

Estampas en el Valley. Un estudio de la obra de Rolando Hinojosa¹

Gabriel Matelo

IdHICS, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP / Conicet
gmatelo@gmail.com

María Laura Spoturno

IdHICS, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP / Conicet
lauraspoturno@hotmail.com

Resumen

Este artículo se propone realizar un estudio comparativo de *Estampas del Valle* (1973) y *The Valley* (1983) del escritor chicano Rolando Hinojosa (1929). Siguiendo la investigación de Rudin (1996), este trabajo busca profundizar en la compleja interacción que se evidencia entre estas dos obras respecto de cuestiones de índole estructural, genérica, estilística, discursiva y, más generalmente, cultural. Más específicamente, se indagarán los procedimientos literarios y traductológicos que median entre ellas y las relacionan. De este modo, el análisis intentará dar cuenta de las operaciones que pueden inscribirse en dos ámbitos principales: el ámbito de la creación literaria y el de la traducción literaria.

Abstract

This article presents a comparative analysis of *Estampas del Valle* (1973) and *The Valley* (1983) by Chicano writer Rolando Hinojosa (1929). Following on Rudin's work (1996), this article explores the complex interaction evident in these two texts regarding structural, generic, stylistic, discursive, and, more generally, cultural aspects. More specifically, we wish to establish the literary and translation procedures which relate and stand between these two works. Thus, our analysis will try to account for operations which can be inscribed within two main domains: the domain of literary creation and the domain of literary translation.

0. Introducción

En esta comunicación, nos proponemos realizar un estudio comparativo de las obras *Estampas del Valle* (1973) y *The Valley* (1983) del escritor chicano Rolando Hinojosa (1929). Nuestro análisis toma como antecedente la línea de investigación de Ernst Rudin (1996) pero se propone profundizar en la naturaleza y compleja interacción que se evidencia entre estas obras respecto de cuestiones de índole estilística, genérica, lingüística y, más generalmente, cultural. Más específicamente, nos interesa establecer las estrategias literarias y traductológicas que median entre estas dos obras y las relacionan. La existencia literaria de estas dos obras puede, por un lado, considerarse como individual y autónoma, y por el otro, como parte integrante de *Klail City Death Trip Series*. Nuestro análisis intentará dar cuenta de los procedimientos que pueden inscribirse principalmente en dos ámbitos: el de la creación literaria y el de la (re-)creación o traducción literaria. Este trabajo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección comentaremos brevemente sobre la operación interlingüística conocida como *auto-traducción* para luego ofrecer algunas particularidades de la auto-traducción en el caso de Hinojosa. En la segunda sección, presentamos el análisis de las obras

¹ Una versión ampliada y profundizada de este trabajo ha sido presentada para su evaluación en una revista de traducción.

de Hinojosa otorgando atención especial a los desplazamientos genéricos evidentes en la versión en inglés de la obra. Finalmente, ofrecemos algunas conclusiones y perspectivas.

1. Acerca de la auto-traducción o recreación literaria

Desde el punto de vista de los estudios de traducción, la versión en inglés de la obra, *The Valley*, reviste gran interés pues nos enfrenta con la obligación de repensar ciertas cuestiones y definiciones. En 1976, Popovič define la *auto-traducción* como la traducción de un texto original que realiza el mismo autor. Para Popovič, la auto-traducción es una traducción en sentido estricto, que no puede considerarse como una variante del original. Otros cuestionan el estatus de la fidelidad y pregonan las libertades que puede tomarse el traductor, quien, al ser también el escritor de la obra, no estaría sujeto, en principio, a las mismas restricciones de forma y fondo que el traductor literario común. Por esta razón, a menudo se prefiere el término de *recreación* por sobre el de *auto-traducción*. Lo cierto es que el caso de los escritores cuya identidad discursivo-literaria aparece atravesada por dos lenguas, como por ejemplo es el caso de Hinojosa y de los autores chicanos en general, torna la cuestión aún más compleja cuando intentamos deslindar la cuestión de las lealtades y filiaciones lingüísticas, literarias, estéticas y, en ocasiones, también políticas del escritor a partir de su texto. Como es de suponer, el plurilingüismo literario trae a la escena consideraciones de índole psicológica que podrían explicar las razones que llevan a que un escritor elija una lengua en favor de otra². Hay, como propone Grutman ([1998] 2009: 257), una serie de preguntas básicas pero claves que debemos hacernos cuando intentamos elucidar el posicionamiento del escritor bilingüe con respecto a la elección de su lengua literaria para la escritura de una obra particular. Grutman nos invita a pensar en los siguientes puntos: ¿en qué momento de la carrera y de la vida del escritor aparece la auto-traducción o recreación objeto de nuestro estudio? ¿Se trata de una práctica sistemática o aislada en la carrera literaria del escritor? ¿La lengua del original es la lengua materna del escritor? ¿Hay una constante entre la lengua en la que el escritor escribe la primera obra y la que usa para la traducción o hay variación? ¿Se trata de producciones independientes y separadas en el tiempo o simultáneas? ¿qué relaciones pueden establecerse entre el original y la traducción? Y podríamos agregar: ¿quién publica una y otra obra? ¿a qué público se dirigen?

