanto mais medito sobre Arte Dramática, mais me aborrecem aqueles que escreveram a respeito. É um amálgama de leis particulares, das quais se fizeram preceitos gerais. [...] É assim que as regras complicaram a Arte e que os autores, sujeitando-se servilmente a elas, às vezes penaram para obter menos do que poderiam (Diderot, 1986, p. 77).

Não pretendemos fazer aqui uma análise do pensamento do enciclopedista, para a qual nos declaramos incompetentes. Desejamos apenas deixar clara a diferença de concepção entre Boileau e Diderot. Com a ascensão política e social da Burguesia a hierarquia e a necessidade de regulamentar as artes, tão caras a Boileau, começaram a perder o sentido. Diderot advoga pela abolição das regras em favor da liberdade criativa dos dramaturgos. Alguns anos mais tarde, em 1767, Beaumarchais (1732-1799) perguntou:

o que me fazem a mim, sujeito pacífico de um estado monárquico do século XVIII, as revoluções de Atenas e de Roma? Que verdadeiro interesse posso ter pela morte de um tirano do Peloponeso, pelo sacrifício de uma jovem princesa em *Áulide*? Em tudo isso nada há que tenha que ver comigo, nenhuma moralidade que me convenha (Beaumarchais, 1996, p. 215).

Não temos espaço neste artigo para dar voz àqueles que defendiam a dramaturgia nos moldes de Racine, Corneille e Molière. Mas eles existiram, e também exerceram influência na cena francesa no período anterior a 1789. O que desejamos mostrar são as mudanças na estética teatral que marcaram a decadência do teatro clássico, na França e fora dela.

Nas últimas décadas do século XVIII a Itália vivia o ocaso de seu teatro clássico. Carlo Goldoni (1707-1793), o Molière italiano, e Carlo Gozzi (1720-1805), o autor de *Turandot*, já haviam escrito suas melhores peças. Apareceu então um curioso personagem – galante, cosmopolita e aventureiro: Lorenzo da Ponte (1749-1838). Nascido em Treviso, de origem judaica, converteu-se ao Catolicismo e tornou-se padre. Depois de muitas aventuras, algumas das quais muito pouco elogiáveis, acabou expulso da República de Veneza em 1779. Dramaturgo talentoso, foi acolhido na corte de José II, em Viena, como poeta oficial. Foi onde encontrou-se, em 1783, com Mozart (1756-1791), dando início a uma parceria que resultou em três óperas famosas: *Le nozze di Figaro* (1786), *Don Giovanni* (1787) e *Così fan tutte* (1790). Com a morte de seu protetor José II, da Ponte ganhou o Mundo. Terminou seus dias na miséria vivendo em Nova York. Foi nos Estados Unidos que ele publicou, entre 1823 e 1827, os quatro volumes de suas *Memórias*. Na opinião de Guido Nicastro, Da Ponte “seria merecedor de um olhar mais amplo do que aquele que as histórias literárias geralmente lhe concedem” (Nicastro, 1981, p. 133, tradução própria). Não vamos aqui discutir a veracidade dos fatos narrados nas reminiscências de Lorenzo da Ponte. Nos interessa a análise da dramaturgia italiana feita por ele na parte II das *Memórias*. Sobre a década de 1780 podemos ler:

Com efeito, naqueles tempos, entre os poetas dramáticos sérios e burlescos que compunham para os teatros italianos não havia um que merecesse o empenho da leitura. Metastasio estava em Viena, Moretti e Coltellini em São Petersburgo, Caramondani, em Berlim, e primeiro Magliavacca, depois Mazzolà tinham-se estabelecido na corte de Dresden. Entre muitos outros que restavam, não havia um que soubesse compor um drama aceitável, digno de ser lido ou encenado. Os Porta, Zini, Palomba, Bertatti e outros remendões teatrais, que nunca souberam um preceito de Poesia, muito menos as infinitas regras, leis e conhecimentos que se exigem para um bom drama, eram os Eurípides e os Sófocles de Roma, Veneza, Nápoles, da própria Florença e das outras principais cidades da Itália (Da Ponte, 1998, p. 81).

Desse relato podemos inferir que os talentos dramáticos italianos estavam fora da Itália, e também a dificuldade que muitos dramaturgos tinham em seguir *as infinitas regras*,

leis e conhecimentos, necessários ao fazer teatral da época. As impressões negativas de Lorenzo da Ponte com relação à dramaturgia italiana de finais do século XVIII acentuaram-se quando, solicitado a assumir o cargo de dramaturgo no teatro italiano de Viena, ele passou a ler as peças então encenadas na Península:

Pobre Itália, que flagelo! Sem enredo, sem caracteres, sem interesse, sem ação, sem graça de língua ou estilo e, posto que feitas para o Riso, pareciam antes feitas para o Pranto. Não havia um verso, naquela embrulhada, que guardasse uma facécia, um capricho, um mote gracioso que de alguma forma provocasse o Riso. Eram amontoados de conceitos insípidos, tolices, bufonarias. Esses [...] eram os dramas bufos da Itália! Imaginei que não seria difícil compor dramas melhores. Acreditava ao menos que nos meus seria possível encontrar algum trecho agradável, algum gracejo, algum mote; que a língua não seria bárbara ou obscena; que as arietas não causariam aborrecimento; e que, se encontrasse um argumento jocoso, prestado a caracteres interessantes e fértil em incidentes, eu não poderia, ainda que tentasse, compor um drama tão ruim como os que lera (Da Ponte, 1998, p. 99).

Seria razoável supor, levando em conta as observações acima, que o retrato do teatro italiano desenhado por Lorenzo da Ponte não fosse muito diverso de outros teatros europeus da mesma época. Trata-se do testemunho da decadência da arte cênica estribada nos preceitos do Classicismo. Também é verdade que, após algumas tentativas como dramaturgo, e não como libretista de óperas, o próprio da Ponte compreendeu a complexidade da tarefa a que se propusera. Em outro trecho das *Memórias* ele confessa:

Percebi que não bastava ser um grande poeta [...] para compor um bom drama; mas que era realmente necessário conhecimentos diversos, estudar os atores, saber vesti-los bem, observar em cena as falhas alheias e as próprias e, depois de duas ou três mil vaias, saber corrigi-las; coisas que, embora utilíssimas, são muito difíceis de executar, impedidas ora pela Necessidade, ora Avareza e o Amor-Próprio (Da Ponte, 1998, p. 102).

Nossa hipótese de interpretação é que a superação dessa decadência, na qual estava mergulhado, não dependia unicamente de dramaturgos especialmente talentosos, capazes de sobreporem-se às necessidades, à avareza e ao amor-próprio. Era preciso construir um novo paradigma teatral que fornecesse aos autores outros recursos cênicos lastreados por novas abordagens críticas. Mas isso demandava uma reflexão estética sofisticada, fora do alcance dos homens de teatro da época.

Foi na Alemanha, a partir da década de 1760, que as insatisfações com a situação decadente do teatro de inspiração francesa geraram reflexões teóricas que posteriormente embasaram a produção dramática do período conhecido como Pré-Romantismo. Goethe, no livro XIII de *Memórias: poesia e verdade*, relembra – “é suficientemente conhecido o estado da cena alemã na segunda metade do século passado [...]. O sucesso teatral repousava mais sobre a pessoa do ator do que sobre o mérito das peças” (Goethe, 1986, p. 430). Procurou-se então uma saída: assim como os franceses, e antes deles os italianos da Renascença, haviam estribado o seu teatro nos tragediógrafos atenienses do século V a.C., devia-se achar um autor cuja obra fosse relevante e não estivesse submetida aos cânones do classicismo francês. Esse autor foi William Shakespeare (1564-1616). Segundo Anatol Rosenfeld (1977, p. 79), “Lessing foi o primeiro a atribuir a Shakespeare a grandeza de maior poeta desde os gregos e a exaltá-lo como um gênio superior a Corneille e Racine”.

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) foi ao mesmo tempo um dos grandes dramaturgos alemães do século XVIII e um dos teóricos mais influentes do teatro alemão nessa época. Sua obra dramática pode ser classificada como drama burguês ou comédia lacrimosa. Dentre suas várias peças destacam-se *Miss Sarah Sampson* (1755), *Emilia Galotti* (1772) e *Nathan, o Sábio* (1779). Sua contribuição teórica ao teatro europeu do período consistiu em vários ensaios críticos escritos entre 1767 e 1768 reunidos em um volume chamado *Dramaturgia de Hamburgo*. Influenciado pelas peças de Shakespeare, então considerado um poeta menor cuja obra não despertava atenção, Lessing refutou a regra das três unidades – de ação, de lugar e de tempo – e propôs substituí-la pela unidade de interesse. Porém, como ressalta Marvin Carlson (1997, p. 166), “a defesa de Shakespeare por Lessing e sua disposição a dar livre curso ao gênio ocasional não afetou seriamente seu compromisso básico com a tradição e os ideais do Iluminismo”. À guisa de esclarecimento diremos que as ideias de Lessing foram desenvolvidas e tiveram seu raio de ação ampliado pelos estudos de Johann Gottfried Herder (1744-1803) e de Johann Georg Haman (1730-1788). A teoria crítica desses dois autores, principalmente de Herder, embasou uma vasta produção artística na Alemanha que ficou conhecida como Pré-Romantismo.

Na Alemanha pré-romântica, o principal grupo artístico-literário chamou-se *Sturm und Drang* (Tempestade e Ímpeto). Dele fizeram parte, entre outros, Goethe, Schiller e Herder. Segundo Werner Kohlschmidt, ao contrário das comédias lacrimosas francesas, a dramaturgia desenvolvida pelos *stürmer und draenger*

é antes agressiva em sua tendência de desvendar todas as máscaras, mesmo as religiosas. De qualquer maneira ela se afasta de tudo o que é edificante, principalmente pelos temas que lhe são característicos; do herói que se afirma por meio da Ação e da Força (Kohlschmidt, 1967, p. 157).

Acrescentaríamos que esse teatro significou não apenas uma mudança na forma de escrita dramática, mas também da Encenação. Herder, que foi o principal teórico do grupo, de acordo com Isaiah Berlin,

está em desacordo com a justamente celebrada teoria de Diderot sobre o ator que se desliga interiormente de si mesmo, quando desempenha um papel. O verdadeiro intérprete deve procurar penetrar – perder-se a si mesmo dentro – o original que ele, por assim dizer, cria novamente mesmo que nunca possa atingir plenamente esse objetivo (Berlin, 1982, p. 168).

Seria razoável supor que as ideias de Herder, colocadas em cena pelos membros do *Sturm und Drang*, levaram a uma valorização do trabalho dos atores, uma vez que buscavam uma naturalidade na ação dos personagens em oposição ao artificialismo do teatro clássico. Anatol Rosenfeld chama a atenção para o fato de que Herder

Num ensaio sobre Shakespeare expõe que a obra de arte é fruto natural de condições histórico-sociais que lhe determinam o caráter fundamental. Assim, as unidades, longe de serem resultado de raciocínios estéticos, decorrem das condições em que o teatro grego surgiu. A estrutura diversa da obra de Shakespeare é resultado de condições inteiramente diversas. O tratamento livre de espaço e tempo faz parte da unidade orgânica da obra. [...] Ademais, defrontando-se com um caráter nacional complexo e com variegadas chamadas sociais, Shakespeare

não poderia adotar a simplicidade grega. [...] O que a Herder se revelou na obra de Shakespeare foi sobretudo a unidade da atmosfera que anima os elementos mais díspares de um poderoso alento vital, uno e coeso, impregnando tudo. É o espírito local e histórico – a cor local – que iria tornar-se exigência básica do Romantismo [...] – contra o típico dos clássicos (Rosenfeld, 1977, p. 80-81).

De Herder a August Wilhelm Schlegel (1767-1845) constrói-se todo o arcabouço teórico da dramaturgia romântica. O Pré-Romantismo, a nosso ver, já traz em si as contradições sociais e políticas geradas pela Revolução Industrial, que virão à boca de cena após a Revolução Francesa. A nova concepção de sociedade imposta pela chamada dupla revolução demandou uma nova concepção artística, que rejeitou a arte do Antigo Regime. Está claro que isso não ocorreu de forma súbita e são os estágios dessa transformação, alguns sutis outros nem tanto, que procuramos identificar ao longo deste artigo.

Em nossa hipótese interpretativa, o Teatro é a mais imediatista de todas as artes. Nele impera o gosto do público. Não existe autor que escreva para não ser encenado, nem atores que montem uma peça sem a esperança de satisfazer os espectadores, ou seja, as pessoas que comprem os ingressos para assistir ao espetáculo. Portanto, inovações cênicas só ocorrem, ou se impõe, com a anuência do público pagante. Por isso o teatro é, geralmente, o primeiro a expor de maneira estética as mudanças sociais. Quantos dramaturgos citados neste artigo o leitor já viu encenados? Já foi dito algures que aqueles que são totalmente compreendidos por sua época morrem com ela. Não há dúvidas de que o teatro clássico decaiu em virtude do esgotamento de seu projeto estético, mas também é verdade que surgiu um novo público que não se sentiu representado por ele. Nas artes cênicas a passagem do Classicismo ao Romantismo foi uma consequência da ascensão social da burguesia. Porém, as razões que determinaram o apogeu e a decadência do teatro romântico são assunto para uma outra narrativa histórica.

Referências

BEAUMARCHAIS, Pierre. Ensaio sobre o gênero dramático sério. In: BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques. *Estética teatral: textos de Platão a Brecht*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 211-215.

BERLIN, Isaiah. *Vico e Herder*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982.

BOESCH, Bruno (org.). *História da literatura alemã*. São Paulo: Editora Herder/Edusp, 1967.

BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas. *A arte poética*. Introdução, tradução e notas de Célia Berrettini. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979. (versão em prosa).

BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques Scherer (seleção e apresentação). *Estética teatral: textos de Platão a Brecht*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

CARLSON, Marvin. *Teorias do teatro: estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade*. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1997.

CASSIRER, Ernest. *A filosofia do Iluminismo*. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1994.

CECCHI, Emilio; SAPEGNO, Natalino (org.). *Storia della Letteratura Italiana, volume settimo, L'Ottocento*. Milano: Aldo Garzanti Editore, 1976. (ristampa).

- DA PONTE, Lorenzo. *Memórias*. Tradução de Vera Horn. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 1998.
- DIDEROT, Denis. *Discurso sobre a poesia dramática*. Tradução, apresentação e notas de L. F. Franklin de Matos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.
- FARIA, João Roberto. A dramaturgia do Classicismo. In: GUINSBURG, Jacob (org.). *O Classicismo*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999. p. 139-174.
- FELÍCIO, Vera Lúcia. A razão clássica. In: GUINSBURG, Jacob (org.). *O Classicismo*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999. p. 19-52.
- GASSNER, John. *Mestres do teatro*. v. I. São Paulo: Editora Perspectiva/Edusp, 1974.
- GOETHE, Johann Wolfgang von. *Memórias: poesia e verdade*. 2. ed. Tradução de Leonel Vallandro. Brasília: Editora Universidade de Brasília/Hucitec, 1986.
- GONÇALVES, Aguinaldo José. O classicismo na literatura europeia. In: GUINSBURG, Jacob (org.). *O classicismo*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999. p. 115-138.
- GUINSBURG, Jacob (org.). *O Romantismo*. São Paulo: Editora Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1978.
- GUINSBURG, Jacob (org.). *O Classicismo*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.
- HATZFELD, Helmut Anthony. *Estudos sobre o Barroco*. São Paulo: Editora Perspectiva/Edusp, 1988.
- HAUSER, Arnold. *Maneirismo: a crise da renascença e a origem da arte moderna*. São Paulo: Editora Perspectiva/Edusp, 1976.
- KOHLSCHMIDT, Werner. Sturm und Drang. In: BOESCH, Bruno (org.). *História da literatura alemã*. São Paulo: Editora Herder/Edusp, 1967. p. 221-262.
- MACCHIA, Giovanni. Origini europee del Romanticismo. In: CECCHI, Emilio; SAPEGNO, Natalino (org.). *Storia della Letteratura Italiana, volume settimo L'Ottocento*. Milano: Aldo Garzanti Editore, 1976 (ristampa). p. 360-410.
- NICASTRO, Guido. *Il Teatro nel secondo Settecento*. Bari: Editori Laterza, 1981 (seconda ristampa).
- PRADO, Décio de Almeida. O teatro romântico: a explosão de 1830. In: GUINSBURG, Jacob (org.). *O Romantismo*. São Paulo: Editora Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1978. p. 167-184.
- ROSENFELD, Anatol. *Teatro moderno*. São Paulo: Editora Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1977.
- SILVA, Franklin Leopoldo e. O classicismo em filosofia. In: GUINSBURG, Jacob (org.). *O Classicismo*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999. p. 87-114.
- SILVEIRA, Miroel. *Goldoni na França*. São Paulo: Instituto Italiano di Cultura/Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, 1981.
- TONELLI, Luigi. *Il Teatro Italiano: dalle origini ai giorni nostri*. Milano: Editora Modernissima, 1924.
- VOLTAIRE. Brutus e outras obras. In: BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques. *Estética teatral: textos de Platão a Brecht*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 145-152.
- WELLECK, René. *A History of Modern Criticism: 1750-1950, volume 1, The Later Eighteenth Century*. New Haven: Yale University Press, 1955.

Moretti *avant la lettre*: a leitura de *Os Lusíadas* por Borges de Figueiredo

Moretti Avant la Lettre: the Reading of Os Lusíadas by Borges de Figueiredo

Ricardo Namora

Universidade de Coimbra (UC) | Coimbra

CBR | PT

namora.ricardo@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5526-8018>

Resumo: O texto concentrar-se-á na leitura e seriação levada a cabo por Borges de Figueiredo a partir do poema épico *Os Lusíadas* (1572), de Luís de Camões. Discute-se a amplitude flexional que o autor atribui ao macro-conceito “geografia” e suas implicações, que antecipam um conjunto de perspetivas modernas a propósito daquela atividade – e aspiram a transformar categorias como “espaço”, “lugar”, “paisagem”, “itinerário” ou “deslocamento”, num elenco de potencialidades hermenêuticas de interação e conformação mútua, resgatando-as do seu sentido clássico enquanto elementos meramente disponíveis para apreciação e tradução simbólica. O estudo de Borges de Figueiredo (publicado em 1880) será assim descrito como instância de antecipação de uma noção de “geografia” que se vem a tornar plenamente operativa apenas no século XX, mediante um esforço radical de reordenamento do campo.

Palavras-chave: geografia; mapa; paisagem; cosmografia; itinerário.

Abstract: The text focuses on the reading and ranking undertaken by Borges de Figueiredo about the epic poem *The Lusiads* (published in 1572) by Luís de Camões. It discusses the inflectional range attributed by Borges de Figueiredo to the macro-concept “geography” and its corresponding implications, which anticipate a set of modern views on the latter activity – and aspire to transform categories such as “space”, “place”, “landscape”, “itinerary” or “displacement” into hermeneutic possibilities for interaction and mutual shaping, thus redeeming those categories from their classical sense as elements merely available to appreciation and sym-

bolic translation. Borges de Figueiredo's study (published in 1880) will thus be described as an instance of anticipation of a notion of "geography" which will only become fully operative in the 20th century, under a radical reordering of the scientific field.

Keywords: geography; map; landscape; cosmography; itinerary.

Num artigo publicado em 1978, o crítico literário Edward Davenport definiu a literatura, exemplarmente, como "um relato de acontecimentos em movimento" (Hernadi, 1978, p. 40).¹ Numa primeira análise, esta descrição levanta imediatamente o problema de se saber o que conta como "relato" e, sobretudo, o que conta como "acontecimentos em movimento". Acontecimentos, por um lado, não são bem pessoas (ou personagens) e, de muitas maneiras, sucessões de eventos – diz-nos o senso comum – possuem uma tradução literária muito particular, específica e discernível. Ainda antes disso, talvez, podemos produzir uma série de exemplos de coisas que se conformam àquela descrição e que não consideraríamos imediatamente como literatura. No entanto, e mesmo partindo do pressuposto de que o conjunto dos "relatos de acontecimentos em movimento" acolhe um número potencial de ocorrências "não literárias" – o que quer que isso seja –, podemos presumir, pacificamente, que tal conjunto inclui *todas* as coisas "literárias". O que parece mais saliente, neste esclarecimento preambular, é a percepção (aparentemente clara) de que toda a literatura é, em maior ou menor grau, constituída por "acontecimentos em movimento", e por noções que seguem fatalmente dessa definição. Desde logo, existem geralmente: I) lugares, sítios e paisagens, *mais* pessoas que se deslocam dentro da narrativa, num espaço ficcional que é, também, físico e real (num sentido peculiar de "real"); II) distâncias e percursos entre pontos que, em tese, podem ser visualizados e, num sentido peculiar, medidos – por um lado; e, por outro, transformados em objetos simbólicos aos quais chamamos "mapas", e para os quais podemos apontar; III) figuras (uma ou várias) que relatam os acontecimentos; e, por fim, IV) pessoas como nós que se entretêm a ler e, por extensão, a interpretar, essas narrativas. A descrição preliminar de Davenport ajuda, por isso, a resgatar certos conceitos (não exclusivamente "literários", como se percebe) da sua robusta expressão maniqueísta comum, expressão essa que se liga à necessidade, universal, que o sujeito cognoscente sente para constituir catálogos de descrições nocionais comparativas e, em muitos casos, antinômicas. Essas noções são, é bom de ver, multimodais e flexíveis, embora qualquer repertório de escopo concetual tenha por objetivo precisamente o contrário: instâncias de fixação, arrumação e contraste são tidas (pelo senso comum) como decisivas para a construção de um edifício epistemológico minimamente manejável e, mais do que isso talvez, navegável.

Sítios, percursos, paisagens e pessoas não são, obviamente, exclusivos da literatura, mas objecto de estudo de outros *lugares críticos*, nos quais fazer sentido de nós mesmos enquanto seres humanos, nas nossas dimensões relacional e imersiva, parece ser o propósito central – tal acontece, por exemplo, na geografia. Há uma consideração crucial, no entanto, que parece aspirar a colocar geografia e literatura em dois pólos aparentemente inconcili-

¹ Optou-se por traduzir todas as citações de línguas que não o português, para comodidade do leitor.

áveis do universo especulativo: a presunção de que existe um módico de objetividade na primeira que está excluído, por definição, da segunda – talvez pelo facto de ser mais difícil cartografar lugares ficcionais do que lugares reais (pelo menos, a acreditar novamente no senso comum). Provavelmente, por isso, as tentativas de aproximação que têm sido levadas a cabo apontam mais no sentido de uma “geografia da literatura” do que de uma “narrativa da geografia”. Nesse contexto, e de um modo geral, a geografia, quando *aplicada* à literatura, parece reclamar um duplo movimento: primeiro, I) a fixação cartográfica da ficção numa versão de literatura *qua* mapa; e, depois, II) a complexificação desse mapa com o acrescento das linhas que denotam, simbolicamente, o conceito crucial de “itinerário”. O itinerário faz parte da literatura desde os seus primórdios, desde os poetas gregos às narrativas religiosas, passando pelas tradições orais pagãs, místicas e esotéricas. De muitas maneiras, o sentido de “deslocamento” é uma condição *sine qua non* da espécie humana que, pela sua natureza e implicações, se presta a um conjunto díspar de relatos descritivos, cuja potência significativa é universal. Narrativas (poéticas e prosaicas), relatos (mais ou menos objetivos, consoante a natureza e a finalidade), exposições, mitos ou fábulas são, por isso, locais de acolhimento de um conjunto de ocorrências nos quais os vários níveis do “deslocamento” se entrecrocaram e interligam, redefinindo-se a cada fricção.

Na sua obra de 1998 *Atlas of the European Novel—1800-1900*, Franco Moretti procede justamente a um exercício de rastreio dos locais e itinerários reproduzidos por um sólido elenco de romances europeus canónicos do século XIX. O estudo de Moretti, que talvez possa ser descrito como mais empírico do que teórico (o que em nada perturba a sua tremenda ambição interdisciplinar), faz uso de mapas de países ou regiões, mapas transatlânticos e mapas de cidades, na tentativa de fixar os pontos de partida, os movimentos, as localizações e os destinos das personagens criadas por Jane Austen, Dickens ou Balzac. Apontar coisas num mapa parece assim, no argumento de Moretti, produzir uma instância de circunscrição que impende sobre um conjunto de lugares e deslocações que, de outro modo, seriam intratáveis num livro de apenas duzentas páginas. Em Moretti, o mapeamento representa, por um peculiar processo de extensão simbólica, um conjunto histórico e substantivo de relações convergentes: romance e Estado-Nação; romance e capitalismo; romance e colonialismo; romance e tradição; romance e comércio (na sua versão de compras-e-vendas). Tudo isto faz do mapa, parcialmente, uma alavanca denotativa para fenómenos gerais de instanciação histórica e social, que não parecem poder furtar-se a uma dinâmica ambivalente. O que, parece claro, contribui para re-espacializar o próprio conceito, que passa a incluir uma sobrecamada assente em possibilidades de percurso e diástase e que, dentro do perpétuo vaivém intersticial a que se aludiu acima, interage com um objeto simbólico tipicamente autocontido e autoevidente: o mapa.

O recurso ao mapa, enquanto “ferramenta intelectual”, é decisivo para a estabilidade do argumento geral de Moretti. Se, por um lado, ele é uma instância simbólica de transformação da realidade num constructo autoevidente e interpretável, por outro ele assenta o seu *modus operandi* numa espécie de possibilidade transsignificativa que permite, precisamente, a sua “adaptação” a *lugares* ficcionais. Isto acontece porque o mapa, mais do que uma conformação figurativa e funcional, representa afinal um apetrecho instável, a partir do qual se geram interrogações e se reafirma a necessidade de afinações metodológicas pontuais. De acordo com Moretti,

[...] a distinção entre os dois espaços não afeta o método de pesquisa, que é o mesmo em toda a parte, e que se baseia no uso sistemático dos mapas. De mapas, quero dizer, não enquanto metáforas, e ainda menos como ornamentos do discurso, mas como ferramentas analíticas: que dissecam o texto de um modo invulgar, trazendo à luz relações que de outra maneira permaneceriam ocultas. Um bom mapa vale mil palavras, segundo dizem os cartógrafos, e eles têm razão: porque ele *produz* mil palavras: levanta dúvidas, ideias. Coloca novas questões, forçando-nos a procurar novas respostas (Moretti, 1999, p. 3-4; *italico no original*).

Os espaços, aqui, são o espaço objetivo do mapa e o espaço subjetivo da narrativa ficcional do romance – como talvez o senso comum pudesse ter dito. Moretti, no entanto, perfaz um curioso e instigante movimento de duplicação dessa cesura quase universal: de um lado, ele concretiza uma indistinção deliberada entre as fronteiras do mapa geográfico e do mapa romanesco; e, em seguida, faz equivaler as potencialidades significantes do mapa às potencialidades significantes que existem no romance – e, em especial, num elenco importante de romances canônicos da literatura ocidental publicados entre 1800 e 1900. A cartografia é descrita “em potência”, e não como um ato de tradução definitivo que, talvez por essa circunstância, dá origem a uma valoração subsequente (o mapa, quando aduzido à narrativa, gera *valor*). O interesse literário e geográfico de um tal exercício é profundo: a expansão radical dos conceitos, cujas possibilidades futuras são auto-confirmadas, permite uma espécie de metarrelocação das operações. Um banquete familiar em vez de uma simples refeição a dois.

É bastante interessante que um crítico literário se tenha proposto a mapear, de modo graficamente explícito, a aparente indeterminação constitutiva da linguagem ficcional. Mas, é precisamente neste ponto que temos de fazer uma distinção importante. Moretti usa o objecto *mapa* de um modo, se quisermos, teoricamente desterritorializado e não ontológico – numa palavra, não é apenas o mapa, mas a acumulação de mapas, que lhe permite circunscrever um conjunto considerável de romances publicados ao longo dos séculos que, justamente, produziu o triunfo definitivo do modelo compositivo a que chamamos “romance”. Moretti não se serve do mapa como um sítio sobre o qual se podem vincular coisas, mas antes como um objecto que funciona enquanto ferramenta de interpretação de percursos ficcionais cuja apreensão não se define pelo lugar em si, mas antes pelo modo como lugares e viagens eram entendidos no século XIX (uma circunstância que se tornará importante mais à frente, quando analisarmos o estudo de Borges de Figueiredo sobre *Os Lusíadas*).