En relación con la publicación de *The Valley*, la revisión de estas preguntas nos permite recabar la siguiente información. La obra completa de Rolando Hinojosa muestra una preferencia del escritor por el español como lengua de expresión literaria. Debemos tener en cuenta que dado que las traducciones al inglés de su obra no han sido siempre el fruto de su propia creación, el hecho de que *The Valley* sí lo sea encierra un sentido. Asimismo y tal como el propio Hinojosa manifiesta en una entrevista (Hinojosa y Bruce-Novoa [1980] 1999), *Estampas* apareció originalmente acompañada de una traducción al inglés bastante literal, cuya autoría les corresponde a Gustavo Valadez y José Reyna.³ Así, podríamos pensar que la versión en inglés de Hinojosa de esta obra forma definitivamente parte de su proyecto creador. *The Valley* aparece en 1983, diez años después de su antecesora, *Estampas del Valle*, en un momento en el que Hinojosa ya era considerado como un escritor consagrado de la literatura chicana. Por otra parte, la década de los ochenta marca un momento especial para la literatura chicana que comienza a experimentar un movimiento de expansión dentro y fuera de los Estados Unidos. Ya entrados en la década de los noventa, se dan dos fenómenos de importancia: por un lado, las voces de las escritoras mujeres chicanas comienzan a resonar en los círculos literarios y académicos y, por el otro, obras fundamentales de esta literatura

² Esta cuestión, de indudable interés, queda por fuera del ámbito de incumbencia del presente trabajo.

³ Al parecer, esta edición bilingüe tenía como propósito posibilitar la inclusión de esta obra en los programas de estudio de las universidades estadounidenses. Para un estudio de la versión de Valadez y Reyna podrá consultarse Akers (1993).

comienzan a traducirse al español y también al inglés (ej.: la versión de *Pocho* de Cantú, 1994, y la versión de *Mango Street* de E. Poniatowska, 1994; la versión de Foster de *Peregrinos de Aztlán*, 1992). La versión al inglés de Hinojosa, que data de 1983, parece anticiparse a este segundo momento. Estas obras traducidas muchas veces son avaladas por sellos editoriales estadounidenses como Random House pero, sin duda, buscan su espacio en el sistema literario y en el mercado hispanohablante, muchas veces, con los ojos puestos en Latinoamérica y especialmente en México como centro cultural de difusión principal. En el caso de las obras que nos convocan, la casa editorial responsable de la primera publicación de *Estampas del Valle* fue la prestigiosa firma Quinto Sol (1970-1975), la cual, en su corta existencia, dio a conocer la obra de otros grandes escritores chicanos como Tomás Rivera, Rudolfo Anaya y Estella Portillo Trambly. *The Valley*, al igual que las subsiguientes ediciones y reimpressiones de *Estampas*, cuentan con el aval editorial de otra prestigiosa casa editorial: Bilingual Press/Editorial Bilingüe, un agente de difusión fundamental para la literatura y la cultura chicanas. En todos los casos, se trata de sellos editoriales que tienen o han tenido su sede principal en Estados Unidos.