Deste modo, aquilo que, à primeira vista, poderia ser considerado como uma tentativa de objectificar a literatura, passa, através de um processo particular de ramificação, a ser visto como o acréscimo de uma ferramenta hermenêutica. No fim de contas, Moretti parece partir do pressuposto de que a indeterminação que vulgarmente se associa à ficção literária pode, igualmente, ser encontrada noutras paisagens críticas tipicamente insuspeitas. A injunção é clara: vivemos rodeados de ficções, e mesmo os utensílios que fabricamos para minimizar (ou expandir?) a nossa relação com coisas no mundo são, em última análise, ficcionais. Por isso, talvez, necessitamos redescrever a nossa relação com a realidade e perceber, se tal for possível, de que modo o trânsito entre ser e mundo se estabelece, se refaz e se adapta, efetivando um sentido de “itinerário” perpétuo que é importantíssimo – porque permite que a viagem faça uso de muitas escalas e de muito poucos destinos.

Num artigo intitulado, seguramente não por acaso, “Nature”, publicado em 1836, Ralph Waldo Emerson fala da experiência de observação da natureza selvagem nos seguin-

tes termos: “transformo-me num globo ocular transparente. [n]ão sou nada. [v]ejo tudo” (Emerson, 1836, p. 10-11).² Talvez seja este desejo improvável que autoriza a necessidade universal de se vincularem os sujeitos à realidade empírica. Não somos globos oculares transparentes, e esta imperfeição, que é anatômica e impende sobre a transitoriedade constitutiva do mundo, parece ter como consequência fatal uma medida de desconforto epistemológico e, igualmente, operativo e empírico. A solução para ultrapassar este impasse foi, durante bastante tempo, a de conferir a certas categorias do mundo real um módico ontológico, que permitisse aos sujeitos perceberem o *concreto* como se este se pudesse, subitamente, tornar numa categoria irreduzível. Deste modo, e se quiséssemos aplicar este argumento a coisas que nos são familiares, talvez noções de “paisagem”, “lugar”, “ponto de vista”, “sujeito” e “narrativa” se pudessem acomodar umas às outras de modo menos conflitual, menos categórico, em suma, mais fluido. Existem, de resto, argumentos filosóficos de longo curso, segundo os quais são justamente as insuperáveis lacunas anatômicas, precetivas e simbólicas que formatam a realidade e possibilitam a nossa interação com ela. Trata-se, como se percebe, de um problema filosófico de raízes ancestrais, que se repercute na ideia própria de conhecimento. E que é crucial para uma certa ideia de “paisagem” (e do modo como se “chega” a ela) enquanto latência ontológica, quinta-essência da possibilidade descritiva do mundo “lá fora”. Aliás, a história da negociação epistemológica da espécie humana com o mundo em sua volta é, parcialmente, uma história de “fronteira” *versus* “viagem” – uma antinomia que se desenvolve em vários contextos e de diversas formas. De um ponto de vista tanto empírico quanto teórico, a tradição mais influente parece ter sido a primeira (de Kant, sobretudo, mas também de Fichte e Schopenhauer, entre outros).

Acontece que, por uma particular teimosia gnoseológica, ainda existem pessoas que acreditam que a tradução significativa do mundo possui um resíduo de indeterminação que, longe de ser entendido como uma limitação da percepção, serve como ponto arquimediano para promover uma gestão intersubjectiva do espaço cognoscível. A decisão metodológica (antecipada ou *in medias res*) parece ser, deste ponto de vista, entre “ideias geográficas científicas” e “não-científicas”, para aplicar uma distinção de John K. Wright. Ser científico é, do seu ponto de vista, ser um praticante ou um especialista. Contrariamente, a geografia “não-científica” é a que se encontra fora do espectro profissional, em livros e revistas de viagens (neste caso, haveria então não uma “geografia”, mas pelo menos duas). Wright descobre, para sua grande surpresa, que existem muitos homens de letras (traduzindo, escritores) nos quais o “sentido geográfico” parece encontrar-se altamente desenvolvido (é o caso de Kipling, por exemplo). Ou, dito de outro modo, que há autores, escritores e, no limite, poetas, que possuem um sentido paisagístico (aqui entendido de forma amplificada, incluindo-se nele o espaço, os lugares, os cenários e os deslocamentos), ou, pelo menos, uma capacidade de “tradução” desse sentido que os aproxima dos praticantes profissionais do ofício. Ora, se existem não-profissionais cujo “sentido geográfico” parece ser tão bom como o dos especialistas, isto quererá talvez dizer que não são as ideias nem as pessoas os “hábitos que fazem o monge”,

² O ensaio é crucial para a consumação teórica definitiva do “transcendentalismo”, que surgiu na América das primeiras décadas do século XIX, muito por influência de Kant. Apesar de heterogêneo (tanto em termos teóricos como práticos), o movimento defende de modo geral a individualidade e o solipsismo, uma divisão profícuca entre a dimensão espiritual e material dos fenómenos, a autoaprendizagem e uma rejeição mais ou menos radical das formas organizadas da sociedade – além de, e este é o ponto que mais interessa aqui, uma comunhão espiritual não mediada entre pessoas e a natureza.

mas antes os sítios onde essas discussões ocorrem e os sítios onde certas ideias são publicadas.³ Esta distinção demonstra amplamente que a tentativa de exonerar o elemento subjetivo da nossa apropriação epistemológica da realidade assenta numa retórica nebulosa cujos propósitos são, muitas vezes, traídos pelas premissas. No fundo, que a objetividade descritiva é um logro epistemológico que, como se torna óbvio, se situa nos antípodas da quimera transcendentalista de Emerson e seus pares. Tal perpetiva coloca-se assim em oposição ao fundacionalismo hermenêutico, escorado no conceito *kantiano* de “ding an sich” (a coisa-em-si) e na distinção entre “noumena” e “phenomena”, uma tese que produziu um lastro histórico muito importante em contexto filosófico e que foi historicamente hegemónica, epitomizando enfaticamente a antinomia “sujeito”/“objeto”.

De acordo com David Hey, este esforço de transformação da demanda pelo conhecimento numa espécie de oposição binária, em que um dos pólos da equação só sobrevive mediante a exclusão do outro, é o grande equívoco que impossibilita aquilo a que se refere amiúde como um “ponto de vista activo sobre a humanidade” – e que engloba uma dimensão imersiva e relacional entre seres e o mundo.⁴ Ter um ponto de vista activo sobre a humanidade, e as categorias que compõem o mundo em que vivemos, tem muito a ver com o “sentido geográfico” de que fala Wright – uma capacidade particular para transformar a realidade numa narrativa com ideias. Narrativas com ideias que são, por definição, coisas que resultam da ativação de um elemento de juízo pessoal na selecção dos conteúdos (para recuperar uma ideia de Carl O. Sauer) –, algo que serve para descrever a viagem de Teodorico Raposo n’ *A relíquia* de Eça de Queirós, a rua onde vivo ou a Serra da Estrela.⁵ Num sentido importante, porém, descrever a viagem ficcional de Eça parece ser, de muitas formas, menos problemático do que descrever a minha rua, e ainda mais fácil do que descrever a Serra da Estrela.

Isso acontece porque, de acordo com John B. Jackson, a paisagem coloca um problema narrativo que impende de modo forte na autoidentidade da sua descrição. Segundo ele, precisamos de encontrar uma nova definição para a paisagem – e, por extensão, para a nossa relação com o espaço –, uma vez que a definição disponível (a que encontramos na maioria dos dicionários) tem mais de trezentos anos e foi feita à medida dos artistas – neste caso, dos artistas visuais e pictóricos.⁶ Ora, se I) o que conta como “sentido geográfico” parece ser a capa-

³ O contexto, neste caso, é o da monumental resenha que Wright publica sobre a história da Sociedade Geográfica Americana (fundada em 1851). Wright (1891-1969), que foi Diretor da organização de 1938 a 1949, produz nessa obra uma série muito substancial de interrogações a propósito da natureza e implicações teóricas e nocionais da “geografia” (e de uma série de conceitos conexos) – numa perspetiva ampla, globalizante e histórica –, dentro da baliza temporal escolhida (1851-1951), que compreende o período de atividade da A.G.S.

⁴ Hey (1938-2016), em primeira instância um historiador, aplica este princípio a uma série de estudos genealógicos circunscritos a regiões particulares da Inglaterra (sobretudo o Yorkshire), descrevendo as dinâmicas históricas do povoamento (ver, a este propósito, sobretudo o seu *Family History and Local History in England*, publicado em 1987).

⁵ Particularmente visíveis nos seus ensaios de referência “The Morphology of Landscape”, de 1925 (sobretudo), e “Foreword to Historical Geography”, de 1941. Sauer (1889-1975) foi o grande teorizador americano da fenomenologia da paisagem.

⁶ Nos seus inúmeros estudos sobre a paisagem (sobretudo nos anos 1970 e 1980), John Brinckerhoff Jackson (1909-1996) defendeu consistentemente que o espaço não era “dado” (à descrição, à contemplação e à tradução simbólica), mas antes ativamente construído – na sua natureza e essência – pela presença humana nas suas múltiplas atividades. Isto supõe, é bom de ver, uma reformulação profunda da relação da espécie humana com a realidade envolvente, de um estado de latência traduzível para um outro, diferente, de recomposição autoidentitária mútua – e mutuamente influenciável.

cidade de transformar paisagens em narrativas; II) esse processo beneficia de um elemento pessoal de selecção (como acontece em todas as narrativas); e III) as definições disponíveis de paisagem parecem servir mais aos pintores do que aos escritores, isto talvez queira dizer que um olhar moderno sobre a “paisagem” não pode fazer-se senão através de uma reconfiguração do campo. Esta necessidade, no entanto, tem ainda muito a ver com as condições de verdade que são atribuídas às coisas que se podem dizer sobre uma paisagem, ou seja, ao modo como se constrói a nossa negociação epistemológica com o mundo e a realidade visual. Se considerarmos esse “mundo que nos rodeia” como uma entidade ontológica, irreduzível e intransitiva, parece claro que o projecto de encontrar uma definição mais adequada de “paisagem” sofre constrangimentos óbvios. Porém, se considerarmos a paisagem não como um elemento auto-contido e autojustificado, mas antes como uma categoria cujas ocorrências estão disponíveis para um tratamento narrativo, então essa definição será, pelo menos em teoria, viável.

Num texto publicado em 1994, W.J.T. Mitchell chama a atenção para o carácter indeterminado do constructo “paisagem”, pela constatação trivial de que, quando encontramos um exemplo daquela, dizermos “olha-me esta vista” e não “olha-me aquela montanha” (Mitchell, 2002, p.VII). Neste sentido, a paisagem é indeterminada por ser uma colecção compósita de lugares e aspetos que, mais do que perfazerem um todo aparentemente observável e estático, antes incitam no observador um posicionamento dinâmico, uma vez que, segundo Mitchell, ela força-nos a um “recuo literal” – recuo esse que se torna na condição que permite “ignorar-mos todos os particulares em favor da apreciação de uma completa *gestalt*” (Mitchell, 2002, p.VII). Existe, para além disto, um nível suplementar de indecisão, que Mitchell acrescenta ao fazer corresponder a categorias como “espaço” e “lugar” uma forma de indeterminação linguística. Deste modo, “espaço, lugar e paisagem”, enquanto categorias incompletas e parciais, só se podem conciliar através daquilo a que Mitchell chama uma “tríade dialéctica”, sob a qual a paisagem não pode deixar de ser vista como um “meio cultural” (Mitchell, 2002, p.X).

Algumas destas ideias são recuperadas por Tim Cresswell, no seu influente livro de 2004, *Place—A Short Introduction*, em que, por exemplo, a noção de “lugar” como um “acontecimento”, transitivo e fragmentário, volta a colocar em causa aquilo que o autor descreve como a “coisa ontológica”. Locais, para Cresswell, são “localizações significantes”, ou seja, pontos no espaço que reclamam uma hermenêutica espaço-temporal particular (Cresswell, 2004, p. 1-14). Lugares, tal como poemas, são construções humanas, e vale a pena, neste ponto, recuperar o argumentoclássico do crítico literário Stanley Fish, segundo o qual “todos os objetos são construídos, não encontrados, e são construídos pelas estratégias interpretativas que colocamos em ação” (Fish, 1980, p. 331). Poemas e lugares adquirem assim, e mediante observação, um duplo nível de corporeidade: I) uma materialidade específica reconhecível; e II) um elenco de significados potencialmente atribuíveis, associados às capacidades que são elementares para a condição de “ser no mundo”. A transversalidade constitutiva das operações de interpretação é, assim, vista como um ponto positivo e, para além disso, de certa forma irreduzível, inegociável e tendencialmente universal.

Pelo menos em teoria, essa constatação ajuda a matizar fronteiras disciplinares e hermenêuticas, e a fazer sentido de uma eventual interpretação cartográfica da literatura, na aceção de Moretti que, na sua qualidade mais evidente de crítico literário imperfeito e parcial, resumiu e encapsulou esse desejo (diferido e indireto) de mapeamento da ficção. Esse desejo, que se derrama em Joyce, depois em Borges e tantos outros, e que ao qual foi dada uma feição moderna pelo *input* instrumental fornecido pela revolução tecnológica (cujas fer-

ramentas tornaram ainda mais realizável a vontade de transformar sítios em livros em sítios em mapas) é, para além de um desejo antigo, um desejo concretizado – e antecipado – em diversas latitudes. Um exemplo maior disto é o – quase anónimo e pouco estudado – esforço de um multifacetado autor português do século XIX para traçar (com exatidão reverencial) o mapa do grande épico nacional, *Os Lusíadas*, de Luís de Camões.⁷ A exatidão antecipada é, de resto, função de uma espécie de *continuum* intelectual que conecta autor e recensor a um mesmo objeto espectral e, ao mesmo tempo, localizável e disponível para análise. Pois

Os factos são por elle narrados com precisão e critica; a mythologia maneada com fino tacto; na flora e mesmo na fauna das diversas regiões não emprega um só epitheto que não seja o característico da planta ou do animal; ao lermos uma descrição d'uma tempestade, d'uma tromba, parece-nos assistir ao próprio espectáculo; na cosmographia apresenta-nos o systema geralmente aceito de seus dias; na geographia physica, como que estende ante nossos olhos o mappa-mundi de Ortelius, ou desenvolve o planispherio de Mercator (Borges de Figueiredo, 1883, p. 2).

Ora, é justamente neste tipo de proposições introdutórias que podemos traçar o rumo de Borges de Figueiredo no seu afã descritivo a propósito do afã igualmente descritivo “do Camões”. O que importa, desde logo, é inquestionavelmente o módico de precisão – já mencionado acima – que preside à aplicação prática e narrativa do conhecimento enciclopédico antecedente do criador da epopeia. Camões movimenta-se por planos epistemológicos diferentes, e desiguais: conhece em profundidade o teatro mitológico de marionetas que a cultura europeia havia herdado de forma transversal; descreve bichos, plantas e fenómenos atmosféricos com tal mestria que (essa é a injeção subliminar) quase *força* os leitores a imaginarem-se “lá”; domina explicitamente a cosmografia (aquela outra que descreve já não uma orquestra de divindades, mas antes uma série de relações cósmicas definidas); e, por fim, no campo da geografia física, consegue reencenar as paisagens naturais e a superfície do globo com uma competência afim da dos eméritos contemporâneos Ortelius e Mercator. Embora se perceba, no contexto específico desta última subcamada, que o campo de estudos é denotado (pelo menos em parte) pelo “mapa ilustrado” de contexto colonial, tão requisitado, e popularizado, no século XVI.⁸

⁷ A.C. Borges de Figueiredo terá vivido entre 1851 (ou 1855) e 1890. Foi membro, sócio e colaborador da Sociedade de Geografia de Lisboa, cujo presidente à época, Pinheiro Chagas (político e escritor, 1842-1895), emitiu um parecer positivo – e bastante elogioso – em relação à publicação do livro (o Oficial da Secretaria da Academia Real das Ciências, que endossou entusiasticamente a edição da obra, era na altura Ramalho Ortigão, autor e crítico literário, 1836-1915). É de crer que tenha havido duas edições inaugurais de *A geographia dos Lusíadas*, sendo que a preliminar foi acompanhada de mapas, sobretudo da Europa e do Mediterrâneo (a primeira foi dada à estampa em 1880; a segunda é de 1883). Esses mapas são referidos por Sebastião Tavares de Pinho na sua obra de 2007 *Decalogia camoniana*. Agradeço à Dra. Helena Grego, da Sociedade de Geografia de Lisboa, todas as informações prestadas a propósito quer do autor quer da obra em questão; e aos Professores José Carlos Seabra Pereira e José Augusto Cardoso Bernardes, pelos mesmos motivos.

⁸ Uma protociência desde a Antiguidade (por influência sobretudo do *Almagesto* de Ptolomeu), a cosmografia desenvolveu-se bastante no século de Camões, essencialmente pelo impacto da obra *Breve compendio de la esfera y del arte de navegar* (1551) de Martín Cortés de Albácar, publicada em Saragoça. Também a geografia física sofreu um impulso considerável no século XVI, através da criação do primeiro atlas moderno (o *Theatrum Orbis Terrarum*) por Abraham Ortelius (1527-1598) em 1570, e da disseminação à escala europeia do mapa do planetade Gerardus Mercator (1512-1594), surgido um ano antes e muito concentrado na relação entre os astros e as correntes marítimas, um elo fundamental numa época de viagens, e descobertas de territórios até então desconhecidos.

A precisão, o engenho, a capacidade descritiva e o conhecimento enciclopédico são, entende-se, sintetizados na figura de Camões e no poema épico que o designa, uma vez que o universalismo era a premissa mais evidente da sua longa, e influente, carreira literária. Pontualmente, no entanto, Camões é redescrito por Borges de Figueiredo na sua acepção meta-histórica de poeta-narrador-metonímia de um país, “pois que o teatro dos *feitos da famosa gente* [...] não se limitava a uma região, nem mesmo a um hemispherio: esse teatro era o mundo” (Borges de Figueiredo, 1883, p. 9; itálicos no original) – um mundo que apenas um autor universal e transcendente teria capacidade de circunscrever. Borges de Figueiredo é, claro está, um admirador explícito do poeta quinhentista. Apesar disso, contudo, o seu estudo não é apologético ou encomiástico. De muitas maneiras, aliás, ele é capaz – algo assinalável para a época, e tendo em conta os recursos disponíveis – de aplicar ao poema épico de Camões um meticoloso exercício de *close reading* muito perspicaz e coerente, aplicando a sua análise a um conjunto substancial de pontos-lugares e trajetos. Além disso, ele compreende de forma pacífica que, se *Os Lusíadas* são um repositório do “mundo” tal como ele era conhecido – e descrito – no século XVI, o seu estudo teria forçosamente de espelhar o universalismo de um novo conceito de “via-gem”; as transformações epistemológicas do tempo; e a fricção inevitável do homem ocidental com uma realidade geográfica que quadruplicara em cem ou cento e cinquenta anos.

A arquitetura interior do estudo confirma, de modo expansional, as firmes divisões disciplinares aludidas nos dois parágrafos anteriores. Assim, a concatenação dos próprios capítulos ou secções reflete, exemplarmente, a sequência cumulativa entrevista por Borges de Figueiredo a propósito da obra maior de Camões: primeiro, surge o “horizonte geographico” da época; depois, o “systema cosmographico”; a seguir, a “geographia política e physico-histórica” da epopeia; e, por fim, o tratamento dado pelo poeta à “geographia ethnographica e económica”, e o “itinerário de Vasco da Gama”. A injunção é clara: o excursus pelos subgêneros produz fatalmente uma reordenação do campo que, por sua vez, tem de ser reajustado de forma holística. Ou seja, Borges de Figueiredo (como Moretti cem anos depois) perfaz um movimento típico em contexto descritivo e crítico, aplicando-o a Camões: constrói um contexto geral e amplificado (que é historicamente ativado), para depois proceder a uma série de subdivisões disciplinares que projeta sobre *Os Lusíadas* (e, neste caso, sobre *Os Lusíadas* enquanto interpretação dos fenómenos e do mundo físico cognoscível); para, em última instância, rematar com o regresso a um exercício de geografia *qua* cartografia, que triplica a própria noção de “itinerário” – a ponto de nela incluir o de Vasco da Gama, o de Camões e o seu próprio.

Os conceitos de “espaço” e “lugar”, a que acresce esta categoria em potência de “movimento em trânsito” são, afinal, os que permitem reenquadrar o épico nacional numa perspetiva que transcende e, ao mesmo tempo, amplifica, considerações de ordem histórica, literária ou poética. Pois “[h]avendo-se tanto escripto ácerca do Camões e dos «Lusíadas» [...] não appareceu obra especial que considerasse o magnifico poema e o altissimo poeta sob o poncto de vista geographico.” (Borges de Figueiredo, 1883, p. VII). Um ponto de vista que, pela sua aturada minúcia e dimensão, autoriza o autor a colocar no fim do estudo um catálogo – “Nomes Geographicos dos «Lusíadas»” (Borges de Figueiredo, 1883, p. 55-61) – com nada menos de 487 entradas.⁹

⁹ Em relação a esse arrazoado de “nomes”, o autor só admite dúvidas ou hesitações em relação a quatro ocorrências: “Bipur (Visaspor?), X, 14”; “Gueos (Ke-Moys?), X, 126” – presumindo-se aqui que os “nomes geographicos” incluem também designações de povos ou tribos; “Nabatheios montes (?)” – uma instância em que, e ao contrário do que sucede nas outras três, Borges de Figueiredo expressa dúvidas em relação ao próprio designativo

Como se viu acima, a descrição do “horizonte geographico” d’*Os Lusíadas* é alavancada por uma expansão epistemológica que é tanto espacial quanto histórica, e o mesmo vale, *mutatis mutandis*, para o “systema cosmographico” que envolve o poema épico e que é, também, função de escolhas deliberadas e intencionais – de opções que, inevitavelmente, espelham de forma paradigmática o conhecimento disponível:

Sendo tão vastos os conhecimentos do Camões, e tão seguro e profundo o seu espírito, não é provável que elle deixasse de acompanhar n’algum ramo o movimento scientifico do seu tempo, quando não profundando-o, ao menos estudando-lhe as generalidades. E por isso, à primeira vista, parece que elle se afferrou muito á cosmografia de Ptolemeu, desprezando a de Coperniko (Borges de Figueiredo, 1883, p. 11).¹⁰

E prossegue, enumerando a rede de supostas influências sobre Camões de Archytas de Taranto (conhecido sobretudo por ter sido um estratega militar), Hycetas de Siracusa (tirano daquela cidade e militar de sucesso, embora por um período comparativamente curto), Aristarco de Samos (famoso como matemático e astrónomo) e Hiparco de Niceia (dotado cartógrafo) – entre os antigos; e, entre os modernos, sobretudo Nicolau de Cusa (para o efeito, na sua versão enquanto astrónomo e crítico textual). O impulso gnoseológico é tremendo. Envolve, em rigor, todo um movimento filosófico e crítico que aspira a reposicionar as condições do conhecimento – e, conseqüentemente, da espécie –, através de uma síntese produtiva, entre várias camadas históricas e conceituais, que só se torna possível após um corte epistemológico violento e radical. O Renascimento é, pois, um processo longo e demorado de reconstrução – dentro do qual “o Camões” se movimenta com amplitude, certeza e um talento narrativo excepcional.¹¹

É também isto que lhe permite, na leitura de Borges de Figueiredo, projetar n’*Os Lusíadas* uma ramificação artificial que, apesar disso, ajuda a recolar especulação e evidência empírica. A geografia excede o mapa e se, aqui e ali, a carta simbólica que se estende sobre a mesa é o reduto final da vinculação entre pessoas e pessoas, e pessoas e espaço, não é menos verdade que a extrapolação material – numa palavra, a adição de uma factualidade humana (política, institucional e histórica) – permite parcialmente refundar as firmes premissas da cartografia no sentido de uma ampla “renascença” disciplinar. No caso particular de *Os Lusíadas*, essa transformação – na leitura de Borges de Figueiredo – é denotada exemplarmente pela “narração de Vasco da Gama ao rei de Melinde, e na admirável exposição feita por Tethys no canto decimo” (Borges de Figueiredo, 1883, p. 19). Trata-se, então, de uma construção cumula-

(trata-se de, fato, de um acidente geográfico situado no norte da Península Arábica); e, por fim, “Trioia (Bunan-Bachi?), III, 7”. Na enumeração, o número romano corresponde ao “Canto” e os números decimais aos “Versos”.

¹⁰ Além do *Almagesto*, Ptolomeu, que viveu no século II, fez publicar um famoso tratado de geografia (de feição cartográfica) e um tratado astrológico, o *Tetrabiblos*. A mundivisão criada pela forte influência das obras ptolomaicas durou cerca de doze a treze séculos – e veio a ser contestada apenas nos meados do século XVI pela obra maior de Nicolau Copérnico (1473-1543), *De Revolutionibus Orbium Coelestium*, publicada em 1543, na qual se propõe uma teoria heliocêntrica do universo em alternativa ao consensual modelo geocêntrico (as teses de Copérnico só viriam a ser provadas no século XVIII).

¹¹ Embora não seja completamente certo, é provável que Luís de Camões tenha frequentado aulas na Universidade de Coimbra, onde um seu familiar tinha responsabilidades administrativas e pedagógicas. Também possuía, para além disto, um lado autodidata muito pronunciado, que lhe conferiu o conhecimento enciclopédico que demonstra amplamente na sua poesia, tanto na épica como na lírica, onde demonstra grande conhecimento das tendências compositivas da época, da geografia local, da mitologia amorosa da Antiguidade e das possibilidades poéticas das descrições telúricas.

tiva, através da qual o espaço é investido de qualidades e características que – embora reduzidas ao escopo do ente que descreve – parecem ter a capacidade de corporizar, ou substanciar, esse mesmo espaço. Europa, Mediterrâneo, África, América, Médio Oriente, Ásia, tudo isto cabe (em expansão narrativa) no épico de Camões que é, bem entendido, um poema também “em trânsito”. A “transcontinentalidade” das novas descrições do mundo a tal obriga: os séculos XV e XVI produzem uma reconfiguração do espaço e dos fluxos de tal modo radical que talvez só mesmo a poesia (nesse misto de mapa e ficção d’*Os Lusíadas*) pudesse apaziguar o contato rugoso e imperfeito com essa nova mundivisão.

De modo particularmente instigante, a “geographia ethnographica e económica” possui uma feição vincadamente diversa: em certa medida, depende de um ponto de vista, de um tratamento, ou, se quisermos, de juízos que não podem ser senão interpretativos – daí a ênfase sobre o modo “como Camões tratou” o mundo, na sua aceção antropológica, étnica, cultural e, claro, dentro da sua dinâmica mercantil:

Como Homero, o Camões percorreu uma grandíssima parte dos logares que descreve ou a que simplesmente se refere; mais ainda d’aquelles que não visitou, nos dá seguras notícias. Tudo n’elle nos mostra o mais profundo saber alliado á mais subida inspiração: a precisão nas minuciosidades, o methodo na ordenação, a justeza e o rigor nos epithetos; competindo até n’este ultimo predicado com o velho poeta grego (Borges de Figueiredo, 1883, p. 31-32).

É então a exatidão (e o talento) que permite a Camões produzir uma espécie de presença *gumbrechtiana*, vinculando de modo preciso sítios, coisas e pessoas (ou grupos de pessoas) a nomes – ou descrições – de sítios, coisas e pessoas (ou grupos de pessoas). Essa dinâmica hermenêutica, ativada por epítetos e descrições sumárias é, por sua vez, acrescida da interpretação de Borges de Figueiredo, tanto laudatória como trans-histórica – ela é de tal modo criteriosa e precisa que se torna numa poderosa alavanca de conhecimento, seja ele direto ou diferido. É o método filosófico e compositivo que permite a Camões expandir constantemente a cartografia, transformando-a numa geografia abrangente e multimodal dentro da qual faz sentido descreverem-se sítios tão díspares, exóticos e longínquos como Argos, Corinto, Pylos, Iolchos, Dodona, Ithome, Tyrintho, Hypothebas, Nissa, Onkhestes, Arethura, Cleone, Helos, Antrona, Messé, Orkhomenes, Orixá, Bengala, Malaca, Cambaya, Goa, Diu e Ormuz, Arzila, Quilôa, Nápoles, Lappia e a “inculta Noruega” (Borges de Figueiredo, 1883, p. 33), para além de, entre outras, as portuguesas Arronches, Abrantes, Santarem, Cesimbra ou Lisboa.