En cuanto a las lenguas de expresión, Hinojosa se diferencia de otros escritores chicanos en el hecho de que su competencia lingüística es excelente, tanto en inglés como en español, razón que lo habilita a una verdadera decisión y toma de posición cuando privilegia el español como su lengua literaria. Otros escritores chicanos no cuentan con un repertorio lingüístico que les permita desarrollar su escritura en español, con lo cual, escribir en inglés no constituye una decisión que pueda definir necesariamente un acto identitario. A estas preguntas iniciales, como sugiere el propio Grutman, debemos sumar la consideración de la coyuntura política y social en la que se insertan el original y la traducción. En otras palabras, en situaciones de contacto lingüístico, existe una ineludible pugna entre las lenguas que reciben el estatus de mayoritario y minoritario, la cual puede determinar, en ocasiones, la necesidad de que exista una (auto-)traducción o recreación. Otro punto de interés, según hemos esbozado al hablar de las editoriales, es la consideración de la tradición literaria y del mercado; es decir, los ámbitos en los que puede circular ahora la obra (auto)traducida o recreada. Este punto se vuelve de singular importancia en el caso de la literatura chicana, en general, y en el de Hinojosa, en particular, pues este es uno de los pocos escritores cuya obra circula desde un ámbito hispanohablante a un ámbito anglohablante. Probablemente, se pueda entrever el intento de, por un lado, ampliar el público lector, y, por el otro, de insertar la obra traducida o recreada en una tradición literaria diferente. Para explorar este punto, debemos indagar, como apunta Grutman, acerca de la relación que se establece entre el mentado texto original y la traducción efectuada por el mismo escritor, punto que desarrollaremos en la sección siguiente. Como hemos anticipado, a diferencia de lo que ocurre habitualmente con la traducción interlingüística de una obra literaria, el traductor/autor puede hacer uso aquí de todas las licencias que considere oportuno. Aquello que sería generalmente penalizado en una traducción ordinaria se permitirá en el espacio de la auto-traducción, la cual, generalmente, resulta una recreación o segunda versión del texto que le da origen, que cuenta, por tanto, con el respaldo de la *autoridad* del escritor.

2. Análisis de *Estampas del Valle* y *The Valley*

La obra cuyo análisis nos concierne ha recibido sucesivamente tres títulos: *Estampas del Valle y otras obras* (edición original de 1973), *Estampas del Valle* (impresiones posteriores de 1977 y 1980) y, en su versión en inglés del propio Hinojosa, *The Valley* (1983). Se registra así un proceso que lleva a una progresiva mayor unificación y cohesión del conjunto de textos que conforma la obra: desde una especie de miscelánea de obras de textos minificcionales (*Estampas del Valle y otras obras*) a lo que podría catalogarse como una novela fragmentaria minimalista de representación comunitaria (*The Valley*). En efecto, el autor mismo en un prólogo titulado “A quien pudiera interesar” comenta sobre ese proceso de unificación.

Desde la primera edición en español (1973), todas las ediciones de la obra, tanto en español como en inglés, presentan una estructura de cuatro secciones, las cuales cambian de nombre, ubicación espacial y redimensionamiento cuantitativo solamente al pasar de la versión en español a la versión en inglés. El título original, *Estampas del Valle y otras obras*, implica la separación de las cuatro secciones como obras independientes pero la lectura de los textos permite verificar que varios personajes se conectan en sus historias y reaparecen, lo cual da lugar a relaciones intertextuales que contribuyen a la cohesión interna de la obra. El título posterior, *Estampas del Valle*, agrupa todas las secciones en un único conjunto y en *The Valley* se deja a un lado el sentido individual de “estampas” para enfatizar el carácter genérico de “novela”. Como se podrá apreciar, aquí ya se comienzan a evidenciar operaciones de traducción que no son solo interlingüísticas sino también intralingüísticas.

En las segunda (1977) y tercera (1980) impresiones, el uso de la misma frase “Estampas del Valle” como título de la obra y como intertítulo (Genette 1987) de su primera sección transforma el funcionamiento general de la obra. Por un lado, esa coincidencia es relativamente común en los ciclos de cuentos (*short story cycles*), tanto estadounidenses como latinoamericanos,⁴ pero es importante señalar que produce un efecto de lectura en abismo en el que la obra, como un “todo”, *debe ser* leída a partir de la parte; es decir, desde un punto de vista lógico-paradójico, la parte contiene al todo, se vuelven ambiguos sus límites y la jerarquía parte/todo se deconstruye.

Por otro lado, en la redistribución posterior de las secciones que se hace en *The Valley*, la primera sección, al pasar de contener 20 textos y abarcar la mitad del libro en la versión en español a contener solo 10 en la versión en inglés, se iguala en tamaño a la cuarta sección dejando entre medio las dos secciones menores, produciendo así un efecto de mayor simetría en la versión “novella”. Por tanto, en la versión en español, la sección *Estampas del Valle* es preponderante y las otras tres son los que en la primera edición se denominaban “y otras obras”, dándoles un estatus de autonomía mucho mayor. En las segunda y tercera impresiones, al anular del título la frase “y otras obras”, se le quita esa diferencia explícita y en *The Valley* ya todas aparecen en un mismo nivel.