Camões é o irredutível polímata cujo termo de comparação é nada menos do que Homero, e o poeta que possui capacidade – também ela irredutível – para manejar uma ampla grelha descritiva de modo ao mesmo tempo paracientífico, geográfico e poético. Essa grelha projeta-se em vários sentidos, desde a etnografia – Camões “caracteriza os povos, indicando a sua índole, seus costumes ou suas qualidades *physicas*” (Borges de Figueiredo, 1883, p. 33) – à geologia; passando pela biologia e pela botânica, algo que “bastaria para nos atestar a finura extraordinária do seu espirito e a sua vastíssima erudição” (Borges de Figueiredo, 1883, p. 34).¹² Mas se, por um lado, essa grelha é expandida no seu sentido geográfico mais amplo e abran-

¹² A botânica é, neste contexto, conectada sobretudo à economia e ao valor de troca dos produtos obtidos diretamente, ou mediante transformação, da natureza. Matérias-primas como a canela, a noz moscada ou o pau-brasil são elencadas por Borges de Figueiredo – entre outras – como exemplos da capacidade de Camões para

gente nos capítulos aos quais se fez referência, ela parece, de certo modo, ser *reduzida* ao seu sentido mais estrito de “roteiro” quando aplicada ao último capítulo do estudo de Borges de Figueiredo, “O itinerário de Vasco da Gama”. Apesar de um excursus (que é lateral, mas imensamente substantivo) pela “parte meteorológica”, na qual Camões coloca “ante nossos olhos um dos mais grandiosos espectáculos que os phenomenos atmosphericos nos podem apresentar” (Borges de Figueiredo, 1883, p. 46), o ônus epistemológico da última secção do estudo parece emergir de uma versão robusta de história – e que se sobrepõe, em última análise, à própria geografia. A cartografia em movimento da viagem de Vasco da Gama é, então, colocada sobre os carris de uma narrativa oficial de autolegitimação, escorada em dados e factos duplamente objetivos. É apenas quando surge uma profunda dúvida hermenêutica que Borges de Figueiredo retoma o seu afã interpretativo, sinalizando uma questão de fundo de aspeto ao mesmo tempo filológico, literário e filosófico:

Da leitura do formoso episodio resulta ficar o nosso espirito perplexo sobre se o Camões quiz ou não identificar a *ilha de Venus, dos amores, ou dos namorados* (que por todos estes nomes a podemos designar), com alguma ilha real, e ainda se a deusa do amor a levava pelas ondas do Oceano Índico, se pelas do Atlantico (Borges de Figueiredo, 1883, p. 49; itálicos no original).

Parece então que, no fim de contas, a perplexidade maior surge quando a ficcionalidade interpela a cartografia, obrigando a um esforço extra de relocalização que não pode ser senão especulativo. Pois se as charnecas da Austen de Moretti são tão “mapeáveis” quanto os bairros da Londres (do Dickens do mesmo Moretti), o que dizer da cidade do bombeiro Guy Montag, da Pequim de Boris Vian ou da Gotham da dupla Batman e Robin? Talvez os próprios sítios, e a geografia ela-mesma, não passem afinal de ficções que construímos para dar sentido à nossa existência enquanto seres (cada vez mais) em trânsito, e às quais emprestamos um envolvimento descontínuo e irregular. E que, do mesmo modo, a geografia ela-mesma possa ser não uma, mas várias coisas ao mesmo tempo, como conclui Borges de Figueiredo a propósito “do Camões”:

Elle comprehendia perfeitamente que a geographia não consiste só na enumeração dos paizes e das cidades, na indicação das montanhas e dos rios, nem mesmo das mais recentes informações colhidas sobre o globo; mas que ella é verdadeiramente a reunião de todas as noticias que se possam obter sobre as differentes regiões da terra, sobre sua configuração e seu relevo, ácerca do seu clima, produções e habitantes, em summa, o conjuncto de todos os conhecimentos que fôr possível adquirir sobre estes objectos desde as mais remotas edades; em razão das mudanças e das transformações que de contínuo se estão dando, e das gerações que sem cessar se produzem (Borges de Figueiredo, 1883, p. 52).

O opúsculo de Borges de Figueiredo é um objeto crítico singular, no qual o autor perfaz uma série de exercícios de crítica literária que se encontram firmemente “territorializados” (no sentido mais estrito de inclusão num subcampo disciplinar). Por um lado, ele faz uso de uma veia genética e biográfica em segundo grau que, apesar de raiar a idolatria, é contida a um ponto nãoalgorítmico (não faz, desse modo, meros exercícios de causa e efeito). Por outro, cria

discernir o valor de mercado e a potencialidade mercantil de um conjunto de bens cruciais para a economia global dentro da qual funcionava a lógica imperial.

a ficção filosófica de que a literatura e a geografia possuem contiguidades epistemológicas que lhes outorgam um trânsito mútuo potencialmente irrestrito. Por fim, produz uma série de exercícios de leitura próxima sobre *Os Lusíadas* que permitem, num mesmo movimento, “fixar” o texto e extrapolá-lo, abraçando a história de um século em que a visão (real, metafórica e cartográfica) do mundo se alterou irreversivelmente – provocando, por isso, um impacto epistemológico importante. Do microscópio a partir do qual ele lê o poema épico, pode ver-se o mundo, prenhe de panoramas como nunca antes. Lugares, paisagens, sítios e narrativas (ficionais em maior ou menor grau) parecem ser, no fim de contas, agrupáveis sob uma descrição semelhante enquanto “acontecimentos em movimento”, para recuperar o argumento inicial de Davenport. Serão, quem sabe, de natureza distinta sob alguns pontos de vista, e talvez seja de supor que há sítios mais apropriados do que outros para se levarem a cabo certas tarefas.

Apesar disto, porém, tentativas para “narrativizar paisagens” ou para “mapear romances” podem ser vistas como contributos importantes para o progresso da nossa geografia epistemológica. Os casos de Moretti e de Borges de Figueiredo são, nesse sentido, paradigmáticos. Embora alinhados quanto ao “valor literário” das obras que se propõem mapear (o primeiro se autodispensa de juízos de valor, porque seleciona um conjunto de objetos inquestionavelmente canônicos; o segundo faz do juízo de valor a mola real, e a alavanca, da seriação que leva a cabo), movem-se pelo “horizonte geográfico” de modo algo distinto – uma coisa que talvez se explique pela disparidade instrumental que existe entre as respectivas obras. A desproporção quantitativa, contudo, não produz em rigor diferenças radicais entre os dois: ambos repousam as suas convicções (um, antecipando, intuindo; o outro mastigando, pegando no testemunho) nos argumentos de uma série de praticantes modernos do ofício geográfico, cujo esforço de clarificação do campo incluiu várias instâncias de expansão enérgica de noções com séculos e séculos de existência. Lugar, paisagem, percurso. Conceitos, afinal, feitos de barro: expansíveis, moldáveis, reconduzíveis a um épico nacional e ao século em que ele foi recuperado por um ardente admirador, que era também geógrafo, e que seguramente lera muitos dos romances que, cem anos mais tarde, haveriam de ser transformados em linhas, pontos, bolas e traços pelo irmão de um famoso cineasta.

Referência

BORGES DE FIGUEIREDO, António Cardoso. *A geographia dos Lusíadas de Luís de Camões*. Lisboa: Typographia de Adolpho, Modesto & C^a, 1880.

CRESSWELL, Tim. *Place: A Short Introduction*. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 2004.

DAVENPORT, Edward. Why Theorize about Literature? In: HERNADI, Paul (ed.). *What is Literature?* Bloomington & London: Indiana University Press, 1978. p. 35-48.

EMERSON, Ralph Waldo. Nature. In: BODE, Carl; COWLEY, Malcolm (eds.). *The Portable Emerson*. New York: Penguin Books, 1981. p. 7-50.

FISH, Stanley. How to Recognize a Poem when you See One. In: FISH, Stanley. *Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretive Communities*. Cambridge, Massachusetts & London, England: Harvard University Press, 1982. p. 322-337.

MITCHELL, William John Thomas. *Landscape and Power*. 2. ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1994.

MORETTI, Franco. *Atlas of the European Novel—1800-1900*. London, New York: Verso, 1998.

SAUER, Carl Ortwin. Foreword to Historical Geography. In: LEIGHLY, John. *Land and Life: a Selection from the Writings of Carl Ortwin Sauer*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1963. p. 351-379.

SAUER, Carl Ortwin. The Morphology of Landscape. In: LEIGHLY, John. *Land and Life: a Selection from the Writings of Carl Ortwin Sauer*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1963. p. 315-350.

TAVARES DE PINHO, Sebastião. *Decalogia camoniana*. Coimbra: Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, 2007.

WRIGHT, John K. *Geography in the Making: The American Geographical Society 1851-1951*. New York: The American Geographical Society, 1952.

O local, o universal e a morte: uma análise de “El hombre”, de Juan Rulfo

The Local, the Universal and the Death: an Analysis of “El hombre”, by Juan Rulfo

Mariana Marise

Fernandes Leite

Universidade Federal do Espírito Santo

(UFES) | Vitória | ES | BR

marifleite@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4835-8995>

Resumo: Neste artigo, propõe-se identificar no conto “El hombre”, uma amostra de como, na literatura do escritor mexicano Juan Rulfo, regionalismo e universalidade se mesclam, compondo uma narrativa de traços tipicamente hispano-americanos, o que se faz no conto a partir da abordagem do tema da morte. Com essa finalidade, apresenta-se a relação dos textos de Rulfo com o contexto social, histórico e morfoclimático de um México de meados do século XX. Lidando com as consequências dos desdobramentos da Revolução Mexicana de 1910; direciona-se para um detalhamento de motivos que levam a escrita rulfiana para além do regionalismo; e, por fim, detalha-se como o tema da morte, sua concepção como impedimento e a transgressão desse impedimento estão presentes no conto em análise. São base para a discussão, entre outros autores, Antonio Candido (1989), Davi Arrigucci Júnior (1987), Silviano Santiago (2013) e Georges Bataille (1987).

Palavras-chave: Juan Rulfo; El hombre; regionalismo; universalidade; morte.

Abstract: This article proposes to identify in the short story “El Hombre” an example of how regionalism and universality merge in the literature of the Mexican writer Juan Rulfo, composing a narrative of typically Spanish American traces, which is achieved in the short story by approaching the theme of death. For this purpose, it presents the relation of the Rulfo texts with the social, historical, and morphoclimatic contexts of a mid-twentieth-century Mexico. Coping with the consequences of the developments of the Mexican Revolution of 1910; it is aimed to a detailing of the motives that the Rulfian

writings are taken beyond regionalism; and, finally, it is expanded how the theme of death, its conception as an obstacle, and the transgression to this obstacle are present in the short story under analysis. This discussion is based on Antonio Candido (1989), Davi Arrigucci Junior (1987), Silvano Santiago (2013), and Georges Bataille (1987), among others.

Keywords: Juan Rulfo; El Hombre; regionalism; universality, death.

O local, o universal e a morte: uma análise de “El hombre”, de Juan Rulfo

Neste escrito, propomos uma leitura do conto “El hombre”, de Juan Rulfo, observando no texto como os traços do contexto social e histórico local da narrativa dialogam com questões universais por meio da técnica narrativa rulfiana. Para tal fim, primeiro apresentamos como o contexto social e histórico intervém na obra de Rulfo; depois, em diálogo com Candido, Arrigucci Júnior e Santiago, discutimos como Rulfo, autor latino-americano de meados do século XX, compõe seu trabalho estético a partir do aproveitamento tanto das influências regionais como das universais e, por fim, expomos como o interdito da morte e também a sua transgressão, enquanto tema universal, tem lugar no conto analisado.

“El hombre” é publicado em 1953, na coleção de contos *El llano en llamas* do escritor mexicano Juan Rulfo. A coletânea é a primeira das duas únicas obras literárias publicadas por Rulfo em vida. A segunda seria *Pedro Páramo*, publicada dois anos mais tarde, em 1955.

Assim como as demais narrativas da coletânea, o conto aqui analisado é atravessado contextualmente por duas questões: os desdobramentos da Revolução Mexicana de 1910 e a composição morfoclimática do espaço mexicano de meados do século XX.

El llano en llamas, a Revolução Mexicana e o espaço do México

A Revolução de 1910 teve seu ponto de partida no agravamento da insatisfação das camadas populares do México diante da desigual distribuição de terras acentuada nos anos de governo de Porfirio Díaz. Com a priorização da distribuição de terras aos latifundiários, foi acentuado o abismo social entre as camadas da sociedade mexicana:

Os setores mais pobres da população estavam num sistema no qual não viam possibilidade de crescimento ou de ascensão social, vivendo, praticamente, um regime de servidão. A terra pertencia a uns poucos latifundiários e quem quisesse sobreviver necessitava buscar trabalho nas propriedades desses. A desigualdade social e a falta de oportunidades criaram um cenário insustentável no campo mexicano (Cantarelli, 2017, p. 43).

Essa situação resultaria no estopim da Revolução, que carregava em seus ideais a prerrogativa de combater o poder e a estrutura social instaurada no campo do país e que, para alguns historiadores, durou até a década de 1940.

Mesmo não havendo consenso quanto à data de término do conflito no país, o certo é que, apesar de seu ideal nobre, o Levante parece ter sido uma reação violenta, à qual aderiu parte da população menos abastada do país a uma situação de desigualdade que, destacam Francisco Entrena Durán (1989) e Maja Zawierzynec (2015), se instaurara desde o processo colonizatório e que se estenderia até a contemporaneidade, uma vez que a porção da população indígena que vive da produção agrícola ainda hoje não dispõe da posse de terras de forma igualitária no país.

Um dos principais desdobramentos da Revolução foi a *Guerra Cristera*, uma disputa de poder entre o Estado e a Igreja que se instaurou a partir de 1917 no país e que, mesmo depois de oficialmente desautorizada pelo poder político, ainda se desdobrou temporalmente devido à forte adesão das camadas populares ao embate, sob a forte influência que a Igreja Católica exercia sobre esses grupos.

A *Guerra Cristera* afetou diretamente Juan Rulfo, que, em seus primeiros anos de vida, tornou-se órfão em consequência do conflito. Este e outros desdobramentos negativos da Revolução viriam a influenciar diretamente a escrita do autor que os apresentaria como temática transversal à sua literatura.

Quanto à disposição morfoclimática do espaço mexicano, ela está esmiuçada nas duas obras que Rulfo publicou em vida. Em *Pedro Páramo*, a busca de Preciado por seu pai em Comala tem como pano de fundo um tempo que confunde passado, presente e futuro, mas povoado por camponeses e por uma atmosfera muito próxima a Jalisco, cidade natal de Rulfo. Em *El llano en llamas* vemos o efeito da cheia de rios, as chuvas, os campos povoados por cactos e o próprio modo de vida do mexicano que habita o campo; homens caminham pela paisagem mexicana no lombo de seus animais, chuvas repentinas contribuem para a cheia de rios e se fazem caminhadas pela seca em busca de águas fluviais.

Dois contos de *El llano en llamas* em que vemos os dois aspectos enumerados acima de forma clara são “Nos han dado la tierra” e “Talpa”. “Nos han dado la tierra” trata de um grupo que percorre o caminho de suas terras, recebidas pelo governo e que, desde o seu recebimento, se sabia que eram terras improdutivas: “Não, a chapada não é coisa que sirva. Não há coelhos nem pássaros. Não há nada” (Rulfo, 2021, p. 15). A constatação pelo grupo da infertilidade das terras e os *flashbacks* em que se mostra o descaso do governo diante das reclamações ressaltam, como aponta Ana Paula Cantarelli (2017, p. 48), a incapacidade da reforma agrária pós-Revolução de sanar a questão da má distribuição de terras no país. Além disso, a própria condição morfoclimática extrema do espaço recebido por esses camponeses faz com que sejam eles, à medida que seu percurso em direção a alguma porção de terra aproveitável, um grupo cada vez mais reduzido.

Já “Talpa” apresenta a história passada da travessia de uma narradora personagem com o irmão moribundo e a cunhada em direção à cidade de Talpa, onde estaria a Nossa Senhora de Talpa, especialmente venerada em Jalisco, no México, que poderia conceder o milagre da cura ao homem. Conta a narradora que, durante o trajeto, também atravessado pelas condições morfoclimáticas típicas de um espaço mexicano de meados do século XX, os três encontram inúmeras pessoas com o mesmo objetivo, revelando-se, em plano de fundo, a religiosidade presente entre os integrantes da camada menos abastada da população.

A intercessão existente entre o escrito rulfiano, os desdobramentos da Revolução Mexicana de 1910 e as questões de clima e morfológicas que incidem principalmente sobre a porção da população mais afetada pela má distribuição de terras no território do país é clara. É o que afirmam Rodrigo Kummer e Eli Napoelão de Lima em sua análise da obra de Rulfo:

Rulfo constrói cenários e enredos rurais que evocam um pragmatismo que tende a acentuar as mazelas, a crueza e mesmo o desencanto. Não evoca um contexto apenas de limitação, mas demonstra, de maneira tenaz, a crueldade da desigualdade social, ambientada no mundo rural mexicano (Krummer; Lima, 2023, p. 22).

Essa temática, no entanto, não limita a obra deste autor ao regionalismo, uma tendência comum em textos literários latino-americanos do começo do século XX. Para melhor entendermos esse apontamento, partamos de Antonio Candido.

Rulfo, o local e o universal

De acordo com Antonio Candido, em “Literatura e subdesenvolvimento” (1989), a literatura latino-americana, por ser uma literatura desenvolvida a partir da influência de suas antigas metrópoles, passou por algumas fases até se constituir como uma escrita literária de valor estético que influenciou a fonte da qual um dia se originou.

Nossa literatura, destaca Candido em seu escrito, teria se originado a partir do deslumbramento com o local retratado na Literatura de Informação produzida durante a colonização. Tal deslumbramento teria uma forte influência na exaltação da nação estabelecida durante o Romantismo, com “[...] a transformação do exotismo em estado de alma” (Candido, 1989, p. 140) e a ideia da constituição da nova nação como uma temática de destaque.

Essa noção de uma nova nação promissora viria a ser substituída pela consciência do subdesenvolvimento, pela pobreza de ideias e de técnicas que se desmembrariam em nossa literatura em alguns movimentos, destacadamente entre os séculos XIX e XX, como a imitação da estética europeia. Este primeiro movimento estaria, detalha o autor, representado no Modernismo hispano-americano, no Simbolismo e no Parnasianismo brasileiros; embora todos os movimentos apresentem exemplos de textos de alto valor estético, muitos deles perduraram com certo valor que lhes é atribuído além do merecido, já que não apresentavam algo tão singular.

Outro movimento seria o regionalismo, com o debruçar da escrita latino-americana sobre o interior de seu território, a fim de exaltar, em muitos casos de forma caricata e até mesmo irreal, um regionalismo que atrairia novamente os olhos das metrópoles para a nossa literatura. Também esse movimento, mesmo com exemplos de escritores que teriam produzido obras de alto valor, não representaria de fato uma literatura que pudesse, para Candido, representar um sistema literário que, ademais de ser influenciado, também produziria um sistema literário robusto, entendido pelo autor como “[...] o conhecido pressuposto sociológico de uma tríade escritor-obra-público, no qual a poesia e a prosa pudessem circular, constituindo um complexo cultural mais ou menos estável” (Lima, 2020, p. 204).

É em meados do século XX que Candido vê uma mudança de hábito representada não só no abandono (pela literatura latino-americana) da necessidade de uma originalidade desconectada com as influências que sempre estiveram presentes nos escritos – as literaturas

das antigas metrópoles e a literatura francesa, por exemplo –, mas também uma literatura que fosse ela mesma influência de outras.

Essa literatura do século XX, aponta o crítico, não nega as influências que foram importantes para ela, mas, para além disso, tem uma produção que é inspiração para outros. Seria o caso de Jorge Luis Borges. É, também, a literatura que não nega as possibilidades apresentadas por abordagens regionalistas, explorando essas possibilidades até mesmo por seus traços políticos. Neste caso, um exemplo claro seria Gabriel García Márquez. Outro seria Juan Rulfo.

Essa não é uma constatação que está presente apenas em Candido. Ao mencionar Rulfo em seu *História da literatura hispano-americana* (2005), Bella Josef, reafirmando a força do contexto após a Revolução Mexicana de 1910, destaca sobre *El llano en llamas*:

Transporta-nos para uma atmosfera especial, banhada de realismo mágico. Em seus contos não existem as ásperas técnicas de expressão e os anacronismos de que tanto gostam os contistas da época. Ao contrário, estão o monólogo interior, a simultaneidade de planos, a introspecção, elementos que Rulfo leva à sua perfeição e que influenciaram depois o gênero (Josef, 2005, p. 217).

Davi Arrigucci Júnior, por sua vez, aprofunda-se na técnica de Rulfo para além do regionalismo em “Juan Rulfo: pedra e silêncio”:

Com os dois únicos livros que publicaria em vida, exatamente nessa época [década de 1950], o criador de Comala se revelaria preso à sua terra de Jalisco, ao espaço regional, a que daria, no entanto, a dimensão universal da grande arte pelo aprofundamento de sugestões locais (Arrigucci Júnior, 1987, p. 169).

Este autor acrescenta que o texto rulfiano dá um tratamento íntimo, tecnicamente inovador e impessoal para a sua herança dos problemas dos narradores da Revolução, dando voz também aos camponeses afetados pelo contexto social e histórico do qual derivam suas narrativas. Além disso, Arrigucci Júnior destaca questões muito caras a Rulfo e, completamos, encontradas nos contos de *El llano en llamas*, inclusive em “El hombre”.

Uma dessas questões é a manutenção de um tempo não cronológico:

Ao desmontar a estrutura tradicional do enredo, com a dissolução do tempo empírico e a quebra do nexos causal entre os fatos narrados, a obra de Rulfo parece aprofundar-se numa busca da identidade, que parte de sugestões locais e concretas do contexto regional e histórico mexicano, mas tende às formas mais abstratas, elementares e arquetípicas de narrativa, aproximando-se do mito (Arrigucci Júnior, 1987, p. 171).

Nota-se nos textos do autor uma narração que suspende a passagem do tempo organizado em passado, presente e futuro, a partir das memórias de quem narra ou da paciência de quem espera por algum acontecimento, por exemplo.

Outra questão é que, mesmo com o espaço rural do México de meados do século XX, evidente neste conto como em outros, as memórias remoídas de quem conta sua história produzem-se a partir do que Arrigucci Júnior diz ser uma voz interior, que parte de um contexto original e real, produzindo um monólogo interior, por meio do qual pulsões do desejo ganham expressão (Arrigucci Júnior, 1987, p. 170).

É por meio de recursos como os mencionados que, destacamos com Candido e Arrigucci Júnior, o regional divide espaço na narrativa rulfiana com o universal. Os textos de Rulfo, por sua vez, além de atravessados pelo contexto do qual derivam, são atravessados também pela técnica narrativa e por temas universais, como a religiosidade, o amor e a morte.

Os traços característicos do contexto social e histórico do México se mesclam em Rulfo às influências da literatura que o antecedeu e constroem com técnicas e temas universais, o que Silviano Santiago destaca como característica própria da América Latina:

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza: estes dois conceitos perdem o contorno exato de seu significado, perdem seu peso esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigura os elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o Novo Mundo (Santiago, 2013, n.p.).

Há um movimento caro à obra rulfiana e aos outros textos hispano-americanos que se caracteriza por esse rompimento com a pureza literária a que se proporia uma produção meramente colonizada, um movimento que absorve as influências sem negá-las, mas que busca construir para além delas: “Sua geografia deve ser uma geografia de assimilação e de agressividade, de aprendizagem e de reação, de falsa obediência” (Santiago, 2013, n.p.). O tratamento universal de temas por meio da técnica narrativa sofisticada de que nos fala Davi Arrigucci Júnior é uma clara representação desse movimento de rompimento com a pureza manifestado em Rulfo.

Dentre inúmeros outros temas universais que atravessam a obra de Rulfo, o tema da morte é uma constante na coletânea de contos desse autor. Ele está em “Nos han dado la tierra”, quando o grupo de camponeses que caminham em busca da terra dada a eles diminui com o falecimento de alguns no percurso; está também em “Talpa”, quando a narradora protagonista conta sobre percurso do irmão em direção a sua própria morte; está no conto homônimo ao livro “El llano en llamas”, com o assassinato no campo de batalha apresentado como possibilidade e realidade ao longo de toda a narrativa; está em “¡Diles que no me maten!” e seu enredo de um homem condenado à morte pelo assassinato de outro que não o deixara usar suas terras para livrar-se da seca extrema.

Centrando nossa mirada especificamente no recorte que nos toca, o conto em análise, podemos afirmar em primeiro lugar que em “El hombre”, se identifica a técnica narrativa de suspensão da passagem cronológica do tempo. Vemos, na narração, um perseguidor que espreita aquele a quem quer matar com cautela e paciência, não importando o quanto do tempo cronológico precisará passar para que se alcance o seu objetivo: “Amanhã você estará morto, ou talvez depois de amanhã ou dentro de oito dias. Não importa o tempo. Tenho paciência” (Rulfo, 2021, p. 50).

Além disso, o passado de perseguidor e perseguido parece se expandir em relação ao presente à medida que os dois remoem suas memórias, trazendo uma noção de circularidade ao leitor. É o que se lê no trecho seguinte:

Esperei um mês, desperto de dia e de noite, sabendo que você chegaria se arrastando, escondido feito víbora ruim. E você chegou tarde. E eu também cheguei tarde. Cheguei depois de você. O enterro do recém-nascido atrasou. Agora eu entendo. Agora eu entendo por que as flores ficaram murchas na minha mão (Rulfo, 2021, p. 49).

No fragmento, o perseguidor ruma os acontecimentos que o levaram até sua espreita. É o que se lê também no trecho: “‘Eu não devia ter matado todos’, ia pensando o homem. ‘Não valia a pena botar esse peso tão pesado nas minhas costas. Os mortos pesam mais que os vivos; esmagam a gente’” (Rulfo, 2021, p. 49) em que o perseguido, o assassino, ruma seu arrependimento.

Há, por um lado, um desejo da morte por assassinato, e, por outro, um constante retorno à morte do outro ocorrido no passado, que suspende o tempo cronológico e faz da morte – da consciência universal da morte, do seu impedimento e de sua transgressão – uma presença em “El hombre”. E é nessa presença que nos centramos a partir de agora.

“El hombre” e o interdito universal da morte

Partamos da seguinte afirmação: em “El hombre” a morte é razão e desfecho do possível encontro entre perseguidor e perseguido. Essa afirmativa é comprovada pelo enredo do conto, que se divide em duas partes bem demarcadas. Na primeira, o escrito é a história em torno do percurso de um homem que trabalha como assassino, mas que, como consequência de seu trabalho, é perseguido por um outro oculto, que o espreita em busca de vingança. O assassino realiza em seu percurso aquele que parece ser seu último trabalho e traça a partir disso um caminho sem volta, sempre sob o olhar do outro, em direção a sua própria finitude, com a qual se encontra, na segunda parte da narrativa, às margens de um rio, depois do que parece ser um breve período de habitação às margens desse mesmo rio, nas quais entra em contato com um pastor de ovelhas que desconhece sua história. No conto, portanto, a morte é o ponto de partida, a veia propulsora e o encerramento de uma trajetória. É o que detalhamos a seguir.

Há um homem, um assassino, que abre seu caminho para a passagem em um espaço tomado pela natureza tipicamente mexicana em direção a um de seus trabalhos: “A vereda subia, entre ervas, cheia de espinhos e de cactos. Parecia um caminho de formiga de tão estreito. Subia sem rodeios rumo ao céu. Perdia-se em algum ponto e depois tornava a aparecer mais longe, debaixo de um céu mais distante” (Rulfo, 2021, p. 43).

Esse homem segue seu caminho e parece dialogar com ele mesmo sobre o que o espera ao fim de seu percurso: “O homem caminhou apoiando-se nos calos de seus calcanhares, raspando pedras com as unhas de seus pés, arranhando os braços, parando a cada horizonte para medir o seu fim: ‘Não o meu, mas o dele’, disse” (Rulfo, 2021, p. 43).

Há, no entanto, um outro que o examina, segue seus passos e observa sua ansiedade em avançar no caminho: “‘Subiu por aqui, rastilhando o morro’, disse o que o perseguia. ‘Cortou os galhos com um facão. Dá para ver que estava sendo arrastado pela ansiedade. E a ânsia deixa marcas sempre. Vai se perder por causa disso’” (Rulfo, 2021, p. 44).

O perseguidor tem em mente para seu reencontro com aquele que espreita um final objetivo, a morte do outro: “[...] Vou acabar de subir por onde subiu, depois descerei por onde

ele desceu, rastreando até cansá-lo. E onde eu parar, ele estará. Vai se ajoelhar e me pedir perdão. E eu vou meter um tiro em sua nuca. É isso que vai acontecer quando eu o encontrar” (Rulfo, 2021, p. 44-45). O perseguido, por sua vez, sem se dar conta daquele que o acompanha, caminha também em direção a uma execução. Mas não a sua. Um trabalho.

A morte, enquanto tema, assombra os dois personagens. Esse é, no entanto, como já dissemos, um tema universal. Isso porque a consciência da morte do outro e de si mesmo surgiu para o homem desde a pré-história, com a criação pelo homem dos primeiros instrumentos de trabalho. De acordo com Bataille (1987, p. 20-21) estima-se que data desse mesmo momento da história o conjunto de restrições que o homem impôs a si – os interditos – que comporiam com o trabalho o conjunto de comportamentos humanos fundamentais: trabalho, consciência da morte, sexualidade contida.

O trabalho para o homem está ligado ao exercício da razão humana, além disso

A maior parte do tempo o trabalho é a ocupação de uma coletividade, e a coletividade deve se opor, no tempo reservado ao trabalho, aos movimentos de excesso contagioso em que nada mais existe, a não ser o abandono imediato ao excesso. Isto é, à violência. Da mesma forma, a coletividade humana, em parte consagrada ao trabalho, define-se nos interditos, sem os quais ela não se teria transformado neste mundo de trabalho que ela é essencialmente (Bataille, 1987, p. 28).

A morte, especificamente, é um interdito para o homem e sua racionalidade. Isso porque o que pensamos como morte, de acordo com Bataille, é a consciência que temos dela. Daí que o cadáver do outro é para o homem a consciência não só de sua própria finitude, mas da de toda a humanidade:

Percebemos a passagem da vida à morte, isto é, ao objeto angustiante que é para o homem o cadáver de um outro homem. Para cada um daqueles que ele fascina, o cadáver é uma imagem de seu destino. Ele é testemunho de uma violência que não só destrói um homem, mas que destruirá todos os homens. O interdito que se apodera dos outros diante do cadáver é uma forma de rejeitar a violência, de se separar da violência (Bataille, 1987, p. 29).

Esse interdito, no entanto, age mais plenamente dentro de um grupo, no tempo do trabalho – porque o trabalho coletivo daquele grupo o afasta da violência – do que fora dele:

Fora desse tempo determinado, fora de seus limites, a comunidade pode voltar à violência, pode se entregar ao assassinio na guerra que a opõe a uma outra comunidade [...]. Em certas condições, por um certo tempo, permite-se o assassinio dos membros de uma tribo determinada, e isto chega a ser necessário (Bataille, 1987, p. 31-32).

Aprofundando-se um pouco mais na questão do assassinio, Bataille aponta que há situações específicas em que o interdito da morte, manifestado até mesmo na Bíblia cristã pelo mandamento “Não matarás” se torna suscetível à transgressão, por sua generalidade: “[...] é verdade que ele é universal, mas está evidentemente subentendido: ‘Salvo em caso de guerra, e em outras condições mais ou menos previstas pelo corpo social’” (Bataille, 1987, p. 48).

O autor detalha então três casos em que a morte, representada no assassinio, é “mais ou menos prevista pelo corpo social” (Bataille, 1987, p. 48): o duelo, a vendeta e a guerra. Em

todos esses episódios, como no caso do funcionamento da sociedade orientada pelo trabalho, há regras claras a serem seguidas.

Em “El hombre” a consciência e o interdito diante da morte são constantes. Eles se manifestam, antes de tudo, no peso que leva na consciência o assassino perseguido, que ao executar seu trabalho, se desculpa, e despeja o que parece serem lágrimas: “Persignou-se até três vezes. ‘Desculpem, disse. E começou sua tarefa. Ou talvez fosse suor. Matar dá trabalho” (Rulfo, 2021, p. 46).

Além disso, há notas de arrependimento na transgressão da morte para além do trabalho que lhe fora encomendado: “Não devia ter matado todos eles; teria me conformado com o que tinha que matar; mas estava escuro, e as figuras eram iguais... Afinal de contas, sendo assim, muitos, o enterro custará menos” (Rulfo, 2021, p.47).

Esse mesmo arrependimento parece marcá-lo diante da sociedade:

“Eu não devia ter saído da vereda”, pensou o homem. “Por lá, eu já teria chegado. Mas é perigoso caminhar por onde todos caminham, sobretudo levando este peso que eu levo. Este peso que haverá por qualquer olho que me olhe; que haverá de ser visto como um inchaço esquisito. Eu sinto que é assim” (Rulfo, 2021, p. 47).

Esse mesmo arrependimento, essa interdição, se manifesta pela fala do assassino – marcada em *itálico* tanto no texto original quanto na tradução – a partir da repetição de negações, como: “*Eu não devia ter matado todos eles*”, “*Eu não devia ter saído da vereda*”, “*Este não é o lugar*”, “*Eu não devia ter matado todos*” e “*Não valia a pena botar esse peso tão pesado nas minhas costas*” (Rulfo, 2021, p. 45-49, grifo próprio).

Para além do interdito que está diante do ato de matar, o assassino próximo de sua morte parece pressentir sua própria finitude “*Quando senti que tinha cortado um dedo, todo mundo viu e eu não, só depois. Por isso agora, mesmo que eu não queira, tenho que ter um sinal. Sinto isso, pelo peso, ou talvez foi o esforço que me cansou*” (Rulfo, 2021, p. 47).

Há o pressentimento de algo que se encerra, que se manifesta pela própria trajetória do personagem e pela natureza depois de seu último trabalho:

“Esse não é o lugar”, disse o homem ao ver o rio. “Vou cruzá-lo aqui e depois um pouco mais pra lá e talvez saia na mesma margem. Preciso estar do outro lado, onde não me conhecem, onde nunca estive e ninguém sabe de mim; depois caminharei em frente, até chegar. E de lá ninguém vai me tirar, nunca” (Rulfo, 2021, p. 47, grifos próprios).

Há uma esperança de que, ao atravessar o rio, algo em sua vida mudará de forma permanente.

O rio, segundo Chevalier e Gheerbrant (1986, p. 885), simboliza o fluxo das formas, a morte e a renovação; que em seu percurso até as águas apresenta um retorno à indiferenciação, ao Manancial divino e ao divino. Em “El hombre”, ele anuncia não só a consciência desse homem diante do interdito da morte, ou da realidade de sua própria finitude, mas também uma inversão de papéis: aquele que matou, agora é quem está sujeito à morte. Essa inversão é anunciada pelo narrador a partir da espreita daquele que persegue o assassino na intenção de matá-lo: “Ele veio atrás de mim. Não procurava vocês, o final da sua viagem era simplesmente eu, a cara que sonhava ver morta, esfregada contra o lodo, pisada e chutada até a desfiguração. Do mesmo jeito que eu fiz com o irmão dele [...]” (Rulfo, 2021, p. 48).

Apesar de que a morte, principalmente a do outro, o assassinato parece não ser um impedimento social para que nem perseguidor nem perseguido a pratiquem enquanto transgressão. Retomamos Bataille e apontamos que, enquanto interdito universal: Não matarás... salvo em guerra, e em outras condições mais ou menos previstas pelo corpo social.

Os dois homens estão, em verdade, não em um momento de pacífica convivência em sociedade. “El hombre”, assim como outras narrativas de *El llano en llamas*, se situa, como detalhamos anteriormente, no contexto pós-Revolução Mexicana de 1910, em que a população das classes menos abastadas sofreu os efeitos do Levante, da *Guerra Cristera* e da má distribuição de terras depois de uma reforma agrária que não sanou os problemas existentes em território mexicano. Essa situação revela uma falha no governo mexicano de então, falha cujas consequências parecem perdurar até a contemporaneidade e colocar as camadas menos abastadas em constante situação de conflito, o que se manifesta por meio da violência.

Além disso, em menor escala, verifica-se que há uma vendeta que se pronuncia. O assassino já tinha vindo buscar o perseguidor; como não o encontrou, matou aqueles que encontrou no caminho. Em retorno, o perseguidor vem, em busca de vingança, matar aquele que matou os seus, seguindo regras sociais claras para uma vingança.

Há, portanto, uma clara situação, tanto em razão do contexto social e histórico quanto em nível individual, em que o interdito da morte abre espaço para exceções, abrandando-se diante da morte daquele que é um outro, de fora de um coletivo, e que parece perturbar a ordem social de um grupo.

Enquanto o outro o observa, o assassino segue seu percurso no espaço físico e metafórico: “O homem entrou na estreiteza do rio pela tarde. O sol não tinha saído em todo o dia, mas a luz tinha dado meia-volta, virado as sombras; por isso soube que era depois do meio-dia” (Rulfo, 2021, p. 49).

Apesar de buscar seu caminho, esse homem que crê ser ele mesmo marcado de alguma forma, caminha em direção à sua própria descensão, que se detecta não só por sua passagem pelo rio cada vez mais estreito, mas também pela passagem por esse rio “depois do meio-dia”. O meio-dia, do ponto de vista simbólico, é ele mesmo o encontro com o sagrado e, depois desse momento, se romperia o frágil equilíbrio do sagrado em direção ao declínio (Chevalier e Gueerbrant, 1986, p. 703). Curiosamente, o assassino não vê a luminosidade máxima representada pela luz de meio-dia que, nas Escrituras é a luz da plenitude que Lot – na Bíblia, sobrinho de Abraão e habitante da cidade de Sodoma, que vivia em pecado – jamais pôde enxergar (Chevalier e Gueerbrant, 1986, p. 703).

É, no entanto, seu encontro com um pastor de ovelhas, narrado pela perspectiva deste a uma autoridade na segunda parte, que sabemos sobre ele um pouco além de suas transgressões, como vemos nos trechos:

Ele me contou que não era daqui, que era de um lugar muito longe; mas que não conseguia andar porque suas pernas falhavam: “Caminho e caminho, e não ando nada. Minhas pernas se dobram de tanta fraqueza. E minha terra está longe, para lá daqueles morros”. Ele me contou que tinha passado dois dias sem comer outra coisa que não fossem ervas daninhas. Foi o que ele me disse” (Rulfo, 2021, p. 53-54).

E “Mas não me parecia ser mau. Ele me contava de sua mulher e de seus filhotes. E de como estavam longe dele. Quando se lembrava deles engolia as remelas do nariz” (Rulfo, 2021, p. 54). A partir desse encontro o assassino se encaminha lentamente para a sua própria morte até ser encontrado no rio em que se alimentara nos seus últimos dias.

Apesar de ter tido uma convivência tranquila com o assassino e de ter com ele uma certa familiaridade, o pastor traz à tona o interdito da morte e se volta contra o desconhecido, ao ser informado do seu passado, como comprova a passagem a seguir:

Mas o senhor diz que ele acabou com a vida dessas pessoas. Se eu soubesse. Isso é o que dá ser ignorante e confiado. Eu não passo de um borregueiro e daí em diante não sei mais nada. Só de pensar que ele comia as minhas próprias tortilhas e raspava meu prato com elas (Rulfo, 2021, p. 54).

Com o interdito, torna também a transgressão. O pastor, ao tomar conhecimento dos atos criminosos daquele homem, ao relacioná-lo à morte e ao assassinio e por isso dele se afastar, situando-o fora de seu corpo social, detalha: “Pode acreditar em mim, senhor doutor, que se eu tivesse sabido quem era aquele homem não faltaria o jeito de eu fazer ele se perder para sempre e ninguém achava” (Rulfo, 2021, p. 55).

Essa retomada constante do interdito e da transgressão da morte nos leva ainda para o título do conto “El hombre”. O assassino, esse outro que mata, que morre e que está sujeito à morte diante da suspensão do interdito “Não matarás” não tem nome, é “o homem”. Um homem que, no contexto sócio-histórico do qual a narração deriva, nos parece bastar para entender: quem é o homem? Em realidade, em um contexto de sobrevivência, de guerra, de disputa de poder e, por fim, de suspensão do impedimento para matar é mais importante saber: quão próximo de minha própria morte está o homem?

A modo de conclusão

A obra do escritor mexicano Juan Rulfo é extremamente marcada pela história de seu país. Tanto o romance *Pedro Páramo* quanto *El Llano en llamas* são atravessados por questões que vão desde a vegetação, a religiosidade, e a vida de camponeses da região de Jalisco até questões socioculturais, como o louvor à Virgem de Talpa, a *Guerra Cristera* e a reforma agrária deficitária que não cumpriria por completo com os ideais da Revolução Mexicana de 1910.

“El hombre” não poderia ser diferente. O conto narra uma história em duas partes: antes e depois da morte de um assassino. Antes, o homem está sendo perseguido por aquele cuja família assassinou. Um outro que, passo a passo, caminha pelos campos mexicanos e abre, com ele, caminho pela vegetação, enquanto, pacientemente rememora os motivos de estarem os dois nessa posição. Depois, um pastor que, solidariamente havia recebido e ajudado um desconhecido à beira do rio próximo a sua casa descobre sua identidade e seus crimes, indignando-se e projetando-se como um possível algoz daquele que recebeu caso tivesse sabido antes a verdade.

Como o restante da obra que Juan Rulfo escreveu em vida, o conto está fortemente marcado pela influência do contexto social, histórico e físico que o cerca. Ao longo da narrativa, detalha-se uma vegetação tipicamente mexicana, bem como detalhes do modo de vida de regiões de camponeses, como a criação de borregos.

O conto, no entanto, vai além. Há nele um tema que se atravessa e que denuncia um contexto sócio-histórico latente: a morte. Isso porque esse texto, como o restante da coletânea de contos da qual faz parte, na verdade deriva da realidade social e histórica dos desdo-

bramentos da Revolução Mexicana de 1910, que, como retrata a própria história de Juan Rulfo, não foram como um todo positivos: entre a *Guerra Cristera* e a persistência da má distribuição de terras, a população menos abastada, principalmente nos campos, vivia ainda um estado rememoração da porção de violência estabelecida no período revolucionário.

Não é, no entanto, apenas um retrato detalhado e verossímil do contexto de seu escrito que reflete o conto de Rulfo. Usando da sofisticada técnica narrativa da manipulação do tempo cronológico sobre a que disserta Arrigucci Júnior (1987), o narrador rulfiano de “El hombre” expande e dá notas de circularidade ao tempo de sua narração e, intercambiando as perspectivas de seus personagens – um perseguidor, um perseguido e um pastor – compõe o microcosmo de um México de meados do século XX, em que há questões sociopolíticas latentes a serem ainda solucionadas e que resultam no atravessamento do tema da morte no conto.

Com isso, propomos que, em “El hombre”, a morte se faz presente não só enquanto consciência de sua própria finitude, mas também enquanto interdito, aqui detalhado a partir de Bataille, que se reconsidera e se pondera, a partir das exceções que nesse microcosmo se apresentam.

Referências

ARRIGUCCI JÚNIOR, Davi. Juan Rulfo: pedra e silêncio. In: ARRIGUCCI JÚNIOR, Davi. *Enigma e comentário: ensaios sobre literatura e experiência*. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 167-172.

BATAILLE, Georges. *O erotismo*. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987.

CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: CANDIDO, Antonio. *A educação pela noite & outros ensaios*. São Paulo: Ática, 1989. p. 140-162.

CANTARELLI, Ana Paula. Reforma agrária e identidade nacional no conto “Nos han dado la tierra”, de Juan Rulfo: uma crítica social. *Literatura e Autoritarismo*, Santa Maria, n. 30, p. 41-52, jul.-dez. 2017. DOI: 10.5902/1679849X28712. Acesso em: 21 jan. 2026.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Editorial Herder, 1986.

ENTRENA DURÁN, Francisco. Revolución y construcción del Estado en México. *Quinto Centenario*, n.15, p. 235-248, 1989. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=80423>. Acesso em: 17 dez. 2024.

JOSEF, Bella. Pós-vanguarda. In: JOSEF, Bella. *História da literatura hispano-americana*. Francisco Alves Editora; Editora UFRJ, 2005. p. 211-246.

KUMMER, Rodrigo; LIMA, Eli Napoleão de. Ruralidade trágica em Juan Rulfo: apontamentos entre ficção e realidade. *Estudos Sociedade e Agricultura*, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 1-31, jan. 2023. DOI: https://doi.org/10.36920/esa31-1_02. Acesso em: 21 jan. 2026.

LIMA, Gabriel dos Santos. Relendo “Literatura e subdesenvolvimento”. *Revista Entrecaminos*, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 203-211, 2020.

RULFO, Juan. *Chão em chamas*. Tradução de Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2021.

RULFO, Juan. *El llano en llamas*. México D.C.: R&M Editorial e Fundación Juan Rulfo, 1955.

SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: SANTIAGO, Silviano. *Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural*. Rio de Janeiro: Rocco Digital, 2013, [n.p.].

ZAWIERZENIEC, Maja. *La mujer en el mundo latinoamericano: Literatura, historia y sociedad El caso de México*. Varsóvia: Palácio da Ciência e Cultura, 2015.

Literatura e mito: “O lobisomem”, de Claribalte Passos

Literature and Myth: “O lobisomem”, by Claribalte Passos

Ivson Bruno da Silva

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

João Pessoa | PB | BR

ivson_bruno@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6733-5548>

Marinês Andrea Kunz

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

João Pessoa | PB | BR

marinesaks@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8964-1573>

Resumo: Diagramada no contexto da civilização açucareira, a contística de Claribalte Passos se desenvolve sob uma cosmovisão senhoril, na qual os costumes, as crenças populares, a lógica escravocrata e o “fogo morto” ganham destaque. Sua obra *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977), pertencente ao conjunto de livros denominado “Ciclo da cana-de-açúcar”, evidencia uma simbiose entre texto e contexto, em que o cotidiano rural pernambucano, especialmente na região de Caruaru, é iluminado pela cultura de crer em figuras sobrenaturais e superstições. Esse viés fundamenta o objetivo deste artigo: analisar o conto “O lobisomem”, à luz do mito. Com base em teorias que confirmam a eficácia do mito em literatura, investigou-se como essa categoria é representada na ficção do autor, vinculada às crenças nordestinas. Esse percurso também revelará a força ficcional e contextual de Passos, cujas narrativas, esquecidas pela crítica literária brasileira, merecem estudo e revalorização dentro do cânone nacional.

Palavras-chave: literatura; mito; lobisomem; Claribalte Passos.

Abstract: Framed within the context of sugarcane civilization, Claribalte Passos’s short stories develop under a lordly worldview, in which traditions, popular beliefs, the slaveholding logic, and the *fogo morto* acquire special relevance. His book *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977), part of the “Ciclo da cana-de-açúcar,” reveals a strong symbiosis between text and context, illuminating rural life in Pernambuco, particularly in the region of Caruaru, where the culture of believing in supernatural figures and superstitions prevails. This perspective supports the aim of this article: to analyze the short story “O lobisomem” in light of myth. Based on theoretical

approaches that confirm the role of myth in literature, the study examines how this category is represented in the author's fiction, rooted in Northeastern Brazilian beliefs. The analysis also highlights Passos's narrative strength, whose forgotten works deserve renewed study and recognition.

Keywords: literature; myth; werewolf; Claribalte Passos.

Introdução

“Ontem como hoje a crença sustentou e salvou multidões” (Passos, 1977, p. 16). Essa frase, de Claribalte Passos, ratifica uma asserção: as sociedades são edificadas pelas suas convicções e práticas ligadas ao sobre-humano, que moldam a forma como o homem se projeta no mundo. O sobrenatural desempenha papel cultural no cotidiano dos indivíduos, referenciando um imaginário social que alude à criatividade de invenção, à memória coletiva, aos saberes populares, à história, à identidade individual ou de povos e a valores que, de diferentes modos, tornam-se os pilares das relações estabelecidas na coletividade. De crendices vinculadas a deuses, figuras mitológicas, monstruosidades, seres mágicos, espíritos ou abusões, até a superstições desestabilizadoras de verdades científicas, não há dúvida de que, em paralelo à lógica do conhecimento, existe uma visão de realidade – subvertedora do horizonte de expectativa – que arruína a solidez da racionalidade.

A capacidade humana de supor a existência de seres e ambientações, causadores da ruptura com os quadros de referência do universo social, alcança a literatura a partir de narrativas fantásticas, míticas, insólitas e maravilhosas, ou de produções que caminham pela Fantasia, pelo Terror e pela Ficção Científica. Esses são gêneros literários que, acima de tudo, desafiam o mundo familiar e constroem enredos, sem perder o jogo de verossimilhança, que inauguram novos estatutos do real e do irreal. Cada estética¹ ficcional possui suas especificidades, determinadas pelos gêneros e subgêneros que a compõem em termos de forma e conteúdo, mas todas compartilham um denominador comum: na composição, o uso das técnicas do realismo, que permite a transgressão das leis naturais. Dessa forma, exploram-se efeitos diegéticos que provocam a irrupção de fenômenos surpreendentes e evidenciam a instabilidade entre a linguagem e a experiência vivida.

No Brasil, muitos autores possuem obras com essas variações da sobrenaturalização do mundo em temporalidades diversas, porém, vale a pena destacar o nicho literário do Nordeste, a exemplo de Natércia Campos de Saboya, Gilberto Freyre, Jayme Griz, Moacir Costa

¹ Diante das possibilidades de compreensão do que é Estética, neste artigo, sua apropriação se dará pela ideia de “Experiência estética literária”: “como a soma da percepção/apreensão inicial de uma criação literária e das muitas reações (emocionais, intelectuais ou outras) que esta suscita, em função das características específicas postas em jogo pelo autor na sua produção. Tal produção literária é – ela também – uma experiência estética, cujo resultado seu criador quer fazer único e inconfundível, com marcas que ele gostaria que fossem percebidas pelo leitor como pegadas no caminho da leitura de sua obra” (Cunha, 2014, grifos da autora).

Lopes, Roberto Beltrão, entre outros. Esses são artistas que se diferenciam de outras estéticas nacionais e canônicas por singularizarem seus textos literários pelos vieses do regionalismo, exploradores de costumes, de crenças e da cultura próprias do cinturão nordestino. Por razões ainda em debate nos estudos de literatura, o eclipsamento – ou apagamento – de alguns desses autores e de suas obras pela crítica, ao longo do tempo, determinou um processo investigativo lento ou precário em torno das estéticas. No entanto, nunca é tarde para mudar o *status quo* e impulsionar a análise da ficção e do imaginário da sociedade dessa parte do Brasil.

Por isso, este artigo tem como propósito lançar luz para a ficção de Claribalte Passos, autor pernambucano que ficou esquecido nos estudos literários brasileiros desde as últimas décadas do século XX. No seu livro, *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977), com alguns contos do mundo da fantasticidade, seja por meio do fantástico, do mito ou do folclore, o escritor explora as faces misteriosas do Agreste pernambucano, em especial, na região da cidade de Caruaru, tendo como pano de fundo o espaço dos engenhos e o cenário açucareiro. Neste trabalho, através da análise do conto “O lobisomem”, a categoria do mito será explorada, dialogando com um contexto definidor da história de Pernambuco: a presença de senhores de engenho e de ex-escravizados ou trabalhadores da cana; a dinâmica senhoril; e as relações de trabalho no cotidiano rural. Inicialmente, terão destaque os aspectos biográficos e bibliográficos; em seguida, adentrar-se-á na investigação narrativa, por meio de aportes teóricos do mito, ensejando valorizar a literatura claribalteana no âmago da ficção literária produzida no país.

Claribalte Passos e o “Ciclo da cana-de-açúcar”

Filho de Jason Passos e Maria do Carmo Alves da Fonseca, Claribalte Passos nasceu em Caruaru (Agreste de Pernambuco), em 25 de março de 1923. Nessa época, a região caruaruense passava por transformações: o desenvolvimento na infraestrutura e no comércio, inspirado em um fenômeno de modernidade disseminado pelos centros urbanos do Brasil. Apesar dessa mudança no paisagismo e no cotidiano da cidade, muitos engenhos ainda a circundavam, além da manutenção de antigas práticas culturais e políticas, como os sistemas do coronelismo e do cangaço. O autor cresce junto com o passado dessa região pernambucana, comportada pelo nascedouro de uma cultura que vigora com outros contornos na atualidade, a exemplo dos bonecos do Mestre Vitalino e a histórica Missa do Galo percorrida em procissão pelas ruas.

Não à toa, esse cenário é o pano de fundo dos contos presentes no conjunto de obras nominado de “Ciclo da cana-de-açúcar”, cujos livros são: *Estórias de engenho* (1973), *Universo verde* (1975), *Estórias de um senhor-de-engenho* (1976) e *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977).² Essas obras do autor, quando combinadas, compõem o “ciclo claribalteano”, por demarcar – além da força de economia regional na produção de açúcar – o cotidiano, a cultura e os costumes de uma sociedade amalgamada pelo poder do senhor de engenho, seus familiares e todo o cosmo de relação de servidão em torno dos trabalhadores rurais. O espaço ficcional, em alguns enredos, versa do ambiente urbano (a cidade de Caruaru) ao rural (os engenhos), porém, a força motriz de ambientação dessas narrativas está nas terras, aludindo a um passado colo-

² Claribalte Passos também publicou as obras *Música popular brasileira* (1968), *Vultos e temas da música brasileira* (1972) e *Ecologia: o homem no rumo da sobrevivência* (1979).

nial sustentado pela casa-grande, pela senzala e pela capela, representação de um horizonte arquitetônico iluminador de um prisma político que constituiu a conjuntura social brasileira.

Uma das características singulares dos contos, na sequência dos livros, é a repetição de ambientes e personagens, a exemplo do Engenho Graúna e do Coronel Josias. Esse fator é basilar para a compreensão do seu “Ciclo da cana-de-açúcar”, visto que demarca o desenvolvimento de personagens; justifica as ações pessoais e visões sociopolíticas; clarifica a cultura e as crenças que norteiam o território senhoril; e elucida o processo de vivências dentro do mundo orientado pela figura do senhor de engenho. Em variados enredos, há alusão a acontecimentos ocorridos em narrativas anteriores, incitando o leitor a retomadas ou a seguir uma leitura linear para o entendimento de condutas humanas. Esse aspecto favorece o entrelaçamento entre os textos, permitindo pontos de conexão entre uma narrativa e outra, como um enorme tear, em que cada enredo entrelaça fios que metaforizam um ciclo daquela sociedade açucareira. Isso não inviabiliza que os contos sejam lidos isoladamente, como unidade, de forma salteada, cada qual com sua especificidade e autonomia no desenrolamento das histórias.

A revista *Hispanic American Historical Review* (USA), em resenha cuja autoria foi assinada com a sigla S.M.D., disserta a respeito do “Ciclo claribalteano”:

[...] delicioso repositório de estórias que celebram a vida e o espírito do povo de Caruaru e das plantações de cana que a cercam, no agreste de Pernambuco. Mais do que simples lembranças de sua infância, nas décadas de 1920 a 1930, as narrativas de Claribalte Passos exploram a textura psicológica das pessoas que estimulou e admirou e até mesmo de algumas que temeu.

O Nordeste do Brasil aparece vivo, em expressões linguísticas de matuto e descrições de feriados religiosos, comidas preferidas, as figurinhas de barro da feira de Caruaru, a medicina folclórica, a missa do galo, a labuta dos trabalhadores da cana, a luxuriante folhagem e fauna do Engenho “Graúna” (S.M.D., 1976, n.p., tradução nossa).

Reafirma-se o painel cultural que ressoa na contística de Claribalte Passos, com um regionalismo que emoldura as vivências no Agreste de Pernambuco no início do século XX, no seio de ascensões e decadências econômicas e civilizatórias dos engenhos. Assim como José Lins do Rego esboçou, no conjunto de suas obras, os ciclos da cana-de-açúcar e do cangaço, o autor pernambucano aprimora essa equação de literaturas que, com os tons memorialístico e histórico, assina os enredos centrados nas questões político-sociais das formas de vida tradicionais da zona açucareira nordestina. Explicitando um comparativismo, Aureliano Alves Netto comenta: “enquanto os romances de Zé Lins estão marcados pelo signo da morte, os contos de Claribalte estão impregnados de hosanas altiloquentes à vida” (Netto, 1975, n.p.). Essa assertiva aponta para o declínio do banguê nos textos do escritor paraibano, mas a transição usineira que caracteriza o horizonte do açúcar também alcançou os contos de Claribalte Passos.