Otros cambios paratextuales importantes entre las versiones son la existencia de una “Nota preliminar”⁵ y una “Nota que sirve para despabilar”⁶ en la versión en español que en *The Valley* aparecen como “ON THE STARTING BLOCKS” y “A WORD TO THE WISE (GUY)” respectivamente. Asimismo, desde el punto de vista de la localización textual-paratextual, estos dos textos liminares, los cuales en *Estampas del Valle* se encontraban “dentro” de la primera sección del mismo nombre, en *The Valley* se encuentran antes del intertítulo de la misma, por cuanto abarcan, con mayor coherencia compositiva, la obra entera.

La versión en español pone de relieve el carácter paratextual de estos textos a través de la palabra “nota” mientras que en la versión en inglés los títulos revisten un carácter más explicativo, en el primer caso, y más excluyente, en el segundo. En la versión en inglés de la primera nota, la vacilación de que da cuenta la enumeración de “etchings, sketches, engravings, et alii” señala, por un lado, la falta de un único equivalente en inglés para “estampas” y, por el otro, las nuevas motivaciones del escritor, que ya no quiere que su libro sea leído como si fuera un conjunto de estampas sino una novela. En el segundo caso, acaso

⁴ Para profundizar este tema, podrá consultarse: Ingram (1971), Kennedy (1995), Lundén (1999) y Lauro Zavala (2005).

⁵ Esta nota presenta una metáfora de la estructura compleja del texto a considerar: “Estas estampas son y están como las greñas de Mencho Saldaña: unas cortas, otras largas y todas embadurnadas con esa grasa humana que las junta y las separa sin permiso de nadie.” (Hinojosa, *Estampas del Valle*, 25)

⁶ “La gente que aparece y desaparece en estas estampas, así como los sucesos que en ellas surgen, bien pudieron ocurrir o no. El escritor escribe y trata de hacer lo que puede, eso de explicar es oficio de otra gente. Uno cumple con escribir sin mostrar la oreja.” (Ibidem, 25)

en clave irónica, “To the Wise (Guy)” parece contener una nota que no solo está dirigida al hombre sabio, sino también al pícaro, el gracioso, el sabelotodo, lectores implícitos a los no se aludía en *Estampas del Valle*. Por otro lado, en *Estampas* estas secciones destacan la figura del escritor que aparece evocado como tal (“El escritor escribe...” “Uno cumple con escribir...”) mientras que en la versión en inglés, esta figura aparece reemplazada por la del “compiler” (compilador), un elemento mucho más ajeno al texto que el del escritor. Esta distancia se ve reforzada también por otros nuevos datos: la mención de los derechos de autor que le corresponden a este compilador.

Esta versión también pone en foco al lector, que es interpelado directamente desde el comienzo. Como señala Rudin (1996), el tono académico de la versión en inglés desplaza el estilo limpio y escueto que distingue el texto primero. En relación con los elementos paratextuales, la versión en inglés agrega una dedicatoria y luego un epígrafe de Matthew Arnold (“*Born between two worlds, one dead and one as yet unborn*”) que estaban ausentes en el texto en español. El citar a Matthew Arnold funciona como un guiño a la tradición crítica anglo y su lector⁷, y la cita misma es desterritorializada en su sentido con una notoria función política: la frase de Arnold pasa de hablar del *American Pioneer* a hablar de los chicanos. Así, el epígrafe destaca el carácter fronterizo del texto señalando otra instrucción de lectura fuerte para el lector anglohablante.

Otro elemento en el código de la imagen que adquiere mucha relevancia en esta re-creación en inglés es la aparición al comienzo de la misma de un mapa geográfico del condado de Belken (*The Valley*, 6) a la manera de Faulkner con Yoknapatawpha o de Sherwood Anderson en *Winesburg, Ohio*, y que funcionará de manera similar como marco geográfico de toda la *Klail City Death Trip Series* en tanto proyecto creador de Hinojosa. En este sentido, resulta de interés el comentario de Rosaura Sánchez: “*Estampas* funciona más como la “Libreta de anotaciones de temas y personajes que serán desarrollados en obras subsiguientes.” (87)⁸