Não fortuitamente, a ambientação na contística claribalteana vincula-se à memória do autor, visto que seu pai, Jason Passos, viveu em Capela (Sergipe) entre os séculos XIX e XX, região que possuía mais de cem engenhos; além de parte da infância do autor ter ocorrido no arranha-céu rural caruaruense. Logo depois, Claribalte se muda com a família para a capital pernambucana e finaliza a 5ª série no Ginásio do Recife. No ano de 1942, ele ingressa na Faculdade de Direito do Recife e se envolve em questões políticas da capital contra o governo de Agamenon Magalhães. Ao longo dessa década, publica seus primeiros contos no jornal *Diário da Manhã* (PE) e, após se mudar para o Rio de Janeiro, inicia sua carreira como crítico

literário e musical, cronista fonográfico e compositor, além do amadurecimento no âmbito da literatura brasileira. Apesar de viver em território fluminense, não esquece das raízes no Agreste pernambucano, condicionando suas produções literárias ao paisagismo, à cultura e ao *modus vivendi* da região de Caruaru. Em 1976, no *Jornal do Comércio* (Manaus), João Nogueira da Mata destaca a riqueza na literatura claribalteana: “Eis o mundo que Claribalte Passos recriou magistralmente nos escaninhos da memória, deixando entrever em seu livro, com pormenores que, em verdade, despertam o entusiasmo do leitor” (Mata, 1976, p. 6).

É dessa maturação literária que se origina *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977).³ A obra é composta por 8 contos, finalizando o objetivo do autor de elaborar o seu “Ciclo da cana-de-açúcar”, ou uma literatura regionalista do universo canavieiro, com o real e o ficcional em simbiose. Acerca da obra, Edson Almeida declara:

Encanta, por outro lado, a descrição, detalhada, que o autor consegue fazer e, com isso, conduzir o leitor por todos aqueles meandros da grande fazenda, onde depara-se a vida campesina oferecendo o que mais experimenta-se de bom a agradável, desde as cenas familiares, no alpendre, até as paisagens embalantes que a natureza agreste oferece, principalmente o retrato fiel da vida que todos desenvolvem, no dia a dia numa vasta Casa de Engenho, cuja gravitação contínua é o trabalho, rijo e cansativo, mas proveitoso para todos que sonham sempre com o rico amanhã. “Atrás das nuvens, onde nasce o sol” é mais um trabalho de alta inspiração inflamada no coração e no sentimento do emérito autor de “Universo Verde”, Estórias de um Senhor-de-Engenho”, laborado com o cuidado de um ourives da literatura, por isso que são justas, por todos os modos, as críticas a seu favor, estando de parabéns, não só ele, como a sociedade culta brasileira (Almeida, 1977, p. 3).

Atrás das nuvens, onde nasce o sol possui o viés senhoril presente nas anteriores obras de contos, reforçando a característica de Claribalte em “transferir lembranças do escrínio da infância e revivê-las no ambiente bucólico de determinado *Engenho* [...] mantendo tudo vinculado às raízes por respeito e amor à tradição nordestina” (Passos, 1977, n.p.). Como o conjunto das obras se conecta, esta última produção do Ciclo parece ser o fechamento de um grupo familiar, com o dono do principal engenho das narrativas – o Graúna – buscando manter um legado geracional em termos de estrutura, costumes agrários e educação familiar. O desenvolvimento das personagens mostra a cisão desse anseio, que só é percebida na leitura de todas as obras, levando à compreensão de uma dinâmica de vínculos e conflitos humanos no latifúndio canavieiro, protagonizado, na maioria das vezes, pelo Coronel Josias, seus parentes, seus inimigos e os trabalhadores do engenho.

A obra tem muitos vieses, mas fortalece uma perspectiva: as crendices e as superstições são fortalecedoras da cultura e da identidade do interior pernambucano. *Exempli gratia*, os contos “O lobisomem” e “As criaturas da mata” destacam-se com personagens míticos e folclóricos, singularizando-se pelo desenvolvimento com base na sociabilidade do território caruaruense. Os enredos, à medida que fazem coexistir dois mundos – um racional e outro com seres do sobrenatural –, abrem uma discussão sobre as congruências entre a compreensão do homem acerca dos limites entre o possível e o impossível. Eles trazem um jogo de crendices e fatos contraditórios que são comumente vinculados aos paradigmas socioculturais das histórias nos engenhos de Pernambuco, a exemplo de relatos de Lobisomem, de

³ A obra *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977) possui ilustrações de Hugo Paulo.

Caipora e de Papa-Figo, próximos de um horizonte cultural, regional e, em certa medida, crível. Dessa forma, a ficção modifica a percepção de mundo social, irrompendo personagens insólitos que revelam um universo instável, cheio de superstições e crenças sobre-humanas.

As narrativas tornam-se uma contribuição para o conto fantástico, narrativas míticas e folclóricas brasileiras, pois o realismo é amplificado pelo rigor com que o narrador descreve os pormenores do cotidiano rural do Agreste, com a moldura das terras do Engenho Graúna em meio às contradições de um senhor de engenho e a cultura de titubear ou acreditar em figuras imaginativas e práticas supersticiosas – herdadas de matizes africanas. Isso é muito diferente, por exemplo, da estética trabalhada por autores referendados pela crítica especializada, como Murilo Rubião e José J. Veiga. O arremate a essa ponderação enseja cogitar que a criação ficcional de autores pernambucanos e nordestinos, em que o fantástico, o mito ou o folclore se apresentam, ainda não recebeu atenção da crítica e teoria literárias, visto que estão emoldurados por uma vertente sociológica ou antropológica, que alia a literatura à sociedade, em debate nos estudos do imaginário circunscrito na literatura.

Os contos de Claribalte aspiram a uma visibilidade analítica, que se mostrou precária ao longo do tempo, e viabilizam traçar novos olhares para a literatura, seja da região que espacializa seu enredo ou do país. Nessa perspectiva, suas narrativas restituem o valor à simbologia do interior pernambucano, que enfrentou a dureza laboral do mundo agrário, cuja identidade cultural sobreviveu entre os meandros do real e do mito. Por isso, este artigo investigará o conto “O lobisomem”, presente na última obra do “Ciclo da cana-de-açúcar”, *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977), cujo enredo ocupará o território do mito.

Atrás das nuvens, onde nasce o sol: O lobisomem

“A crença e o pavor diante do sobrenatural independem da tradição das profecias” (Passos, 1977, p. 121). Essa frase é a epígrafe que principia o conto “O lobisomem”, em *Atrás das nuvens, onde nasce o sol*, de Claribalte Passos. Não fortuitamente, a presença desse enunciado indica o horizonte misterioso e insólito que recairá sobre o enredo da narrativa, atravessando matizes senhoriais no universo rural do interior pernambucano. Em síntese, a história se inicia com o desaparecimento de Carolina, filha de Tânia e Renato, trabalhadores do Engenho Graúna. Esse sumiço mobiliza o Coronel Josias e os empregados, na densa mata daquelas terras, em busca da moça sequestrada por uma monstruosa criatura. Durante a noite, o encontro deles com o lobisomem resulta na morte do bicho, no resgate de Carolina e em uma inesperada descoberta: aquele “animal-homem” tratava-se do sétimo filho do velho Cazuza. Diante disso, “o mito da licantropia é ratificado na propriedade do engenho, além da confirmação do quanto aquela civilização açucareira está rodeada por aventuras e crenças sobrenaturais” (Passos, 1977, p. 121-135).

Ab initio, o conto não tarda em disseminar o horizonte mítico que definirá os caminhos narrativos, com o susto de Tânia, ao não encontrar sua filha, Carolina, no quarto:

— Renato, pelo amor de Deus, onde está Carolina? — Você não ficou junto dela quando saímos? — Indagou estarecida e nervosa, sua mulher Tânia.
— Sim, ela estava aqui já no “segundo sono” na hora em que vocês partiram para o Engenho! Não sei como explicar o sumiço da nossa filha!

Rastros ainda frescos de terra úmida e vermelha marcavam o chão do quarto. Tânia e Luana lançaram um olhar na direção do rosto lívido de Renato e ficaram convencidas da sua sinceridade. Arrepiaram-se, até, notando a tez *cadavérica* assu- mida por suas feições ao constatar o desaparecimento misterioso da filha. [...]

Não havendo exceção, entre os trabalhadores do “Graúna”, ninguém duvidava das forças sobrenaturais, vinculadas estas às crendices da região nordestina onde viviam. E a influência de semelhantes forças manifestava-se em redor deles através de uma variação de sensações nada naturais. Por isto mesmo, o esquisito aroma deixado pelo “visitante” no interior do quarto de Carolina provocara calafrios da cabeça aos pés de Celerino (Passos, 1977, p. 121-122, grifo do autor).

Os sinais deixados, após o sumiço da personagem Carolina, indicam os vestígios da presença misteriosa no local. A terra úmida e vermelha – marcada no chão do quarto – e a tez cadavérica são os indícios da passagem de um ser incomum, atrelados à ambientação sobrenatural que resulta no arrepio de Tânia, Luana e Renato. Essa preliminar sobrenaturalização torna-se essencial para a garantia dos possíveis efeitos que aquele incógnito acontecimento pode vir a provocar, a exemplo da estranheza ou do medo, relevantes expressões meta-empíricas, quando enquadradas no conjunto de prováveis reações das personagens. Logo, desde o início da narrativa, o narrador lança luz para o que está por vir ao longo do enredo, inclusive, com manifestações que se anunciam através de impressões sensoriais negativas: no conto, a sensação oftálmica, com o esquisito aroma, sobrepõe-se nesse primeiro instante.

Típico do seu âmago mitológico, entre os trabalhadores do “Graúna”, ninguém duvidava das forças sobrenaturais que repousavam naquele desaparecimento. Ao destacar essa asseveração como índice das crendices do lugar, a narrativa sustenta um dos aspectos singulares do mito: a crença da existência de um plano paralelo ao mundo social e que o sustenta. Antes de se aprofundar nessa questão, impõe-se uma indagação preliminar de natureza conceitual e epistemológica: afinal, o que se entende por mito? Mircea Eliade, no livro *Mito e realidade*, ciente de tentativas de definição, indica uma menos imperfeita: “o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir” (Eliade, 1976, p. 6).

O mitólogo romeno advoga que o mito é uma narrativa sagrada e verdadeira, explicando como o mundo se constituiu e tornou-se referência para as vivências social e espiritual, em consequência dos quais o homem se converteu no que é hoje. Não sendo uma ilusão ou fantasia, ele estrutura o sentido da existência, apresenta orientação moral e cosmológica, e responde aos questionamentos da conduta humana, conferindo significação e valor à vida. Ancorando-se nas sociedades arcaicas, Eliade considera que o mito tem relação direta com o sagrado, apontando para uma ontologia carregada de sentido pela sua abertura com o plano “sobre-humano” de essências transcendentais. “Em suma, os mitos revelam que o mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história sobrenaturais, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar” (Eliade, 1976, p. 15).

Atualizando o conceito para o contexto contemporâneo, Karen Armstrong, em *Breve historia del mito*, sublinha que crer nessa realidade invisível, no entanto, mais intensa, que às vezes se identifica com o plano dos deuses, é um tema essencial da mitologia. Essa concepção tem sido nominada de “filosofia perene”, cuja orientação e explicação deste mundo têm

sua contraparte no reino divino, tal como ocorria na Antiguidade,⁴ e, assim, servindo como ferramenta simbólica para lidar com os dilemas da condição humana. Os mitos, portanto, passam a ser a expressão de algo profundo e oculto que atua no presente como verdade simbólica viva e é percebido pela experiência mística; ou “à nossa percepção inata de que, por trás dos seres humanos e do mundo material, existem coisas que o olho não vê” (Armstrong, 2005, p. 16, tradução própria).⁵

A Modernidade – sobretudo após o Iluminismo –, no entanto, desvalorizou o mito (*mythos*), em favor da razão (*logos*), isto é, os modos de pensamentos míticos foram relegados a um ideário racional, científico, pragmático e lógico. Embora isso tenha favorecido a vida no Ocidente, não proporcionou a sensação de transcendência: “foi o mito que deu estrutura e significado à sua vida, mas, à medida que a modernização avançava e o logos alcançava seus espetaculares resultados, a mitologia foi se desacreditando” (Armstrong, 2005, p. 122, tradução própria).⁶ No fim do século XIX, a ruptura entre *logos* e *mythos* parecia definitiva: só a razão era real; os mitos eram falsos; só o que estava demonstrado ou fosse demonstrável era aceitável. E o século XX referendou esse mundo “desmitologizado”, ou foram criados mitos destrutivos que resultaram em genocídios sociais, distante da percepção antiga, com respeito sagrado frente à vida. No eclipse de uma linguagem mítica viva, Armstrong (2005) vê nas narrativas literárias e artísticas modernas uma forma de criação e recuperação desse universo transcendente, ainda que adaptado às sensibilidades modernas.

A noção desse imaginário sobre-humano repercute nas personagens do conto claribalteano, em meio ao desaparecimento de Carolina, oportunizado por um ente mítico: “o profundo nervosismo que acometera a todos dentro do quarto” (Passos, 1977, p. 122). No entanto, também refletia no espaço ficcional – o Graúna – propício para manifestações incomuns: “Do lado de fora da modesta casa de Tânia e Renato, vicejantes bosques de espessa folhagem circundavam-na formando uma espécie de arco tão denso que encobria a claridade dos raios brilhantes derramados sobre a mata quieta pela lua cheia” (Passos, 1977, p. 123). As matas, as florestas e os canaviais são ambientes favoráveis para as crenças sobre-humanas e sempre estiveram presentes no universo dos mitos desde os povos primitivos, quando a natureza era venerada “como revelaciones de una fuerza oculta cuyas portentosas obras podían verse en todos los fenómenos naturales, haciendo intuir a la gente otra realidad más poderosa” (Armstrong, 2005, p. 25). São espacializações de fontes prolíficas de mitos, lendas e narrativas simbólicas, especialmente nas sociedades intimamente ligadas a elas, tal como comparece no conto claribalteano, cuja ambientação do engenho caminha-se para o limiar entre os mundos ordinário e mítico.

⁴ A menção à Antiguidade refere-se à cosmovisão predominante nas civilizações clássicas (como a Grécia e Roma antigas, e o Egito), onde a existência de um plano divino (o Olimpo, o Reino dos Mortos etc.) não era apenas uma crença, mas a estrutura que governava e explicava o mundo material, a natureza e o destino humano. Os mitos, narrando a interação entre deuses e mortais, eram a própria ferramenta hermenêutica (de interpretação) utilizada para compreender e lidar com os mistérios e as contradições da vida, confirmando a ideia de que a ordem terrena era espelho da ordem divina.

⁵ “a nuestra percepción innata de que detrás de los seres humanos y el mundo material hay cosas que el ojo no ve”.

⁶ “había sido el mito lo que había dado estructura y significado a su vida, pero a medida que avanzaba la modernización y el logos conseguía sus espectaculares logros, la mitología se fue desacreditando”.

Nesse universo canavieiro, a personagem Celerino, trabalhador negro do Engenho Graúna, conhecedor de outras histórias sobrenaturais daquela região, comunica os acontecimentos ao Coronel Josias: “Acrescentou, intrigado, que tudo fora obra de uma criatura com poderes sobrenaturais! Insistia na importância dessa derradeira impressão considerando os *rastros* fincados no chão do cômodo [...]” (Passos, 1977, p. 124, grifo do autor). As informações sobre o sequestro, promovido pela criatura, definiram a conduta do senhor de engenho:

De acordo com as regras do jogo no Engenho – ele como chefe da grande família açucareira local – devia organizar incontinenti uma “batida” pela floresta tentando localizar a filha de Renato e Tânia. [...]

Josias colocou-se à frente de um grupo de seis trabalhadores e juntou a eles, também, “Azulão” e Celerino. Os dois últimos, especialmente escolhidos, por causa da experiência no conhecimento de todos os recantos daquelas terras e sua fechada e abundante mata. [...]

Procurando não serem vistos, caminhando sorrateiramente através a folhagem densa da mata, Josias e seus homens *mediam* cada passo sobre o solo úmido e assim ocultos tinham chances de surpreender ao adversário fosse ele quem fosse! Não demorou muito para que chegasse até eles intercalados *grunhidos* e *uivos* ateradores vindos das proximidades de uma enorme gruta.

Em dado momento surgiu diante deles com os olhos coruscantes a figura de um esquisito “ser”, metade humano, metade *lobo* com grandes presas à mostra. Josias mandou, rapidamente, que acendessem archotes os maiores possíveis visando manter a “fera” à distância deles e assim poder armar um esquema de ataque ou defesa de acordo com as circunstâncias (Passos, 1977, p. 124-125, grifos do autor).

Típico do painel histórico do universo açucareiro nordestino, o senhor de engenho é a figura central para agenciar os problemas em suas terras. O indígena “Azulão” e Celerino são trabalhadores que, em outros contos do “Ciclo da cana-de-açúcar claribalteano”, comparecem com maior foco narrativo, porém, não à toa, neste, destacam-se nessa aventura com Coronel Josias pela confiança diante do patrão e pela relevância que possuem na história do Graúna, possível de ser mais compreendida na leitura dos outros três livros que antecedem *Atrás das nuvens, onde nasce o sol*. Todos eles seguem pela mata em busca da criatura que sequestrou Carolina e se deparam com uma fera, típica do mito do lobisomem: metade humano e metade lobo, com grandes presas à mostra.

Presente no imaginário nordestino, o lobisomem é uma figura folclórica que circula entre os mitos rurais e urbanos de diversas regiões brasileiras, com diferentes caracterizações. Luís da Câmara Cascudo, que se dedicou ao estudo e ao registro de narrativas tradicionais do povo brasileiro, destaca que mito, na história da civilização, é um conjunto de lendas e narrativas marcadas por episódios fantásticos e maravilhosos, cuja classificação pode ser: “mitos cosmogônicos, que visam explicar o universo e, principalmente, o homem no mundo; divinos, voltados aos deuses; e heroicos, com a presença de semideuses e super-heróis” (Cascudo, 2012, p. 516). Nesse horizonte mítico, o principal ambiente de preservação e manifestação do mito popular do Brasil é o meio rural, mantendo viva tradições orais, onde ele circula de forma predominante.

Na esteira desse cenário de crença transmitida oralmente, de geração em geração, aparece o mito do lobisomem, que, de acordo com Cascudo, chegou ao Brasil na época da colonização, através dos portugueses. Essa crença antiga, com tradição clássica grega do

Licáon, ou romana das Lupercais,⁷ espalhou-se por vários continentes e apresenta traços que ao mesmo tempo a diferenciam e a aproximam do Brasil – país que também exhibe diversas particularidades regionais, o que contribui para destacar ainda mais semelhanças e diferenças: “o animal fantástico foi assimilando peculiaridades locais, deformando-se, nacionalizando-se, mas com os traços característicos que o fazem uno, inconfundível e completo no quadro geral do fabulário popular” (Cascudo, 2012, p. 157).

Em clássica crônica de metamorfose, um homem se transforma em bicho (lobo), em noite de quinta para sexta-feira (geralmente, meia noite), despido em uma encruzilhada, pronto para atacar pessoas com sua expressiva dentada: “Transforma-se em um bicho *grande, bezerro* de alto porte, com imensas orelhas, cujo rumor é característico” (Cascudo, 2012, p. 518, grifos do autor). Evoca-se uma criatura de existência fronteiriça – nem totalmente humana, nem totalmente animal – que se manifesta em horários específicos, sendo um indicativo de ritualidade e de uma lógica própria do tempo mítico, como definido por Mircea Eliade: “tempo sagrado (anterior à história; ao profano), reavivado pelo intermédio de um ritual ou pela repetição pura e cicloide da ação de um arquétipo mítico” (Eliade, 1997, p. 482). Na medida que vive o mito, a comunidade volta a vivenciar simbolicamente um instante inaugural. Condicionado por essas características está o lobisomem do conto claribalteano, que repercute a tradição desse mito nas veredas do Engenho Graúna:

Recomendou, então, que desejava apanhar o “bicho” vivo e pediu ao índio “Azulão” para que não atirasse nenhuma flecha ou tivesse gesto de ataque frontal, uma vez que o “monstro” trazia nos braços musculosos e peludos a menina Carolina que se abatia apavorada e ainda não sem qualquer ferimento! [...]

Lá no alto – acima do ensombrante telhado verde da mata – nascera uma lua fantástica e vermelha, que caminhava silenciosa sobre o chão esfumado das nuvens e às vezes desaparecia por trás das montanhas longínquas que circundavam o “Graúna”. [...] Além disto – continuou refletindo Josias – era noite de sexta-feira e, segundo a crença popular, à meia noite o *lobisomem* deixa o seu esconderijo e fica a vagar pela mata e inacessíveis caminhos à cata de alguém que possa feri-lo mortalmente e só assim a *fera* se “desencanta...” Na eventualidade de não ser vencido, secciona a veia carótida da vítima, sugando-lhe o sangue e em seguida desaparece para ser visto, novamente, àquela hora da noite no final de semana.

Essa análise em torno da “criatura” deixava-o temeroso de não conseguir *destruí-la* e desta maneira poupar a vida da criança. Tornou a avistar a tétrica figura entre os ramos, mas desta vez observara a sua cara medonha, transfigurando-se após cada *uivo* estridente e apavorante! Sob o domínio da *metamorfose* – o animal-homem – colocado à distância pelo fogo dos archotes, enraivecia-se ainda mais, e ficava a agatanhar o espaço em seu redor com as unhas enormes e afiadas (Passos, 1977, p. 125-127, grifos do autor).

A ambientação demarcada no enredo é ideal para a irrupção do mito, com uma lua, um céu e uma vegetação fechada definidores da sobrenaturalização que estava à espreita. Assim, o ambiente se organiza em função da presença do lobisomem, contribuindo para

⁷ As Lupercais (do latim *Lupercalia*) eram um antigo festival romano de purificação e fertilidade, celebrado em meados de fevereiro. O nome deriva de *lupus* (lobo), animal central na mitologia romana (amamentação de Rômulo e Remo). O ritual envolvia sacerdotes (*Luperci*) correndo pelas ruas cobertos com peles de animais, simbolizando a natureza selvagem e a dualidade entre o civilizado e o animal. Por essa associação, é considerado um marco cultural para o desenvolvimento da figura do lobisomem na tradição ocidental.

cobrir aquela atmosfera de efeitos distintos da normalidade ou da racionalidade. A presença mítica tem toda uma fenomenologia extranatural que dá forma aos arquétipos noturnos da licantria. Além disso, a sua ação violenta de seccionar a carótida, em momento específico, está revestida de sua transgressão, simbologia ritual e monstruosa: não se trata de matar a vítima de forma comum, e sim de manifestar uma punição ou um sacrifício diante de não alcançar o objetivo de desencanto. O monstro tem, tal como no clássico *Metamorfoses*, de Ovídio,⁸ uma costumeira avidez por sangue. Sua natureza dual é fruto de uma narrativa dupla: a que antecede a transformação mítica e a que o mantém vinculado à metamorfose.

Os processos de metamorfose em literatura passaram por diversas variações e tratamentos ficcionais ao longo do tempo, como atesta Vera Maria Tietzmann Silva, no livro *A metamorfose nos contos de Lygia Fagundes Telles*. De acordo com a pesquisadora brasileira, desde os mitos antigos, os processos metamórficos obedeciam a ditames associados à punição ou compaixão. De modo geral, pode-se distinguir em relatos míticos dois tipos de metamorfose: a autoinfligida, ou por vontade própria, e a causada por agente externo, ou vontade alheia. Essa última definição, que marcará o universo literário até a atualidade, quase sempre é de caráter permanente e motivada por vingança ou pela compaixão, impregnando-se também uma conotação de castigo ou de prêmio. No transcurso da temporalidade, os textos literários foram assumindo várias conotações metamórficas em seus personagens: a partir do século XVI, elementos míticos estiveram sob o prisma do maravilhoso; no Barroco, da metamorfose física passou-se à retórica; o apogeu de animais, demônios e anjos metamórficos ocorreu no Romantismo; no século XX, Kafka inova com a transformação ligada ao absurdo; finalmente, a contemporaneidade lança luz para novas metamorfoses no universo da ficção fantástica (Silva, 1985, p. 21-27).

O lobisomem é uma figura mitológica que vivencia um processo de metamorfose, principalmente a partir da perspectiva causada por agente externo, ou vontade alheia, tal qual a tipologia de Vera Maria Tietzmann Silva. Vinculada ao castigo, em muitas culturas, a motivação da transformação está ligada à negligência religiosa, quando, em um seio familiar, o filho homem que não foi batizado ou que é o sétimo filho consecutivo pode se tornar lobisomem. A punição está na metamorfose do corpo, como forma de demarcar a culpa e viabilizar o castigo por meio da monstruosidade visível, junto com seu ritual de licantria. No conto claribalteano, é essa a transgressão que encarna a tensão entre o instinto e o humano, entre a culpa e o destino:

Por intermédio de um sinal de Celerino, dois homens tocaram com os archotes as largas espáduas do *bicho* e ele, instintivamente, procurando os agressores às costas largou a menina de encontro a uma espessa moita de capim. [...]

Acuado, através de um círculo de ferro, atirou-se arruando para o interior da floresta e tentando retornar ao lugar de onde viera. Foi neste instante, porém, que predominou a paciente sabedoria do Coronel Josias ao dar um sinal de assenti-

⁸ O mito de Licão é um dos principais referenciais antigos da licantria (a transformação de humano em lobo). Segundo a narrativa presente no livro I das *Metamorfoses* de Ovídio (século I d.C.), Licão era um rei da Arcádia que, para testar a onisciência do deus Júpiter (Zeus), serviu-lhe a carne de um refém humano. Como punição pela sua impiedade e selvageria, Júpiter o transformou em lobo, tornando-o um ser que mantinha sua natureza violenta e sua avidez por sangue, sendo, portanto, o primeiro lobisomem na tradição greco-romana. Essa história estabelece a licantria como uma punição divina por transgressões morais e rituais. A esta tradição soma-se o registro de Petronio (século I d.C.), que, em seu romance *Satírica* (capítulos 61-62), apresenta uma narrativa popular de transformação (o conto de Nicero) na qual a figura do lobisomem é definida pela característica da transferência da ferida da forma animal para a humana, um elemento crucial para o folclore medieval subsequente.

mento ao índio “Azulão”. Ouviu-se um silvo relâmpago secundado por um uivo fantástico. A certa flechada cravara-se na nuca da “criatura” em fuga desabalada. [...] Revirado de barriga para cima, as feições do *lobo* iam-se transformando num rosto humano e sereno. Só então, como que petrificados e incrédulos, tanto Josias como os seus homens bravos, reconheceram nele o sétimo filho do velho “Cazuza...” [...] Como iria, agora, explicar aquilo tudo ao “Cazuza” embora o velho amigo e trabalhador do Engenho estivesse ciente de que a “lenda” um dia haveria de cumprir-se?!... (Passos, 1977, p. 127-128, grifos do autor).

A oportunidade que o Coronel Josias teve para indicar o ataque ao lobisomem foi aproveitada: o bicho levou – do indígena Azulão – uma flechada na nuca. Apesar de muitos mitos aludirem ao desencanto do bicho, a partir de uma “bala que se unte com cera de vela que ardeu em três missas de domingo ou na missa-do-galo” (Cascudo, 2012, p. 418), ou um furo no coração, o conto tem outro viés: a flecha atinge a base do crânio, metáfora da porta entre a razão (homem) e o instinto (lobo). Esse acontecimento no enredo é também simbólico pelo arcabouço cultural que carrega, à luz de dois mundos e saberes em evidência: o do mito europeu transplantado ao Brasil e o do saber ancestral indígena, ligado à natureza. A nuca, sendo o ponto de transição entre o racional e o instintivo, é também o de libertação, pois desprende o lobisomem da maldição, ainda que o resultado fatal seja a morte.

Na narrativa, a atitude, porém, ganha outros rumos com uma descoberta: o bicho é o sétimo filho do velho Cazuza. Sintomático da tradição mítica, o fato resgata a crença popular supracitada por Câmara Cascudo (2012, p. 166): “o Lobisomem é, em sua mais alta percentagem, o ‘predestinado’, o filho nascido depois de seis filhas ou o rebento de amores pecadores”. Nesse sentido, tem-se uma maldição herdada, que mistura linhagem e destino, necessitando de intervenções humanas para interromper o legado mítico. Não fortuitamente, inclinado no imaginário rural do Nordeste, em especial, do Agreste pernambucano, o conto explora um painel cultural que reflete as superstições e as tradições populares, potencializando a expressão da identidade, da memória e do misticismo regional. O mito, então, como na visão cascudiana, não é invenção gratuita, mas resposta cultural: uma maneira de lidar com o sobrenatural, reafirmar as fronteiras sociais e manter viva a memória coletiva.

Nessa esteira de transformação mítica, Câmara Cascudo ainda destaca outra variação do lobisomem, a exemplo do Papa-Figo, como o lobisomem da cidade, “negro velho, sujo, vestindo farrapos, com um saco ou sem ele, ocupando-se em raptar crianças para comer-lhes o fígado ou vendê-lo aos leprosos ricos” (Cascudo, 2012, p. 225). Apesar de características diferentes do lobisomem rural, ambos possuem um denominador comum: são frutos da tradição oral; personificam o medo pelo viés do temor coletivo e da animalidade humana, em que o homem perde o controle e o limite; são uma metáfora para a violência, para o desvio e para a moral religiosa; e viabilizam a reinterpretação do mundo a partir de memórias coletivas e vivências populares.

O que Claribalte Passos realiza, em seu conto, é dar continuidade à tradição das narrativas de lobisomem, inserindo-se no repertório da literatura brasileira que resgata e ressignifica elementos do imaginário mítico-folclórico, inclusive, atualizando essa temática no cenário literário. Dentro desse escopo ficcional, ele se junta a outros escritores de sua geração, como Gilberto Freyre, no livro *Assombrações do Recife velho* (1955); Jayme Griz, em *O lobishomem da porteira velha* (1956); De Castro e Silva, em *Do bicho papão ao lobisomem* (1963); José Cândido de Carvalho, na obra *O coronel e o lobisomem* (1964); e Herberto Sales, em *O lobisomem e outros contos folclóricos* (1970). Esses autores registraram, em seus textos ficcionais, um *modus vivendi*

amalgamado por uma cosmovisão em que o sobrenatural se entrelaça ao cotidiano, tanto rural quanto urbano. Ao recorrerem a figuras míticas, como o lobisomem, perpetuam um imaginário de crenças que moldou a dinâmica social e a história de vários lugares do Brasil.

O conto claribalteano segue consolidando a ideia de destino provocada pelo mito, visto que a transformação de Amaro era prevista: “Desde que Amaro nasceria – como *sétimo* rebento da família – já sabia o velho ‘Cazuza’ que as probabilidades de que o filho não viesse a ‘virar’ *lobisomem* eram mínimas” (Passos, 1977, p. 130, grifo do autor). O próprio nome do personagem, Amaro, parece carregar em si a marca do destino que o espera, remetendo ao amargo da cana, símbolo de uma vida marcada pela dureza e pelo sofrimento de um trabalhador subalternizado na produção açucareira. Assim como a cana, que é doce apenas em aparência e revela o sabor amargo ao ser consumida, Amaro carrega em seu nascimento e em sua trajetória uma natureza já designada pelo mito: a do lobisomem. O autor, ao enfatizar a previsibilidade da transformação, leva a refletir que há uma correspondência entre o nome e a experiência de vida do personagem, como se o próprio nome anunciasse a amarga realidade que lhe caberia viver. Ademais, restava ao velho Cazuza a tristeza diante da tragicidade ocorrida com o filho: “Ele estava realmente tão deprimido como transparecia no ritus de sua face marcada pelo desespero” (Passos, 1977, p. 132). Sendo ele um trabalhador do engenho, essa não era a única “escuridão” que permeava sua vida:

Pobre não tinha mesmo direito a exigir muito nem da vida nem de Deus. A começar por ele, portanto, que era um simples trabalhador do Engenho. Como insubordinar-se contra o poderio do dinheiro e das tradições dos *Barões* da civilização do açúcar? A meta de todo o senhor-de-engenho ou usineiro era uma única: maior produtividade com poucas despesas! No final de cada safra, cada um deles, vicejava nos luxuosos salões das capitais. E os cortadores de casa, como ele, que obtinham afinal senão cansaço, suor e lágrimas? (Passos, 1977, p. 132, grifo do autor).

A narrativa destaca que, além da morte do filho, nada favorece a vida do velho Cazuza, visto sua condição como trabalhador do Engenho Graúna, em um sistema rural que coloca o senhor de engenho como figura de poder e dando poucas condições aos que vivenciam a labuta canavieira. Essa configuração agrária é o *ethos* de um mundo erguido pelas dicotomias casa-grande e senzala; senhores de engenho e escravizados; banguê e usina; ascensão e decadência; ou a moldura que dialoga com épocas deste país com seus tipos humanos historicamente dominados em terras de massapé. Instituído-se uma simbiose entre texto e contexto histórico, asseguram-se os vínculos entre o conto e as configurações da sociedade açucareira, como destacam Heloisa Murgel Starling e Lília Schwarcz, no livro *Brasil: uma biografia*.

De acordo com as autoras, na antiga civilização do açúcar, a atividade produtiva, repetitiva e cansativa dos trabalhadores era uma violência, impondo a introjeção da autoridade do senhor de engenho. Edificada pelo martírio da escravidão, todos estavam sujeitos à obediência ao proprietário das terras, reféns do árduo trabalho e com direitos negados. Nesse sentido, padecer com a arbitrariedade e o abuso dos senhores era frequente, em um regime de privações e injustiças raciais e sociais, por mais que houvesse nuances de resistência ou enfrentamentos naquela organização senhoril. No Brasil Colônia, o inferno era feito de tinta vermelha da madeira; no período da economia açucareira, era feito dos corpos seviciados dos negros combinados às fornalhas dos engenhos: “o trabalho excessivo envelhecia e amadurecia, trapaceava com o tempo. [...] o doce da cana se fez às custas do travo da escravidão.

Um mundo verdadeiramente novo, no sentido de diferente, ia sendo criado. Amargo açúcar; ardida doçura” (Starling; Schwarcz, 2015, p. 105).

Esse regime senhoril se enraizou no país, perpetuando costumes e práticas que, embora o tempo tenha modificado a engenharia social dos engenhos, isto é, sem a dicotomia casa-grande e senzala, manteve as cicatrizes de subordinação e invisibilidade que atravessaram os séculos. Análogo ao alcance do contexto social do início do século XX com a dureza do trabalho nos canaviais, o conto claribalteano, ambientado nesse período, alude, ainda que brevemente, que a situação no Graúna, sob o domínio do Coronel Josias, também era de desigualdades e penosidade do labor do engenho. Diante da situação vivenciada naquelas terras, para o personagem Cazuza, que acabara de perder o filho, “o trabalho intenso nos canaviais seria a única salvação, desanimado e triste como se encontrava, uma atividade exaustiva e reconfortante” (Passos, 1977, p. 133). Quando tudo lhe fora arrancado – o filho, o sentido –, restava-lhe apenas o corpo fatigado e a dureza do labor como forma de anestesiá-lo a dor: quando a alma se desfaz, é a matéria quem continua resistindo.

O fim da narrativa retoma a relação de Otávio – neto do Coronel Josias – com Esmeralda – filha do cangaceiro Ventania. Esse envolvimento não é aprovado pelo senhor de engenho, pois “havia o muro de obstáculos dos preconceitos e das tradições familiares e cristãs da gente do ‘Graúna’” (Passos, 1977, p. 133). Em outros contos do nominado “Ciclo da cana-de-açúcar” claribalteano, é possível o leitor compreender acontecimentos envolvendo os conflitos entre o dono do engenho e dos cangaceiros, além de ocorrências em torno do casal. Porém, no conto “O lobisomem”, é possível compreender que a insatisfação da família senhoril decorre de uma visão de mundo: “Ainda vigorava, naquelas terras, a prioridade dos pais terem o direito de escolher os bons ‘partidos’ para seus filhos de ambos os sexos” (Passos, 1977, p. 134). Como a crença no lobisomem mostrava-se pujante naquele contexto sociocultural, a apreensão de Otávio e Esmeralda também se inscrevia no âmbito do imaginário mítico: “Cuidariam, até, para que a ‘prole’ não excedesse de seis p’ra evitar a presença daninha de um novo ‘lobisomem’” (Passos, 1977, p. 135). À luz desse cenário, o mito suscitou a atenção coletiva para as superstições e manifestações do sobrenatural que permeavam o meio rural, onde, após o sepultamento do filho do velho Cazuza, a comunidade retomava o cotidiano, deixando para “trás o mutismo daquele singelo ‘campo santo’” (Passos, 1977, p. 135).

Considerações finais

A interpretação erigida no conto “O lobisomem”, presente em *Atrás das nuvens, onde nasce o sol* (1977), de Claribalte Passos, direcionou uma leitura analítica que contemplou, majoritariamente, os alcances e os limites da leitura mitológica no texto ficcional, sob prismas socioculturais. Antes da análise, examinar o conjunto das obras do nominado “Ciclo da cana-de-açúcar” do autor, além de sua posição no sistema literário brasileiro, foi fundamental para destacar a projeção de sua estética e seu preterimento – no âmbito da crítica – ao longo das últimas décadas do século XX até a atualidade. Ele, com suas narrativas, demarca um interior pernambucano, em especial, a região de Caruaru, atrelado à configuração senhoril e às dimensões culturais e sobrenaturais que ocuparam espaços triviais no cenário ficcional do estado. Seus enredos constroem arquétipos de um mundo rural desenhado pelas tradições do senhor de engenho, pelas injustiças, pelos conflitos sociais e pelo imaginário popular.

As correntes argumentativas investidas para dar relevo à investigação do conto analisado neste artigo se pautaram em um arcabouço teórico cultuado por noções do mito, ganhando forma substancial na perspectiva de Câmara Cascudo, enraizada na herança oral, na memória e nos costumes dos povos. A narrativa sublinhou que o mito do lobisomem, no cenário do Engenho Graúna, ratifica sua forma tradicional de metamorfose, presente em várias culturas desde a Antiguidade, ganhando as marcas regionais e estéticas que singularizam o enredo claribalteano. A configuração da narrativa revelou como o mito, longe de ser uma simples ficção, atua como um elo entre o imaginário coletivo e as práticas histórico-sociais, perpetuando valores e crenças que atravessam o tempo. Ao passo que a tradição universal do lobisomem é articulada ao texto literário de Claribalte Passos, com as especificidades do contexto nordestino, no que tange o universo açucareiro, reforça-se a função mitológica de instrumento de construção identitária e cultural, destacando sua relevância contínua na literatura e no folclore nacionais. Finalmente, pode-se considerar que é mais um escritor e uma obra que contribuem para a preservação dos mitos populares que edificaram o imaginário dos brasileiros.

Referências

- ALMEIDA, Edson. Atrás das nuvens, onde nasce o sol. *Jornal do Comércio*, Manaus, 13 nov. 1977.
- ARMSTRONG, Karen. *Breve historia del mito*. Tradução de Gemma Rovira Ortega. Barcelona: Salamandra, 2005.
- CASCUDO, Luís da Câmara. *Dicionário do folclore brasileiro*. 10. ed. São Paulo: Ediouro, 2012.
- CASCUDO, Luís da Câmara. *Geografia dos mitos brasileiros*. São Paulo: Global, 2012. Edição digital.
- CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Experiência literária estética. In: *Glossário Ceale: de termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores*. Belo Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG, 2014. Disponível em: <https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/experiencia-estetica-literaria>. Acesso em: 25 ago. 2025.
- ELIADE, Mircea. *Mito e realidade*. Tradução de Pola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 1972.
- ELIADE, Mircea. *Tratado de história das religiões*. Tradução de Fernando Tomaz e Natália Nunes. Lisboa: ASA, 1997.
- MATA, João Nogueira da. Estórias de engenho. *Jornal do Comércio*, Manaus, 11 jan. 1976.
- NETTO, Aureliano Alves. O ciclo da cana-de-açúcar e a crítica literária. Brasil Açucareiro, dezembro de 1975. In: PASSOS, Claribalte. *Estórias de um senhor-de-engenho*. Recife: Coleção Canavieira, 1976. [n.p.].
- PASSOS, Claribalte. *Atrás das nuvens, onde nasce o sol*. Rio de Janeiro: Coleção Canavieira, 1977.
- S.M.D. Orelha. Hispanic American Historical Review, Tucson, Arizona, USA, 1976. In: PASSOS, Claribalte. *Atrás das nuvens, onde nasce o sol*. Rio de Janeiro: Coleção Canavieira, 1977. [Orelha].
- SCHWARCZ, Lília Moritz; STARLING, Heloisa Maria Murgel. *Brasil: uma biografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- SILVA, Vera Maria Tietzmann. *A metamorfose nos contos de Lygia Fagundes Telles*. Rio de Janeiro: Presença Edições, 1985.

“Liberté”, de Paul Éluard: um poema além de suas circunstâncias

“Liberté” by Paul Éluard: a Poeme beyond its Circumstances

Alex Keine de

Almeida Sebastião

Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG) | Belo Horizonte | MG | BR

keine74@uol.com.br

<http://orcid.org/0000-0002-8407-5960>

Resumo: O artigo focaliza “Liberté”, de Paul Éluard, buscando analisar aspectos textuais e circunstanciais do poema original, bem como avaliar a principal tradução para o português brasileiro. O referencial teórico-metodológico inclui formulações provenientes da crítica genética, da tradutologia e da crítica de poesia. Inicialmente, destacam-se alguns elementos relacionados à gênese e à recepção do poema. Esboçado o contexto, realiza-se a análise do poema e comenta-se sua tradução, ambos reunidos em anexo. Ao final, aponta-se para o uso distorcido da palavra “liberdade” nos dias atuais e para a importância do resgate da sua potência na resistência contra o autoritarismo e o discurso de ódio. A autêntica liberdade se oferece à tradução e nela confia como um movimento de abertura ao estrangeiro, um ato de acolhimento da diversidade.

Palavras-chave: “Liberté”; Paul Éluard; poesia; crítica genética; tradução.

Abstract: This article focuses on Paul Éluard’s “Liberté”, seeking to analyze textual and circumstantial aspects of the original poem, as well as evaluate the main translation into Brazilian Portuguese. The theoretical and methodological framework includes formulations from genetic criticism, translation studies and poetry criticism. Initially, some elements related to the poem’s genesis and reception are highlighted. After outlining the context, the poem is analyzed and its translation is commented on, both of which are summarized in the appendix. Finally, the article points to the distorted use of the

word “liberty” today and the importance of reclaiming its power in the resistance against authoritarianism and hate speech. Authentic liberty offers itself to translation and relies on it as a movement of openness to the foreign, an act of embracing diversity.

Keywords: “Liberté”; Paul Éluard; poetry; genetic criticism; translation.

Introdução

Ao se realizar a crítica de uma obra de arte, inclusive de um poema, é necessário considerá-la a partir de aspectos tanto internos quanto externos. Isso porque, se por um lado, a obra de arte goza de certa autonomia, por outro, ela não está desligada do contexto de sua aparição no mundo. A revelação das circunstâncias da gênese do poema pode franquear ao leitor o acesso a camadas de sentido antes encobertas. Cumpre, então, realizar pesquisa em duas vertentes principais: em uma delas, com perspectiva mais ampla, busca-se delinear os elementos sociais, políticos, culturais e artísticos que tiveram relevância mais expressiva no surgimento do poema; em outra vertente, de foco mais restrito, trata-se de investigar a história do próprio percurso criativo que deu origem ao poema. Uma investigação que pretende reconstituir alguns momentos do processo de escrita pode se valer tanto de manuscritos do autor quanto de cartas, entrevistas, conferências e outros documentos paratextuais.

Pautando-se por essas premissas, este trabalho pretende analisar o poema “Liberté”, de Paul Éluard, buscando apontar para três modalidades de relações: as relações contextuais do poema; as relações genéticas entre o poema publicado e seu manuscrito; as relações textuais internas ao poema.

A gênese do poema

Em abril de 1942, em meio à ocupação da França pelo regime nazista alemão, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, Paul Éluard publicou seu poema “Liberté” na coletânea *Poésie et vérité*. A recepção na França foi calorosa e esteve ligada sobretudo ao contexto da Resistência à ocupação alemã. O poema teve ampla difusão internacional, tendo sido rapidamente traduzido em diversos idiomas, inclusive o português. Houve também traduções intersemióticas e adaptações da obra, entre as quais estão: uma série de cinco desenhos, sendo quatro coloridos e um em preto e branco, de autoria de Fernand Léger (1953); uma cantata intitulada *Figure humaine*, composta por Francis Poulenc (1945); e várias canções cujas letras seguem o texto do poema, como, por exemplo, a canção adaptada e interpretada por Madeleine Peyroux (2018).

Em 17 de janeiro de 1952, alguns meses antes de sua morte e dez anos após a publicação de “Liberté”, Paul Éluard proferiu uma conferência em Genebra com o título *Poésie de circons-*

tance. Segundo ele, a contraposição entre poesia de circunstância e poesia eterna é superficial, visto que a poesia é uma só, a despeito dos adjetivos que possamos lhe conferir. Ele nos lembra que, para os gregos, poesia equivale a canto, é a linguagem que canta (Éluard, 1979a).

Éluard cita uma passagem de Goethe, em que se lê: “Meus poemas são todos poemas de circunstância. Eles se inspiram na realidade; é nela que eles se fundamentam e se apoiam. Não me interessam os poemas que não se apoiam em nada” (Goethe *apud* Éluard, 1979, p. 934).¹ Pode-se conferir à palavra “circunstância” um sentido largo ou restrito, isso não importa; o que define a existência de um poema é se ele escapa à mediocridade, assevera Éluard. Segundo ele: “Se o mundo real não embebeu a cabeça do poeta, ele somente poderá restituir ao mundo abstração e confusão, sonhos informes e crenças absurdas. Sua realidade poética pessoal não se sustentará diante da realidade poética do mundo” (Éluard, 1979a, p. 936).²

O tom geral da conferência é de conclamação à poesia engajada, destacando o compromisso do poeta com os desafios político-sociais de seu tempo. Defende-se ali que a poesia deve ser canto revolucionário em favor da justiça e da paz. Éluard (1979a, p. 937) observa: “Sabemos que apenas há gênio poético na medida em que o poeta não mente. E não mentir, hoje, é agir. Que a poesia seja um meio de ação, um meio de avançar, pois ela canta por todas suas janelas e sobre todos horizontes, ela canta a evidência e o exemplo contra a mentira”.³

Em certo momento do texto, Éluard (1979a, p. 937) faz uma aproximação entre revolução e amor na criação poética, nos seguintes termos: “[...] visto que esse sentimento revolucionário se funda sobre a solidariedade humana, ele pode e deve ter um conteúdo poético tão denso quanto o sentimento amoroso, outra expressão da luta pela vida”.⁴ Essa aproximação é central na gênese do poema “Liberté”. Isso porque o que seria inicialmente um poema de amor se tornou um poema engajado. Pela mudança da palavra final do poema, toda sua carga amorosa foi transmutada em resistência política contra a opressão. Ou melhor, o sentimento amoroso deixou de estar em primeiro plano e sua força passional peculiar passou a atuar em prol do sentimento revolucionário que inflama esse poema.⁵

Após recorrer às formulações de outros poetas em apoio à importância do engajamento da poesia, Éluard destaca seu poema “Liberté” como um exemplo pessoal. Ele nos conta que escreveu esse poema no verão de 1941 e, em seguida, declara: “Ao compor as primeiras estrofes [...], eu pensava revelar para concluir o nome da mulher que eu amava, a quem

¹ No texto da conferência: “Mes poèmes sont tous des poèmes de circonstance. Ils s’inspire de la réalité, c’est sur elle qu’ils se fondent et reposent. Je n’ai que faire de poèmes qui ne reposent sur rien”. Os fragmentos citados neste trabalho integrantes de obras em francês foram por mim traduzidos.

² “Si le monde réel n’a pas imbibé la tête du poète, celui-ci ne pourra jamais restituer au monde qu’abstraction et confusion, rêves informes et croyances absurdes. Sa réalité poétique personnelle ne tiendra pas devant la réalité poétique du monde”.

³ “Nous savons qu’il n’y a de génie poétique que dans la mesure où le poète ne ment pas. Et ne pas mentir aujourd’hui, c’est agir. Que la poésie soit un moyen d’action, un moyen d’aller en avant, car elle chante par toutes ses fenêtres et sur tous les horizons, elle chante l’évidence et l’exemple contre le mensonge”.

⁴ “[...] parce que ce sentiment révolutionnaire se fonde sur la solidarité humaine, il peut et doit avoir un contenu poétique aussi dense que le sentiment amoureux, autre expression de la lutte pour la vie”.

⁵ Curiosamente, tanto na perspectiva amorosa quanto na perspectiva política, a Alemanha se faz presente nas origens do poema. Se, à época, os opressores dos franceses eram alemães, a mulher amada que havia inspirado o poema de Éluard era Nusch, sua esposa, também alemã.

esse poema era destinado. Mas, logo, percebi que a única palavra que eu tinha na cabeça era a palavra liberdade” (Éluard, 1979a, p. 941).⁶ Éluard prossegue:

Assim, a mulher que eu amava encarnava um desejo maior que ela. Eu a confundia com minha aspiração a mais sublime. E essa palavra, liberdade, estava ela mesma, em todo meu poema, apenas para eternizar uma vontade muito simples, muito cotidiana, muito diligente, a de se libertar do opressor. A ideia de liberdade, essa ideia indispensável, é um ideal sem limite e, sobre seu caminho, cada um dos passos que nós damos deve ser uma libertação. Ora, liberta-se somente de uma coisa por vez. A ideia de libertação se identifica à ideia mesma de progresso, de progresso contínuo contra a fatalidade, em direção à liberdade total, esse sonho (Éluard, 1979a, p. 941).⁷

Vale dizer, segundo o poeta, as circunstâncias vivenciadas durante a ocupação da França pelo regime nazista alemão impactaram a criação do poema, que se tornou um dos mais célebres exemplos de poesia engajada. Um substantivo próprio, “Nusch”, pertencente apenas à vida pessoal do poeta, cede lugar a um substantivo comum, “liberdade”, que pode estar relacionado a qualquer pessoa. Ainda segundo Éluard (1979a, p. 940), “para que um poema se transporte do particular ao geral e adquira assim um sentido válido, durável, eterno, é preciso que a circunstância esteja em acordo com os mais simples desejos do poeta, com seu coração, com seu espírito, com sua razão”.

O único manuscrito do poema “Liberté” se encontra exposto no Museu de Arte e de História Paul Éluard, em Saint-Denis, na França. Sabine Boucheron nos conta que, ao se deparar com o manuscrito, teve frustrada sua principal expectativa: não encontrou a tão falada rasura sobre o nome da mulher amada. Segundo a pesquisadora francesa, no documento, é possível ver “algumas supressões, um título antigo, escondido atrás de rabiscos arredondados de uma tinta azul desbotada. E a grande assinatura do poeta, atestando que se trata de um monumento. Mas nada dessa rasura evanescente, salvo a impressão enigmática de perceber ali uma lenda” (Boucheron, 2001, p. 74).⁸

Boucheron esclarece que, segundo a lenda, o poema “Liberté” havia sido escrito para Nusch, esposa de Éluard à época, ou seja, era originalmente um poema de amor e não de resistência. E o nome da mulher amada teria sido riscado, rasurado, para dar lugar à palavra *Liberté*. Entre as versões em torno da gênese do poema, está aquela revelada na biografia de Éluard escrita por J.-C. Gateau: Éluard teria declamado o poema para Nusch em companhia de amigos e, ao final, George Bataille teria sugerido ao poeta a substituição do nome da companheira pela palavra *Liberté* (Gateau *apud* Boucheron, 2001, p. 78). O confronto da narrativa len-

⁶ “En composant les premières strophes [...] je pensais révéler pour conclure le nom de la femme que j’aimais, à qui ce poème était destiné. Mais je me suis vite aperçu que le seul mot que j’avais en tête était le mot liberté”.

⁷ “Ainsi, la femme que j’aimais incarnait un désir plus grand qu’elle. Je la confondais avec mon aspiration la plus sublime. Et ce mot, liberté, n’était lui-même, dans tout mon poème, que pour éterniser une très simple volonté, très quotidienne, très appliquée, celle de se libérer de l’occupant. L’idée de liberté, cette idée indispensable, est un idéal sans borne et, sur son chemin, chacun des pas que nous faisons doit être une libération. Or, on ne se libère que d’une chose à la fois. L’idée de libération s’identifie à l’idée même de progrès, de progrès continuels contre la fatalité, vers la liberté totale, ce rêve”.

⁸ “Quelques biffures bien sûr, un titre ancien, cachés derrière les griffes arrondies d’une encre bleue défraîchie. Et l’ample signature du poète attestant qu’il s’agit là d’un monument. Mais rien de cette rature évanescence, si ce n’est l’impression énigmatique de saisir là une légende”.

dária com o manuscrito permite concluir que as diferentes versões sobre a gênese do poema podem exceder os limites da obra em si mesma. Através da análise estilística e linguística das intervenções sobre as estrofes perceptíveis no manuscrito, Boucheron se propôs a deslindar o projeto e a intenção que teriam dirigido a escrita do texto (2001, p. 75).

Na versão atual do poema, a palavra *Liberté* aparece duas vezes, em ambas com a inicial maiúscula, no título e ao final da última estrofe. Louis Hay chama a atenção para o fato de que todo o movimento de leitura do poema se encontra dinamizado e imantado pelo emprego dessa única palavra, em *incipit* e em *excipit* da longa sequência de 21 estrofes. Segundo Hay, o poema que chegou a ser publicado não é nem uma variante nem mesmo uma outra versão do poema originariamente concebido. Trata-se de um outro poema. Ainda assim, “o primeiro pensamento do poema era um de seus possíveis, mas nem por isso acha-se anulado por sua forma final. [...] São esses possíveis que permanecem sempre presentes por trás e no interior da forma escolhida, como uma terceira dimensão do texto” (Hay, 2007, p. 51).

Ao analisar o manuscrito, Boucheron observa que o documento parece ser uma passagem a limpo que voltou a ser rascunho. As seis primeiras estrofes têm poucas modificações, parecendo escritas, ou copiadas, de um fôlego só. Já as estrofes 7 a 11 revelam um trabalho intenso de reescrita e as estrofes finais trazem algumas hesitações e retoques. O aspecto geral do manuscrito conservado em Saint Denis permite pensar na existência necessária de um rascunho anterior a ele no processo de criação da obra (Boucheron, 2007, p. 84).

O poema em si mesmo

“*Liberté*” se tornou um poema mundialmente conhecido especialmente em razão das circunstâncias de sua criação e publicação, conforme já se destacou aqui. Entretanto, a leitura do poema não pode se restringir às suas circunstâncias. Nesse sentido, posiciona-se Jean-Michel Adam em seu artigo *Re-lire “Liberté” d’Éluard* (1974). Ele defende que o foco principal da leitura do poema deve ser o próprio texto e critica análises que privilegiam os aspectos biográficos e históricos. Segundo Adam:

Para ler *Liberté*, é preciso se situar no nível do texto, ao contrário dos exemplos citados, que consideram apenas um referente histórico, privilegiando o denotativo (que o texto apenas lhes fornece vagamente na última palavra) em detrimento do conotativo. Reconhecer “o tema” no último verso ou se perguntar “durante a leitura se se trata de um poema de amor ou de um poema patriótico”, isso é colar um significado sobre o conjunto significante que se negligencia de trabalhar. Sem dúvida, essa é a função dos manuais escolares: propor um sentido, o que se reverte necessariamente em esconder um ou mais sentidos (Adam, 1974, p. 110).⁹

⁹ “Pour lire *Liberté* il faut se situer au niveau du texte a contrario des exemples cités qui ne considèrent qu’un référent historique, privilégiant le dénotatif (que le texte ne leur fournit vaguement qu’au dernier mot) au détriment du connotatif. Reconnaitre « le thème » au dernier vers ou se demander « pendant la lecture s’il s’agit d’un poème d’amour ou d’un poème patriotique », c’est plaquer un signifié sur un ensemble signifiant qu’on néglige de travailler. Telle est bien la fonction des manuels scolaires: proposer un sens, ce qui revient à cacher nécessairement un /des sens”.

Ao se interpretar um poema, há que se atentar para sua especificidade, enquanto obra literária. Nesse sentido, Henri Meschonnic (1970, p. 104) observou: “Se uma obra, em razão de suas circunstâncias, tem uma função política, tudo ali é político, politizado – não há melhor exemplo que *Liberté*, de Éluard [...]. Essa abordagem não pode apreender nada, pois ela ignora a natureza da obra literária: ela a trata como informação, e ela é valor”.¹⁰

“*Liberté*” é um poema longo, composto de 21 quartetos. Cada estrofe conta com três versos heptassílabos e um quadrisílabo. Dada a ausência de uma estrutura fixa de rimas, pode-se classificá-lo como poema branco, o que não exclui a existência de rimas eventuais. Éluard preferiu se valer de assonâncias e aliterações, conferindo fluidez ao poema. Os versos são curtos, propiciando ao texto um ritmo cadenciado que acentua a potência de seu efeito oratório.

A fixidez fica por conta da estrutura das estrofes, visto que todas elas, com exceção da última, seguem o mesmo padrão sintático, com variações da frase “*J’écris ton nom sur [...]*”. Essa frase aparece invertida, de modo que os três primeiros versos de cada estrofe se iniciam com a preposição “sur”, sempre com letra maiúscula, seguida pelos diversos objetos, seres, lugares, sobre os quais o eu lírico escreve “ton nom”. Assim, o ato de escrever ocupa lugar central no poema. A semelhança fônica entre “*J’écris ton nom*” [Escrevo teu nome] e “*Je crie ton nom*” [Crito teu nome] oferece mais uma camada de pungência à ação do sujeito lírico que se dirige a um “tu”, cuja identidade somente é revelada ao final.

Se “sur” é a palavra com maior número de ocorrências ao longo do poema, “*J’écris ton nom*” é o verso que mais se repete, sempre ao final da estrofe, como um refrão. O recurso anafórico contribui para o caráter de litania¹¹ que costuma ser atribuído ao poema. A repetição da frase cria uma certa expectativa potencializada, sendo mantida em suspensão ao longo da leitura do poema até sua estrofe final, a única com padrão sintático diferente das demais.

Observa-se uma intensa variação do suporte material sobre o qual o eu lírico escreve, que, já na primeira estrofe vai desde “*mes cahiers d’écolier*”, passando por “*mon pupitre*” e “*les arbres*”, até “*le sable*” e “*la neige*”. Isso acarreta uma variação no próprio sentido de escrever, que passa a englobar também outras ações do mesmo campo semântico: riscar, gravar, rabis-car, traçar. A gama de suportes convocados para a escrita é tão ampla quanto a imaginação do poeta. Há alguns poucos objetos banais em meio à predominância de suportes insólitos, tais como “*les merveilles des nuits*”, “*l’étang soleil moisi*”, “*les champs sur l’horizon*”, “*les formes scintillantes*”, “*la vitre des surprises*”.

Segundo Jean-Michel Adam, em “*Liberté*”, opera uma lei de substituição dos significantes semelhante ao princípio da metáfora estendida, em que a função referencial se oblitera em favor das associações semânticas e formais entre as palavras. Isso somente é perceptível a partir de uma leitura centrada na literariedade do texto, de onde emana sua função poética. Observa-se uma deterioração da função denotativa ocasionada pelo sistema de engendramento de significantes. No caso específico de “*Liberté*”, Adam invoca o conceito de metáfora produtiva e aponta para “o papel da metonímia no sistema metafórico, a partir do jogo contiguidade/similaridade” (Adam, 1974, p. 99).

¹⁰ No artigo de Jean-Michel Adam: “Si une œuvre a en raison de ses circonstances une fonction politique, tout y est politique, politisé – il n’est pas de meilleur exemple que *Liberté* d’Éluard [...]. Ce filet ne peut rien saisir, car il méconnaît la nature de l’œuvre littéraire: il la traite comme information, et elle est valeur”.

¹¹ A litania, ou ladainha, é uma forma de oração composta por uma série de preces, entremeadas por curtas invocações repetidas. É uma das formas mais populares e antigas de oração, possuindo um apelo encantatório. Segundo a etimologia, a palavra “litania” provém do grego, em que *litaneia* significa súplica comunitária.

Na estrofe inicial do poema, o campo semântico relacionado à escola e à escrita se apresenta através dos termos “cahiers d’écolier” e “pupitre”. Com as variações do suporte da escrita, podem-se perceber algumas oposições: entre durável e efêmero: “cahiers”, “pupitre”, “arbres” vs. “sable”, “neige”; entre interior e exterior: “cahiers”, “pupitre” vs. “arbres”, “sable”, “neige”; entre singular e plural: “mon”, “le”, “la”, vs. “mes”, “les”; entre masculino e feminino: “le sable” vs. “la neige”; entre contável e incontável: “les arbres” vs. “le sable” e “la neige”. O substantivo “arbres” permite a transição entre os campos semânticos do interior da classe escolar e do mundo exterior, visto que pertence a ambos, se pensarmos que tanto os cadernos quanto as carteiras escolares têm nas árvores a origem de sua matéria-prima.

As partículas que antecedem os substantivos variam do possessivo (*mes cahiers d’écolier*, *mon pupitre*) ao artigo definido (*les arbres*, *le sable*, *la neige*), indicando um movimento que transita entre a redução e a extensão, entre a individualização e a generalização. Delineia-se “um modo de extensão particularmente éluardiano, [em que] a contigüidade metonímica se expande, tomando as dimensões do mundo” (Adam, 1974, p. 101).¹² Se por um lado, os pronomes possessivos produzem um efeito de realidade ao destacar um objeto específico, para o qual aponta o sujeito da enunciação, por outro, os artigos definidos, predominantes no poema, enfatizam o tom universalizante, favorecendo a identificação do leitor com o texto.

Ao longo do poema, a escrita reúne significantes antagônicos, tais como “sable” e “neige”, “la jungle” e “le desert”, “nuits” e “journées”, “soleil” e “lune”, “mer” e “montagne”, “la lampe qui s’allume” e “la lampe qui s’éteint”, “vie” e “mort”. A propósito dessa insistência de antagonismos, cabe invocar a seguinte observação: “Um poema é uma sequência verbal, em cujo interior, as mesmas relações se repetem em diferentes níveis” (Rifaterre, 1970, p. 309 *apud* Adam, 1974, p. 103).¹³ Vale dizer, a repetição de relações ao longo do texto é algo inerente à própria noção de poema. A especificidade de “Liberté”, nesse ponto, reside na exuberância e no alongamento dessa repetição.

Ainda no campo semântico, pode-se perceber a presença no poema de diferentes fases da vida humana, abarcando significantes que podem ser associados à infância (“cahier d’écolier”, “pupitre”, “echo de mon enfance”), à juventude (“merveilles de nuits”, “sueurs de l’orage”, “chair accordée”, “lèvres attentives”) e à velhice (“l’absence sans désir”, “la solitude nue”, “la marche de la mort”). As etapas da vida humana se enlaçam aos ciclos da natureza através da alternância de “journées” e “nuits”, “soleil” e “lune”, “sable” e “neige”, “vie” e “mort”. Ciclos com períodos que se sucedem, ora se distanciando, ora se aproximando, como nos aponta a expressão “saisons fiancées”. Ao final, o tema do ciclo é destacado pelo verso “Je recommence ma vie”. Acrescente-se que a última palavra do poema, *Liberté*, produz um retorno ao seu título, evidenciando um elemento típico da estrutura circular, qual seja, a coincidência entre os pontos inicial e final.

No que concerne aos aspectos fonéticos, percebe-se a quase ausência de rimas e a presença de aliterações e assonâncias diversas. Entre as poucas rimas, citem-se: “dorées” / “guerriers”, “journées” / “fiancées”, “horizon” / “nom”, “nuages” / “orage”, “éveillés” / “déployées”, “détruits” / “ennui”. As aliterações em “r” e “l”, chamadas consoantes líquidas, conferem fluidez

¹² “On peut dire que, dans un mode d’extension particulièrement éluardien, la contigüité metonymique s’élargit aux dimensions du monde” (itálicos conforme original).

¹³ No artigo de J.-M. Adam: “Un poème est une séquence verbale à l’intérieur de laquelle les mêmes relations se répètent à différents niveaux”.

ao poema. Eis alguns exemplos, em “l”, com marcada participação dos artigos definidos: “le sable”, “les pages lues”, “la jungle”, “la pluie”, “l’étang soleil”, “le lac lune”, “les ailes”, “le moulin”, “la lampe qui s’allume”, “le flot”, “les lèvres”, “la solitude”. Entre as assonâncias identificadas, destaquem-se as seguintes: “mon” / “ton” / “nom” / “chiffons” / “montagne” / “maisons”; “sang” / “cendre”; “pain” / “blanc”; “bien” / “silence”; “espoir” / “pouvoir”.

A estrofe final realiza o desenlace do mistério acerca da identidade do interlocutor oculto ao longo de todo o poema. O nome que foi escrito com insistência, em cenários tão diversos, finalmente é revelado e produz uma leitura retrospectiva do texto, que tem sua circularidade acentuada e seu efeito de compreensão “a posteriori”. Foi ao poder de uma só palavra, *Liberté*, que o eu lírico atribuiu o recomeço de sua vida; ele que nasceu para conhecê-la, para nomeá-la. Poderia estar ali o nome da mulher amada pelo poeta, bem ali, onde lemos e escutamos *Liberté*.¹⁴

A tradução realizada por Carlos Drummond e Manuel Bandeira

Ao esboçar um método de análise de traduções, Antoine Berman (1995) propõe uma sequência de três etapas, quais sejam: leitura da tradução; leitura do original; estudos sobre o tradutor e seu trabalho, abarcando posição tradutória, projeto de tradução e horizonte do tradutor. Essas tarefas constituem o percurso prévio a ser realizado para tornar possível “a etapa concreta e decisiva da crítica de traduções: a confrontação fundada (fundada no sentido de que nos asseguramos uma série de bases para fazê-la) do original e de sua tradução” (Berman, 1995, p. 83).¹⁵ Se essas tarefas prévias serão realizadas de forma mais ou menos exaustiva, isso dependerá de uma série de variáveis, entre as quais estão, por um lado, o tempo e o espaço reservados ao trabalho, e, por outro, a disponibilidade das informações relevantes. Ainda segundo Berman (1995, p. 65), é preciso aprender a ler uma tradução. Não se é leitor de traduções por uma dádiva da natureza, há que se tornar um.

Após sua primeira publicação em 1942, “*Liberté*” foi rapidamente traduzido para vários idiomas, considerando seu teor político de oposição e luta contra a ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial. No caso do português brasileiro, a principal tradução é de autoria de dois poetas, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Escolheu-se essa tradução como a principal em virtude de ser a mais divulgada e lida.¹⁶

¹⁴ Registre-se que, na França, a liberdade foi imagetivamente associada à figura de uma mulher no quadro célebre de Eugène Delacroix, intitulado *La liberté guidant le peuple* (1830).

¹⁵ “l’étape concrète et décisive de la critique de traductions: la confrontation fondée (fondée en ce sens que nous nous sommes assuré une série de bases pour la faire) de l’original et de sa traduction”.

¹⁶ Para este trabalho, considerou-se o texto integrante do volume *Poesia traduzida*, de Carlos Drummond de Andrade, publicado pela 7 Letras e pela Cosac Naify, em 2011. Ao final do livro, consta uma nota a respeito da tradução, segundo a qual, o poema traduzido foi publicado pela primeira vez no suplemento *Autores e livros* do jornal *A Manhã*, em 17 de janeiro de 1943. Também foi publicado em *O Jornal*, de 2 de junho de 1944. A tradução foi incluída em *Obras-primas da poesia universal*, edição organizada por Sérgio Milliet (1954), e em *Antologia de poetas franceses*, de R. Magalhães Jr. (1950). A nota informa ainda que “há diferenças entre as publicações da tradução e, além disso, em recorte da segunda publicação (integrante do arquivo de Drummond), encontram-se algumas emendas manuscritas. Adotou-se aqui o texto da publicação em *O Jornal*, com a integração das emendas” (Andrade, 2011, p. 397). A mesma nota permite inferir que o texto original acessado pelos tradutores foi aquele publicado na revista *Fontaine*, em Alger, em junho de 1942, e na revista *La France Libre*, em Londres, em 15 de setembro de 1942, nas quais, o título do poema era *Une seule pensée*.

Trata-se de uma tradução publicada apenas alguns meses após a primeira publicação do poema original, ocorrida em junho de 1942. Esse fato poderia atrair desconfiança em relação ao texto traduzido, considerando as ressalvas da crítica quanto às primeiras traduções. Entre essas ressalvas, está uma suposta tendência em revelar um viés de assimilação à língua e à cultura do texto de chegada, em detrimento da língua e da cultura do texto de partida. Após distinguir as duas categorias básicas da temporalidade do traduzir, Berman (1985, p. 116) assevera, de modo peremptório: “A retradução ocorre em favor do original e contra suas traduções existentes. E pode-se observar que é neste espaço que geralmente a tradução produz suas obras-primas. As primeiras traduções não são (e não podem ser) as maiores”.¹⁷ Observa-se que a tradução de “Liberté” realizada por Drummond e Bandeira parece estar em conflito com essa asserção de Berman, visto que, apesar de se tratar de uma primeira tradução, ela permanece sendo, entre as traduções para o português brasileiro, a mais divulgada.

Segundo Gisèle Sapiro (2008, p. 205), os tradutores ocasionais, entre os quais se encontram acadêmicos e escritores, não se submetem às normas e aos limites de tradução com a mesma intensidade que os tradutores profissionais. Além de observar que os tradutores ocasionais “são mais capazes de impor suas escolhas e suas próprias normas, fazendo valer seja sua competência, seja seu capital simbólico”,¹⁸ Sapiro (2008, p. 205) atribui à tradução produzida pelo escritor uma relação com sua própria obra, uma tentativa de legitimação de sua pesquisa estética no campo de produção literária da língua-alvo. Tanto Drummond quanto Bandeira eram poetas e já tinham livros de poesia publicados quando realizaram a tradução de “Liberté”. Nesse sentido, ambos podiam manter uma relação mais solta com as normas de tradução e, portanto, dispor de uma margem criativa mais ampla. Todavia, essa maior liberdade na prática tradutória não acarretou distanciamento do poema traduzido em relação à obra original.

Manuel Bandeira conheceu e conviveu com Paul Éluard em 1913, quando ambos, ainda jovens, estavam internados no sanatório de Clavadel, na Suíça para se tratarem de tuberculose. Após retornarem a seus países de origem, os poetas se tornaram correspondentes. A temporada na Suíça foi marcante para Bandeira, que revelaria depois: “Foi em Clavadel que pela primeira vez pensei em publicar um livro de versos” (Bandeira, 1984, p. 56).

Bandeira (1896), Drummond (1902) e Éluard (1895) são contemporâneos. Se o principal laço entre Bandeira e Éluard foi a convivência em Clavadel e a correspondência posterior, Drummond compartilhava com Éluard sobretudo uma afinidade com as vanguardas literárias, além dos anseios relacionados à esfera política e social. Essa relação pessoal dos tradutores com o poeta francês, e com seus ideais, pode ser um dos principais fatores a explicar um projeto de tradução que buscou se afastar o mínimo possível do poema original.

No tocante contexto político do início da década de 1940, se a França vivia sob a ocupação alemã, o Brasil se encontrava sob o regime autoritário do Estado Novo, marcado por censura e repressão aos opositores do governo. Vale dizer, o clamor por liberdade era justificado pelo contexto da época em ambos países.¹⁹

¹⁷ “La retraduction a lieu pour l’original et contre ses traductions existentes. Et l’on peut observer que c’est dans cet espace qu’en general, la traduction a produit ses chefs-d’oeuvre. Les premières traductions ne sont pas (et ne peuvent être) les plus grandes”.

¹⁸ “sont plus en mesure d’imposer leurs choix et leurs propres normes en faisant valoir soit leur compétence, soit leur capital symbolique”.

¹⁹ A participação brasileira na difusão de “Liberté” não se restringe a sua tradução. O pintor pernambucano Cícero Dias foi personagem importante no percurso editorial do poema, conforme revela em sua autobiografia.

Sobre seu modo usual de traduzir, Bandeira (1984, p. 120) revelou o seguinte costume: “deixar o poema como que flutuar por algum tempo dentro do meu espírito, à espera de certos pontos de fixação. Aliás, só traduzo bem os poemas que gostaria de ter feito, isto é, os que exprimem coisas que já estavam em mim, mas informúladas”. Drummond, por sua vez, em uma de suas raras manifestações sobre a tarefa da tradução, observou:

As palavras não são apenas símbolos de coisas, são também coisas elas próprias, com a forma, a cor, a densidade, o peso, a essência peculiar a cada qual. O tradutor tenta o milagre de encontrar, em duas línguas, palavras-coisas que se correspondam exatamente. Não há. Muitas aproximações, entretanto, são felizes: nesse caso, o tradutor do poema escreveu um novo poema (2011, p. 12-13).

O poema foi traduzido com o título de “Um único pensamento”. Considerando a data da primeira publicação da tradução, há grande probabilidade de que os tradutores tenham utilizado uma edição primeva do poema original, em que o título ainda era “Une seule pensée”, posteriormente alterado para “Liberté”, conforme já se mencionou aqui. Para fins comparativos, recorreu-se a outras duas traduções do poema para a língua portuguesa, uma delas também para o português brasileiro, de autoria do poeta Guilherme de Almeida – a tradução integra a obra *Poetas de França* desde sua segunda edição em 1944 –, e a outra, para o português lusitano, de autoria do poeta Jorge de Sena – primeira publicação ocorrida em 1947, na revista *Poesia viva*. Entre as três traduções, não há títulos coincidentes. A tradução de Almeida se intitula “Um só pensamento” e a de Sena, “Liberdade”. Também no tocante ao verso que mais se repete ao longo do poema, ao final de vinte estrofes, as traduções variam. “J’écris ton nom” foi traduzido, por Drummond e Bandeira, como “Escrevo teu nome”, e, por Sena, bem próximo, como “escrevo o teu nome”. Já Almeida, fez opção menos usual: “Gravo o teu nome”.

A estrutura do poema original é basicamente mantida na tradução realizada por Drummond e Bandeira, que também conta com 21 estrofes de quatro versos brancos: os três primeiros, em redondilha maior e o último, em redondilha menor. Esse último se repete ao longo de todo o poema, com exceção da estrofe final. A principal perda em relação ao original talvez esteja na anáfora “sur” que não encontra correspondência. Isso porque, no idioma de chegada, a preposição “em” aparece, ora em contração com artigos definidos, gerando “no”, “na”, “nos”, “nas”, ora sem contração, quando antecede pronomes diversos. Essa perda ocorreu também nas outras duas traduções mencionadas para a língua portuguesa. A anáfora presente no original encontrou correspondência em duas traduções para outros idiomas, quais sejam, o inglês e o espanhol, com as preposições “on” e “en”, respectivamente, iniciando a maioria dos versos.²⁰ Mesmo nesses idiomas, há algo fundamental que permanece sem tradução. A preposição “sur” em “Liberté”, além de ser uma anáfora basilar na estrutura e no

Desde 1937, ele morava em Paris onde frequentava o meio artístico, mantendo relações de amizade com Pablo Picasso, Fernand Léger e Paul Éluard, entre outros. No final de 1942, Dias recebeu o texto de “Liberté” na embaixada do Brasil com a missão de fazê-lo chegar às forças aliadas na Inglaterra. Pouco depois, o pintor e sua esposa deixaram a França e foram para Portugal, levando o poema, em situação de clandestinidade. Em março de 1943, Dias providenciou que “Liberté” fosse encaminhado, através da mala diplomática, a Londres, onde foi recebido no mês seguinte. Ainda em abril de 1943, o poema foi lançado dos aviões da *Royal Air Force* sobre o território francês ocupado pelos nazistas alemães, num episódio marcante da história do século XX (Dias, 2011).

²⁰ As traduções consultadas foram as seguintes: para o inglês, de autoria de George Hill Dillon (1945); para o espanhol, de autoria de Camilo Fernández Cozman (1999).

ritmo do poema, invoca, por homofonia, o adjetivo “sûr” [seguro, confiante]. A certeza de que a liberdade triunfará é algo que o poeta busca transmitir. Se a palavra “liberté” permanece suspensa ao longo de todo poema original, a palavra “sur” [sûr] se repete com insistência, sustentando uma fé inabalável no desenlace revelado pela estrofe final.

A proximidade do poema traduzido por Drummond e Bandeira em relação ao original foi favorecida tanto pelo parentesco entre língua de partida e língua de chegada, ambas românicas, quanto pelo despojamento vocabular do poema original. Percebe-se maior variação quanto a alguns poucos termos, em favor da manutenção da métrica original. Tomem-se, a propósito, os seguintes exemplos: “fiancéés”, vertido como “enlaçadas”; “débordent”, como “regorgitantes”; “dressées”, como “fitas”; “béni”, como “puro”. O rigor da obediência à métrica inclui o recurso eventual à sinalefa, como nos seguintes versos: “No / pão / bran / co / da _ al / vo / ra / da” (5ª est.); “Nas / cam / pi / nas / no _ ho / ri / zon / te” (7ª est.); “Em / meu / cão / gu / lo / so _ e / mei / go” (14ª est.); “Em / ca / da / mão / que / se _ es / ten / de” (16ª est.); “Nos / lá / bios / que _ es / tão / a / ten / t os” (17ª est.); “Na _ au / sên / cia / sem / mais / de / se / jos” (19ª est.).

A uniformidade da correspondência métrica não se estendeu às aliterações e às assonâncias, que ficaram mais raras. Cite-se, como exemplo, as aliterações em “l”, que se tornaram escassas na tradução, em parte por sua ausência nos artigos definidos da língua portuguesa. Restam algumas ocorrências: “lago lua” (6ª est.); “trampolim”, “língua”, “familiares” (15ª est.); “lábios”, “silêncio” (17ª est.). Em contrapartida, surgem aliterações em “d”: “toda”, “possuída”, “de”, “cada”, “estende” (16ª est.); “desejos”, “despojada”, “escadas”, “da” (19ª est.); “recobrada”, “dissipado” (20ª est.); e aliterações em “s”: “espuma”, “nuvens”, “suor”, “das”, “tempestades”, “insípida”, “espessa”, “escrevo” (9ª est.); “nos sinos das sete cores” (10ª est.). As assonâncias também são mais raras no poema traduzido, mas ainda se fazem presentes. Entre elas, estão: “horizonte”, “sombas”, “nome” (7ª est.); “espuma”, “nuvens”, “tempestades”, “espessa”, “escrevo” (9ª est.); “concha”, “nome” (13ª est.); “trampolim”, “língua” (15ª est.).

Tal qual no poema original, pode-se considerar a última estrofe do poema traduzido como a principal, visto que é somente nela que ocorre a revelação do nome escrito pelo eu lírico ao longo das vinte estrofes anteriores. Por ser o título do poema traduzido “Um único pensamento”, potencializa-se o desvelamento da palavra “Liberdade” somente ao final. Por outro lado, perde-se a intensificação do efeito circular provocada pela coincidência entre o título e a última palavra do poema. Destaque-se a opção de traduzir o verso final “Pour te nommer / Liberté”, como “E te chamar / Liberdade”, mantida a separação da palavra final que inicia nova linha, após espaçamento. Observe-se que a opção semanticamente mais próxima do termo “nommer” seria “nomear”, mas, em se mantendo as demais palavras, haveria alteração da métrica. Guilherme de Almeida optou pelo mesmo termo, com variação da posição pronominal: “E chamar-te / Liberdade.”. Jorge de Sena, por sua vez, traduziu: “nomear-te / Liberdade.”. Ambos conservaram o ponto final que foi excluído da tradução de Drummond e Bandeira.

A leitura do poema traduzido permite afirmar que ele se sustenta como obra poética autônoma, independentemente de sua relação com o original. Sustenta-se já há mais de oitenta anos, sem que haja especial indicação para uma retradução do poema original. Em “Um único pensamento”, não se identificaram zonas textuais particularmente problemáticas nem especialmente milagrosas. Essa nomenclatura é utilizada por Berman (1995, p. 66) para se referir às passagens de um texto traduzido em que ficam evidentes ou a falha ou o triunfo da tradução. Portanto, pode-se concluir que, no caso sob análise, a empreitada tradutória foi bem-sucedida. Se não se produziram milagres, tampouco surgiram vicissitudes que maculassem o poema traduzido.

O ponto em que talvez uma retradução mais se justificasse seria o título. Na verdade, não seria bem uma retradução, mas sim uma atualização da tradução de Bandeira e Drummond, visto que a edição do poema por eles acessada ainda era intitulada “Une seule pensée”. De certo modo, os leitores e produtores de conteúdo na internet já se encarregaram dessa tarefa: no ambiente virtual, a referida tradução já circula sob o título “Liberdade”. Por outro lado, manter “Um único pensamento” lança luz sobre o percurso de criação do poema e sobre sua história editorial. É um título que insiste em sobreviver.

Considerações finais

Nos últimos anos, a palavra “liberdade” sofreu certo desgaste em virtude de sua apropriação pelo discurso de apoiadores da extrema direita no Brasil. Para eles, liberdade significa sobretudo o direito de se opor, e mesmo de desobedecer, a normas sociais, a regras básicas da ciência e ao regime democrático. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, invocaram um suposto direito individual a não se vacinar, mesmo que isso implicasse colocar em risco a saúde e a vida de inúmeras pessoas da coletividade. Frequentemente, referidos extremistas recorrem à liberdade de expressão como se fosse um direito absoluto que albergasse a faculdade de proferir ofensas e agressões a grupos minoritários diversos.

Nesse contexto, é preciso resgatar o sentido e a potência das palavras “liberté” e “liberdade”. Sentido e potência que nos são transmitidos pelo poema de Paul Éluard e por sua tradução para o português brasileiro realizada por Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Há que se defender a liberdade, que é resistência contra o autoritarismo, resistência contra o discurso de ódio, resistência contra a negação da diversidade. Liberdade que se oferece à tradução e nela confia como um movimento de abertura ao estrangeiro, um ato de acolhimento do outro. Para que possamos seguir experimentando o poema além de suas circunstâncias, como propõem Adam e Meschonnic, é preciso não descuidar da luta e do compromisso ético intrínsecos à poesia, seguindo as trilhas de Éluard, Drummond e Bandeira.

Durante a elaboração deste trabalho, realizei uma edição artesanal do poema de Éluard nas diferentes línguas e traduções utilizadas para a pesquisa. O resultado foram seis livretos, todos eles diferentes entre si: o original em francês, duas traduções em português brasileiro, uma tradução em português lusitano, uma em espanhol e uma em inglês. Trata-se de um único poema ou seis poemas únicos? Talvez se trate de um único poema e também de seis poemas únicos, simultaneamente. Relembrando Walter Benjamin (2008), podemos considerar as inúmeras traduções do poema como os cacos de um vaso, fragmentos da língua exilada no poema original, lascas da língua pura, para sempre perdida, para sempre buscada. Ao tradutor, cumpre colaborar para a reconstituição do vaso, em sua tarefa de descobrir e criar novos fragmentos. E isso, ensina Benjamin, há de ser feito com amor.

Referências

- ADAM, Jean-Michel. Re-lire “Liberté” d’Éluard. *Littérature*, n. 14, p. 94-113, 1974. Disponível em: https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1974_num_14_2_1090. Acesso em: 23 abr. 2025.
- ANDRADE, Carlos Drummond de. *Poesia traduzida*. São Paulo: 7 Letras, Cosac Naify, 2011.
- BANDEIRA, Manuel. *Itinerário de Pasárgada*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
- BENJAMIN, Walter; CASTELLO BRANCO, Lucia. *A tarefa do tradutor de Walter Benjamin*. Quatro traduções para o português. Belo Horizonte: Viva Voz, FAE/UFMG, 2008.
- BERMAN, Antoine. *Pour une critique des traductions: John Donne*. Paris: Gallimard, 1995.
- BOUCHERON, Sabine. Discours des origines et des traces discursive: histoire d’une rature légendaire. À propos du poème *Liberté* de Paul Éluard. *Langage et société*, n. 97, v. 3, p. 71-97, 2001. Disponível em: <https://shs.cairn.info/revue-langage-et-societe-2001-3-page-71?lang=fr&tab=sujets-proches>. Acesso em: 4 maio 2025.
- DELACROIX, Eugène. *La liberté guidant le peuple*. 1830. Óleo sobre tela. 260 x 325 cm.
- DIAS, Cicero. *Eu vi o mundo*. São Paulo: Cosac Naify, 2011.
- ÉLUARD, Paul. La poésie de circonstance. In: DUMAS, Marcelle; SCHELER, Lucien. *Oeuvres complètes*. Tome I. Lagny: Gallimard, 1979a. p. 931-944.
- ÉLUARD, Paul. Liberté. In: DUMAS, Marcelle; SCHELER, Lucien. *Oeuvres complètes*. Tome I. Lagny: Gallimard, 1979b. p. 1105-1107.
- ÉLUARD, Paul. Liberdade. In: SENA, Jorge de. *Poesia do século XX: de Thomas Hardy a CV. Cattaneo*. Antologia e tradução de Jorge de Sena. Porto: Editorial Inova, 1978. p. 337-340.
- ÉLUARD, Paul. Libertad. In: ÉLUARD, Paul. *Poemas*. Tradução de Camilo Fernández Cozman. Edición bilingüe. Lima: Ed. del Signo Lotófago, 2001. p. 52-57.
- ÉLUARD, Paul. Liberty. Tradução de George Dillon. *Poetry: a magazine of verse*, Chicago, v. LXVII, n. 1, p. 5-8, out. 1945.
- ÉLUARD, Paul. Um só pensamento. In: ALMEIDA, Guilherme de. *Poetas de França*. Tradução de Guilherme de Almeida. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958. p. 310-321.
- ÉLUARD, Paul. Um único pensamento. Tradução de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. In: ANDRADE, Carlos Drummond. *Poesia traduzida*. São Paulo: 7 Letras, Cosac Naify, 2011. p. 132-139.
- HAY, Louis. *A literatura dos escritores: questões de crítica genética*. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007.
- LÉGER, Fernand. *Liberté*. 1953. Desenhos a tinta, guache e grafite. 33,6 x 16cm. Museu Nacional Fernand Léger, Biot, França.
- MESCHONNIC, Henry. *Pour la poétique I: essai*. Paris: Gallimard, 1970.
- PEYROUX, Madeleine. Liberté (Paul Éluard) In: PEYROUX, Madeleine. *Anthem*. Faixa 12. Londres: Decca, 2018.

POULENC, Francis. *Figure humaine*: Cantate pour double chœur mixte a cappella. Poèmes de Paul Eluard. Paris: Salabert, 1943.

SAPIRO, Gisèle. Normes de traduction et contraintes sociales. In: PIM, Anthony; SHLESINGER, Mirian; SIMEONI, Daniel. *Beyond descriptive translation studies*: investigations in homage to Gideon Toury. Amsterdam: John Benjamins PCo., 2008. p. 199-208.

Anexo

Liberté

*Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom*

*Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom*

*Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom*

*Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom*

*Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom*

*Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom*

*Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom*

*Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom*

Um único pensamento

Nos meus cadernos de escola
Nesta carteira nas árvores
Nas areias e na neve
Escrevo teu nome

Em toda página lida
Em toda página branca
Pedra sangue papel cinza
Escrevo teu nome

Nas imagens redouradas
Na armadura dos guerreiros
E na coroa dos reis
Escrevo teu nome

Nas jângales, no deserto
Nos ninhos e nas giestas
Nos ecos de minha infância
Escrevo teu nome

Nas maravilhas das noites
No pão branco da alvorada
Nas estações enlaçadas
Escrevo teu nome

Em meus farrapos de azul
No tanque sol que mofou
No lago lua vivendo
Escrevo teu nome

Nas campinas no horizonte
Nas asas dos passarinhos
E no moinho das sombras
Escrevo teu nome

Em cada sopro de aurora
Na água do mar nos navios
Na serrania demente
Escrevo teu nome

*Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom*

*Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom*

*Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom*

*Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunies
J'écris ton nom*

*Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom*

*Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom*

*Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom*

*Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom*

*Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom*

*Sur me refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom*

Até na espuma das nuvens
No suor das tempestades
Na chuva insípida e espessa
Escrevo teu nome

Nas formas resplandcentes
Nos sinos das sete cores
E na física verdade
Escrevo teu nome

Nas veredas acordadas
E nos caminhos abertos
Nas praças regorgitantes
Escrevo teu nome

Na lâmpada que se acende
Na lâmpada que se apaga
Em minhas casas reunidas
Escrevo teu nome

No fruto partido em dois
De meu espelho e meu quarto
Na cama concha vazia
Escrevo teu nome

Em meu cão guloso e meigo
Em suas orelhas fitas
Em sua pata canhestra
Escrevo teu nome

No trampolim desta porta
Nos objetos familiares
Na língua do fogo puro
Escrevo teu nome

Em toda carne possuída
Na fronte de meus amigos
Em cada mão que se estende
Escrevo teu nome

Na vidraça das surpresas
Nos lábios que estão atentos
Bem acima do silêncio
Escrevo teu nome

Em meus refúgios destruídos
Em meus faróis desabados
Nas paredes de meu tédio
Escrevo teu nome

*Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom*

*Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom*

*Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer*

Liberté

Paul Éluard (1942)

Na ausência sem mais desejos
Na solidão despojada
E nas escadas da morte
Escrevo teu nome

Na saúde recobrada
No perigo dissipado
Na esperança sem memórias
Escrevo teu nome

E ao poder de uma palavra
Recomeço minha vida
Nasci para te conhecer
E te chamar

Liberdade

Tradução de Carlos Drummond de Andrade e Manuel
Bandeira (1943)

Resenha

MÃE, Valter Hugo. *Deus na escuridão*. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2024. 240p.

Rodrigo Felipe Veloso

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) | Montes Claros | MG | BR

rodrigof_veloso@yahoo.com.br

<https://orcid.org/0000-0001-7840-584X>

Valter Hugo Mãe, em *Deus na escuridão* (2024), retorna à sua vertente mais poética e meditativa, compondo uma narrativa que, ao mesmo tempo em que se ancora numa paisagem concreta, a Ilha da Madeira, com suas encostas abruptas, o isolamento do Buraco da Caldeira e a clausura imposta pelo território insular, eleva-se à condição de parábola universal sobre amor, fé e fragilidade humana. Ao acompanhar a vida de Felicíssimo e Pouquinho, irmãos unidos por uma devoção que ultrapassa os limites do costumeiro e se aproxima do divino, o autor prolonga uma tetralogia de afetos e insularidades iniciada com *A desumanização* (2014), passando por *Homens imprudentemente poéticos* (2016) e *As doenças do Brasil* (2021).

O prefácio de Rodrigo Amarante ilumina essa dimensão, descrevendo *Deus na escuridão* como uma obra mais próxima de um feitiço do que de uma narrativa tradicional. O músico afirma que forma e conteúdo se confundem, criando uma linguagem que parece preceder a própria língua, como se surgisse de um sonho, bem como a voz de Paulinho, Felicíssimo dos Pardieiros, não é apenas uma construção literária, mas a depuração do que Mãe vinha buscando ao longo de sua trajetória: a expressão de um amor imenso, maior que qualquer palavra, transbordante, como o das mães e como o de Deus. Logo, o romance é como um “espelho poético” capaz de devolver ao leitor suas fragilidades, vulnerabilidades diante do amor e o medo de ser amado e, sobretudo, afirmar que literatura e vida se entrelaçam.

O enredo é, em sua essência, simples. Felicíssimo, narrador e protagonista, assume desde a infância a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, Pouquinho, nascido “sem origens”, ou seja, sem órgão sexual, condição que provoca estigma, chacota e marginalização na comunidade. Para os vizinhos, a diferença é motivo de vergonha; para Felicíssimo, é milagre. Ele vê no irmão um ser sagrado, “um pedacinho de Deus”, cuja fragilidade legitima a própria existência do narrador. Essa devoção radical, que poderia ser lida como sacrifício ou abnegação, apresenta-se como gesto espontâneo de amor. Mais que obrigação, cuidar de Pouquinho é a razão de viver de Felicíssimo.

O estilo de Mãe atinge neste romance maturidade singular. A sintaxe em minúsculas, o ritmo cadenciado, as repetições significativas e o caráter quase aforístico das frases criam efeito de encantamento que aproxima o texto da oração. Felicíssimo não narra feitos grandiosos, mas rememora instantes mínimos, interpreta gestos banais que se abrem para o infinito. O tempo narrativo é lento, circular e meditativo, como a vida no Buraco da Caldeira, em que cada dia parece repetir o anterior, mas cada gesto de amor é irrepetível. Essa escolha estilís-

tica intensifica a dimensão espiritual do romance, cuja leitura se assemelha mais a acompanhamento de uma prece do que à busca de um clímax.

A metáfora central da obra, a escuridão, cumpre papel decisivo. Deus não é a luz que dissipa todas as sombras, mas a presença que acompanha na penumbra. Amar é sempre arriscar-se às cegas, sem garantias, na obscuridade da incerteza. Felicíssimo permanece fiel ao irmão sem saber se esse cuidado terá sentido além da devoção própria. Essa teologia da escuridão, mais próxima da experiência existencial e estética do que de qualquer dogma, sugere que a fé se pratica no risco, na confiança no invisível, na permanência mesmo quando a luz não chega. Em passagens como “Deus está na escuridão, e tateia por toda a parte na vontade intensa de um toque” (Mãe, 2024, p. 125), a narrativa traduz essa concepção em imagens de delicadeza comovente.

O romance não trata de espiritualidade abstrata. A Ilha da Madeira não é mero cenário, mas força ativa que modela destinos. O isolamento da comunidade, os abismos, o mar sempre visível e nunca atravessado e as casas incrustadas nas encostas contribuem para sensação de clausura e fatalidade. Ser ilhéu significa viver em um lugar onde todos se conhecem e tudo se sabe e nada se perdoa. O espaço, ao mesmo tempo opressor e mítico, traduz a condição existencial dos personagens: confinados a limites estreitos, mas abertos à transcendência pelo afeto. O oceano, sobretudo, cumpre função simbólica. Para Felicíssimo, é horizonte inalcançável, promessa de liberdade e lembrança de aprisionamento. Observando o mar diariamente, sonha com outros destinos, mas permanece fiel ao irmão. Assim, o mar se torna metáfora da dualidade entre desejo e renúncia, beleza e prisão, horizonte e barreira.

A narrativa, dividida em duas partes, acompanha a infância e juventude dos irmãos, quando se constrói a fé no valor da diferença, e, posteriormente, um salto de vinte anos, quando Felicíssimo percebe ter permanecido enquanto os amigos partiram. Essa estrutura temporal acentua a ambivalência do amor fraterno: ele é graça e condenação, bênção e prisão. O narrador reconhece que, por amar, renunciou a outras possibilidades. Essa tensão entre plenitude e limite traduz com intensidade a experiência do cuidado como escolha radical.

No centro do romance está a concepção de Deus como mãe. “Deus é exactamente como as mães. Liberta Seus filhos e haverá de buscá-los eternamente” (Mãe, 2024, p. 125). A imagem desloca a concepção tradicional do divino, associando-o não à onipotência distante, mas ao cuidado vigilante, ao amor constante, à dedicação inesgotável. Deus, como a mãe, nunca desiste dos filhos, acompanha-os mesmo na ausência, protege mesmo no fracasso. Essa teologia maternal inscreve o romance em tradição que valoriza o cuidado como dimensão sagrada. Felicíssimo, ao cuidar do irmão, age como Deus, age como mãe.

Essa concepção dialoga com a ética da alteridade de Emmanuel Lévinas (2008), que sustenta que o eu é responsável pelo outro sem esperar reciprocidade, mesmo que seja o estrangeiro, o viúvo ou o órfão. A responsabilidade é anterior a qualquer escolha racional; a atitude de Felicíssimo traduz literariamente esse princípio: ele cuida do irmão não por obrigação social ou recompensa, mas porque a própria existência de Pouquinho convoca a esse cuidado. O amor fraterno, assim, assume dimensão divina, revelando a vulnerabilidade como chamado e a resposta como gesto incondicional.

Contudo, a espiritualidade não anula a dureza da vida. O romance não omite pobreza, fome e exclusão social. Pelo contrário, é nesse contexto que a transcendência se manifesta com maior força. Casas pobres, quando habitadas por mulheres, “superam muito a pobreza ou fintam a beleza com a ternura” (Mãe, 2024, p. 67). A figura feminina aparece como sus-

tentáculo da vida, força de resistência, santidade cotidiana. Personagens como Luisinha do Guerra ou a mãe dos irmãos exemplificam esse papel. A maternidade, mesmo em condições adversas, é lugar de resiliência. Em contraponto, a comunidade hostil ridiculariza Pouquinho, chamando-o de “porco”, evidenciando a hipocrisia social que marginaliza o diferente. O romance equilibra, assim, lirismo e crítica, espiritualidade e denúncia, ternura e violência.

A linguagem poética de Valter Hugo Mãe merece destaque. Mais do que narrar, ele cria imagens que condensam filosofia e emoção. Frases como “quando nasce uma cria, há um planeta com seu nome onde só sua mãe habita” (Mãe, 2024, p. 26) ou “amamos mais quem vemos em perigo” (Mãe, 2024, p. 32) demonstram habilidade em transformar afeto em aforismo. O texto aproxima-se de evangelho dos que sofrem, cântico dos marginalizados, liturgia da diferença. Nessa escrita, forma e conteúdo se entrelaçam, e a estética torna-se ética.

Felicíssimo, narrador que se assume néscio, revela, paradoxalmente, sabedoria essencial. Sua voz simples é também a voz de quem intui o fundamental. Narrar é resistir, dar testemunho, inscrever na memória uma vida que o mundo deseja apagar. Ao dar voz a esse narrador, Valter Hugo Mãe devolve dignidade aos marginalizados, transformando literatura em política da memória.

A metáfora da escuridão sintetiza essas dimensões. É limite, ausência de garantias, espaço da dúvida, mas também lugar do amor. O Deus da escuridão não ilumina para eliminar incertezas, mas acompanha na penumbra. A narrativa aproxima-se de filosofia da esperança: mesmo na noite mais densa, o amor cria sentido. Felicíssimo, limitado e solitário, encontra plenitude nesse amor que se exerce sem luz.

Deus na escuridão é, portanto, mais que a história de dois irmãos. É manifesto sobre a humanidade e afirmação de que amar, mesmo quando implica renúncia, é gesto divino. É tributo às mães, às mulheres, aos pobres, aos diferentes, a todos que sustentam a vida nas margens. Felicíssimo e Pouquinho mostram que a transcendência não está nas alturas, mas na terra dura cultivada com ternura, na fidelidade silenciosa e na coragem de permanecer. É nesse gesto simples e radical que o romance encontra sua verdade: mesmo sem luz, o amor é divino.

Referências

AMARANTE, Rodrigo. Prefácios. In: MÃE, Valter Hugo. *Deus na escuridão*. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2024. p. 9-10.

LÉVINAS, Emmanuel. *Totalidade e infinito*. Tradução de José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2008.

MÃE, Valter Hugo. *Deus na escuridão*. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2024.

CAVARERO, Adriana. *Olha-me e narra-me: filosofia da narração*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2025. 224p.

Marcus Assis Lima

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Vitória da Conquista | BA | BR

malima@uesb.edu.br

<https://orcid.org/0000-0001-8407-1866>

A obra de Adriana Cavarero, *Olha-me e narra-me: filosofia da narração* (2025), investiga a intrínseca ligação entre narrar histórias, construir identidades e a importância do outro. Ela define a narração como uma “arte sutil”, alinhando-se a Arendt ao afirmar que narrar é “revelar o significado sem julgar o erro de defini-lo” (Cavarero, 2025, p. 11). Essa característica distingue a narrativa das abordagens filosóficas que buscam definições universais. A autora argumenta que o narrador oferece ao protagonista a capacidade da narrativa de revelar a individualidade. A vida tem seu início com o nascimento. O “quem” de cada indivíduo transcende as definições filosóficas tradicionais do ser humano e a narrativa revela “quem” é através de eventos e vivências que formam sua história. Cavarero enfatiza que compreender o “quem” de cada pessoa implica valorizar aquele que narra nossa história. Esse princípio ressalta a importância das relações pessoais na filosofia da identidade da filósofa. Cavarero distingue o saber filosófico, que busca a universalidade, do saber biográfico, que aprecia a singularidade: quem está “cego do presente” e sem narrativa pessoal torna-se incompleto, reduzido a fragmentos. O nome próprio é considerado uma “síntese verbal singular” que gera questionamentos: o nome do bebê é um presente, e o nascimento, um acontecimento passivo; o nome próprio é um “selo sonoro da identidade do herói”. Desde o início, cada pessoa mostra sua identidade particular aos demais. A identidade, portanto, depende fundamentalmente do olhar do outro.

O “quem” surge na interação, em um “teatro interativo” em que todos atuam e observam simultaneamente. A identidade é “o que se é e o que se revela”, e a singularidade de uma pessoa se revela plenamente ao se conectar com alguém. Aquele que age não compreende totalmente sua identidade, já que a essência reside na singularidade da interação. A vida, similar à jornada de Ulisses, é definida pelas ações do protagonista, sem a necessidade de um autor onisciente. O ser humano é o centro de sua própria história, pois essa narrativa é essencial para a própria existência. Ela procura naturalmente um narrador que a molde e, por isso, toda biografia, mesmo sem um narrador específico, terá um protagonista central. A ação mostra um momento fugaz, enquanto a narrativa mantém a identidade do protagonista ao longo do tempo. Nascimento, ação e narrativa são elementos essenciais para a identidade em sua busca contínua por reconhecimento.

Cavarero argumenta que a narrativa se fundamenta em ações anteriores, então, “história” (o evento em si) e “narração” (o relato desse evento) são distintas. Toda ação gera um registro, mas nem sempre esse registro se transforma em uma história clara e coerente. Uma narrativa é, essencialmente, a ligação de eventos interconectados. A apresentação pessoal revela a história da pessoa. Uma narrativa que envolve um narrador não é totalmente imparcial em relação ao protagonista. Reconhecemos a singularidade nas interações cotidianas, em que as identidades se manifestam através de histórias de vida diversas. O “ser narrável” reside tanto na lembrança consciente de eventos passados quanto na formação espontânea da memória. Cavarero concebe o eu como um relato intrinsecamente narrável, e não apenas como um dado factual. O “eu narrável” (Lima, 2024) atua simultaneamente como sujeito que atribui sentido à experiência e como objeto ilusório dentro da memória autobiográfica. Cada indivíduo vive uma experiência singular, muitas vezes sem perceber a diferença entre o Eu que conta a história e o Eu que é contado nessa história.

Na “rede de relações” que constitui a existência humana, cada experiência do Eu é identificada em outro que espelha seu caminho. Cavarero afirma que a singularidade transcende a mera aparência física e a voz, manifestando-se também como um eu narrável dotado de uma história única e irrepetível. Todos os indivíduos possuem uma história pessoal que define sua essência, e a memória traz consigo um monólogo interno que reflete a incerteza inerente à vida e, ao mesmo tempo, busca esclarecer a natureza do eu: a identidade se forma e se transforma por meio das interações contínuas com os outros ao longo do tempo. A singularidade, desde o início, garante à identidade uma coesão fundamental para a integridade do eu, isto é, o eu narrável está sempre intrinsecamente ligado a outra narrativa. A memória autobiográfica é, por sua própria natureza, uma narrativa sempre fragmentada e incompleta, então, recomeçar a história pela perspectiva de outro é essencial. O “pacto autobiográfico” de Philippe Lejeune (2008) postula que, ao contar sua própria história, o autor busca validar a autenticidade do que divulga, mesmo sem a necessidade de expor toda a verdade sobre si. A busca pela coesão narrativa visa unir as diversas experiências do eu, formando uma história consistente e dotada de significado. A complexa relação entre o indivíduo, sua vida singular e o narrador vai além do mero texto, impulsionada por uma busca essencial de unidade e reconhecimento, visando validar sua própria história como uma expressão autêntica desse anseio profundo.

A busca pela unidade inerente ao ser narrável surge na crença quase mítica em um momento crucial da vida, um instante singular em que o destino pessoal e a narrativa individual se conectam de forma significativa. Um ato aparentemente simples ou uma demonstração de bravura podem revelar a essência da vida de alguém, conferindo uma unidade memorável à sua identidade. Cavarero afirma que uma autobiografia, por si só, não consegue responder plenamente à questão fundamental: “quem sou eu?”. Biografias narradas por terceiros tendem a oferecer perspectivas mais amplas, embora também estejam sujeitas às suas próprias limitações e imprecisões. A autora concebe a unicidade como a expressão máxima do particular, um “único” que resiste às tentativas de universalização e que pode, paradoxalmente, encobrir a beleza da finitude, definindo o indivíduo como um “este e não outro”. Cavarero propõe uma “filosofia da narração” que questiona a narrativa ocidental dominante, interpretando-a como uma “história de despolitização”.

A noção de “Quem”, central para as reflexões de Arendt e vital para a filosofia de Cavarero, é intrinsecamente relacional e, portanto, contesta a crítica simplista e direta ao narcisismo. O ser narrável é inerentemente dependente de contextos específicos para se mani-

festar plenamente, destacando sua singularidade desde o nascimento como uma promessa silenciosa de revelação. A narrativa, portanto, expressa o anseio profundo por reconhecimento, mas não abarca a totalidade complexa da realidade do eu. O desejo de narrar não é primariamente impulsionado pela busca de reconhecimento externo ou pela contemplação da morte como a essência da vida. Na dinâmica da narrativa, o desejo mútuo de compartilhar e ouvir histórias impulsiona a troca, enquanto a morte, por sua própria natureza, é geralmente desconsiderada ou relegada a um plano posterior. A morte é vista, nessa perspectiva, como uma narrativa que valoriza a vida precisamente em sua ausência, na memória daqueles que permanecem. O simples pedido, “Conte minha história”, reflete o desejo profundo de ser narrado desde a infância até os derradeiros momentos da existência. O começo e a conclusão de uma história de vida operam em planos existenciais distintos, com a introdução marcando a entrada no mundo e o fim representando o silêncio derradeiro.

A profundidade e a erudição da análise de Cavarero lhe renderam reconhecimento internacional. A obra é considerada por figuras importantes, como Judith Butler, como um dos estudos mais brilhantes e inspiradores em filosofia e literatura produzido por uma acadêmica feminista nos últimos anos. Sua influência se estende para além da Filosofia, impactando os Estudos Literários, em geral, e os estudos de (auto)biografias, particularmente. Em resumo, *Olha-me e narra-me* é uma obra de grande impacto que oferece uma poderosa reformulação da identidade através da narração relacional, desafiando séculos de pensamento filosófico ao colocar a unicidade, a pluralidade e a voz feminina no centro da reflexão.

Referências

ASSIS LIMA, Marcus Antonio. O “eu narrável” e o “eu narrado” em Adriana Cavarero: as narrativas de vida de/sobre Herbert Daniel. *Fólio - revista de letras*, [s.l.], v. 15, n. 2, p. 12-23, dez. 2024. DOI: 10.22481/folio.v15i2.15505. Acesso em: 24 out. 2025.

CAVARERO, Adriana. *Olha-me e narra-me: filosofia da narração*. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2025.

LEJEUNE, Philippe. *O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet*. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

GUILLORY, John. *On Close Reading*. Chicago: University of Chicago Press, 2025.

William Weber Wanderlinde

Independent researcher | BR

willww88@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3438-2361>

John Guillory became an influential scholar in the 1990s with *Cultural Capital* (2023), a book that was crucial in the so-called Canon Wars of the period. Guillory turned to the sociology of literature to argue for the necessity of historicizing the concept of value of literary works, as well as recognizing that the history of literature “cannot be dissociated from the history of the school” (Guillory, 2023, p. 60). *Cultural Capital* sparked an interest among scholars in the institutionalization of literature and in understanding the role of academic institutions and practices in this.

This interest was shaped in many ways. One of the main forms was the necessity of understanding the practice of close reading, its first foray into Anglophone academia in the early twentieth century, and its consolidation as an academic practice in the postwar period – what Guillory (2022, p. XII) calls the “postwar settlement”. The practice of close reading (though not the term, as he explains) is of particular interest because of what Guillory (2023, p. 45) understands as a shift in the locus of cultural capital from the “cultural capital of the old bourgeoisie” to the professionals working in graduate programs by the mid-twentieth century. In many ways, the New Critics attempted (and were mostly successful) to legitimize the English discipline by moving it away from what was perceived as a fruitless academicism of literary historians toward a scientific engagement and evaluation of the literary work through close reading.

In *On Close Reading*, Guillory is concerned with understanding why the term close reading only gained traction after the New Critical period, from the 1960s on, as well as why it is so difficult to define it. He tackles the first question by pointing out that, while the term was probably used in conversations during the New Critical period, it was not institutionalized until later, with the rise of the period of High Theory. At this point, close reading was assessed negatively by a younger generation of scholars – increasingly from a wider demographic –, and the term became relevant as the practice of close reading became something to be critiqued.

This critique, however, did not banish the practice, as it was variously absorbed by different theories, becoming a mainstay in academic textual practice until today. Here we can look at Guillory’s own definition of close reading, understood as a cultural practice and defined in intentionally broad terms. For him, close reading must be learned by demonstration and imitation; it is not a method, in the strict sense, as there are no fixed rules to be followed; it is a mode of “explicitation,” to use W. K. Wimsatt’s words, and not interpretation. It is, indeed, “an infrastructure for interpretation” (Guillory, 2025, p. 59); what it does is to show “the work of reading,” and “that is all” (Guillory, 2025, p. 60). Crucially, the definition Guillory brings is not

one aligned with that of the period of High Theory, which subsumed the New Critics' methods of interpretation with the practice of close reading. This allows a reframing of the history of close reading and its impact on reading practices. As his definition dismisses earlier theoretical engagements with close reading, it brings a powerful understanding of what close reading is nowadays, disentangling it from interpretation and ideological ties to New Criticism.

This definition could trigger the creation of a history of close reading, allowing us to understand its impact on the reception of literature as it became the default mode of engagement with literary texts in the academy, as well as its relation to a longer history of reading closely. Understanding close reading in this way might also bring pedagogical implications, helping teachers separate close reading from interpretation as much as possible in their teaching practices, and reflecting on the issues of demonstration and imitation inherent to this cultural practice.

For this enterprise, as well as for new developments in literary studies, Guillory is not averse to the use of neuroscience, using indeed neuroscientific vocabulary, and seeing as necessary an engagement with this growing field in literary studies, more specifically in the study of reading (Guillory, 2025, p. 22). This allows him to ground close reading in more than the socio-historical dimension, adding also a bodily and cognitive dimension that enriches the discussion. Furthermore, this is in tune with Guillory's current broader project of understanding – and tentatively addressing – the crisis in literary studies. The project is explored in more detail in *Professing Criticism* (2022), a book profitably read alongside *On Close Reading*.

In both books, though with different emphases, Guillory discusses the postcritical perspective. While he concedes that this brought a refreshing focus on lay practices of reading, he is categorical in his defense of close reading. For him, "the disciplinary technique of close reading has an important role to play in response to a media situation revolutionized once again by new technology," and is "well worth the effort" of its transmission (Guillory, 2025, p. 86). This is stated by the end of his text, and the more skeptical reader might be left wondering why the effort of the transmission of close reading is worthwhile, as well as how it can help respond to the new media situation. These are crucial questions that cut to the core of debates of the justification of our discipline but are left unanswered. We can understand the restraint of someone well-versed in these kinds of justifications – throughout almost two centuries of the history of English – in not adding yet another instance that will soon be criticized and surpassed. The problem is that, with an increasingly anti-intellectual *zeitgeist*, our discipline needs these kinds of justifications.

Even though Guillory's definition of close reading is refreshing, his account of its rise is problematic for being too Anglocentric. If, as scholars, we decide that we should understand close reading in Guillory's terms, we also need to understand its broader history, not only associated with the Anglo-American university, as he brings here, but as emerging in different parts of the world at different times. This, unfortunately, Guillory does not discuss as much: while he mentions earlier close readers such as Coleridge and Montaigne, he focuses mostly on the American New Critics. Since the book is intentionally short, this is acceptable, but the reader may close it believing that close reading – in the broad definition Guillory proposes – first became institutionalized in the Anglo-American academy, later to be exported to other countries. If this is the case, what should we think about Russian formalism and twentieth-century German philology? Even so, the book might invite scholars to assess close reading's relation with different academic traditions and open the door for comparative studies.

Despite this shortcoming, Guillory opens new ways of exploring a defense of the English discipline, as well as new perspectives for literary studies. We need to remember, furthermore, that Guillory is mainly speaking to the English discipline in the US. This puts this Brazilian scholar who is writing (and possibly his reader) in the situation of trying to understand the usefulness of his discussion in a very different context. For those working in Anglophone literatures, for whom close reading and its discussion are much closer, Guillory's book clearly explains the origin (or at least one origin) of this practice, and touches on topics of intense debate nowadays. For those working on other literatures, however, Guillory's discussion might seem distant, and his concept of close reading, while useful, is hindered by a short text that, though succinct, refrains from touching on points of contact with other traditions. For those, at least for now, the kind of research Guillory is calling for is still too incipient. An engagement with the history of close reading in the Brazilian academy, however, would be enriching, and scholars from different literary traditions might usefully adopt Guillory's definition and answer his call for further research. One hopes that more voices join the discussion of these issues to tackle a crisis in literary studies which, while having specificities in the American context, is global.

References

GUILLORY, John. *Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation*. Chicago: University of Chicago Press, 2023.

GUILLORY, John. *On Close Reading*. Chicago: University of Chicago Press, 2025.

GUILLORY, John. *Professing Criticism: Essays on the Organization of Literary Study*. Chicago: University of Chicago Press, 2022.