Finalmente, al denominarla “a novel”, Hinojosa funde las cuatro series de minitextos independientes en una novela fragmentada y comunitaria. Al titularla *The Valley*, dejando de lado las “estampas” originales, la obra en inglés desplaza el énfasis de las unidades textuales individuales como “imágenes del valle”, retratos o estampas de un gran número de personajes, para centrar la atención en la zona geográfica misma: el valle del Río Grande. Por tanto, el estatus representacional cambia de “imágenes de un lugar” al “lugar mismo” aunque el modo representacional (retratos y voces de habitantes y situaciones en el valle del Río Grande) sea el mismo. El título anula la intermediación representacional de la imagen (estampas) y se pretende como más objetiva, señalando directamente el Valle, solo que a través de sus imágenes narrativizadas. Además, en esta proliferación de textos unitivos que incorpora *The Valley*, en la misma página del título aparece la siguiente indicación (que se propone como un “programa de reescritura y novelización” de *Estampas del Valle* sin hacer alusión directa a ella): “A re-creation in narrative prose of a portfolio of etchings, engravings, sketches, and silhouettes by various artists in various styles, plus a set of photographs from a family album” (*The Valley*, 3). Ya no solo los personajes intradiegticos retratados son un conjunto plural sin protagonistas principales y unificadores de la trama, sino que, ahora, la función autor misma es plural y estilísticamente diversa. Como hemos visto, esta indicación genérica se repite en uno de los elementos paratextuales que introducen el texto.

3. A modo de conclusión

⁷ De allí que se haya dicho que Hinojosa apuntaba a un lector académico anglo para *The Valley*.

⁸ Nuestra traducción. Es interesante remarcar también que en el mapa y los textos el nombre del pueblo Jonesville on-the-river en *Estampas del Valle* es cambiado a Jonesville on-the-Río en *The Valley*.

Para concluir, el examen de estas dos obras de Rolando Hinojosa nos permite realizar las siguientes observaciones y reflexiones. En primer lugar, resulta evidente que al publicar su “re-creación” en inglés en 1983, Hinojosa no tradujo su obra al inglés sino que la reescribió o recreó, incorporando, como ha sido notado (Rudin 1996), explicaciones, especificaciones, detalles, traducciones, cambios de tono, registro y estilo importantes. La versión en inglés es un tercio más extensa que su par en español y la información que incorpora le permite al lector, tanto chicano como anglohablante, comprender mejor el mundo intradiegetico construido en la obra, mucho más que lo que permitía la versión en español de 1973, de un grado misceláneo casi extremo. Sin embargo y como apunta Rudin (1996), el estilo académico de la versión en inglés recorta también, si bien de otro modo, el lector modelo del texto y excluye a muchos lectores concretos, que se sentirán más alejados del texto de lo que se sentían los lectores de la versión en español. En ese sentido, el posicionamiento diferente de los narradores, que se alejan de los personajes, es significativo. En cuanto a los procedimientos, *The Valley* propone la “narrativización” de un conjunto de textos minimalistas, la mayoría de los cuales, discursivamente hablando, se ubican más en el plano de la descripción y de los bocetos pictóricos que en el del discurso narrativo. En segundo lugar, las claves e instrucciones que aportan los distintos elementos paratextuales, en una y otra versión, evocan la construcción de lectores modelos diferentes. Asimismo, se verifica que la construcción de la imagen del *Autor* en tanto estrategia textual es distinta en uno y otro texto. Por su parte, en la versión en inglés, el tono, el vocabulario y el registro académico, al igual que la distancia de los narradores, contribuyen a instituir lectores diferentes. Las obras se orientan así a públicos lectores también diferentes. Finalmente, *Estampas* y *The Valley* podrán leerse en relación con dos tradiciones literarias. Por un lado, la tradición escrituraria y teórica anglo de los *short story cycles* y, por el otro, la tradición escrituraria y crítica latinoamericana que tiende a pensar estas obras en la tradición de la estética moderna de la fragmentación con ejemplos paradigmáticos en Cortázar, Rulfo y Arreola, entre otros. Es posible afirmar que estas dos tradiciones pueden confluír sumadas al uso de formatos literarios españoles pre-modernos, como la novela picaresca, la cual el propio Hinojosa y los críticos han asociado a varios textos de *Klail City Death Trip Series*. En trabajos futuros será de interés ampliar el corpus de estudio para ponderar si las estrategias elaboradas por Hinojosa en la re-escritura de su *Estampas* hallan un correlato en los procedimientos y operaciones que despliegan las traducciones al español de la obra de otros escritores chicanos.

Referencias

- Akers, J. C. “From Translation to Re-writings: Rolando Hinojosa’s *The Valley*”. *The America’s Review*, 21.1: 91-102, 1993.
- Brito, A. *The Devil in Texas /El diablo en Texas*. Tempe: Bilingual Press. Traducido al español por David William Foster, [1976] 1990.
- Bruce-Novoa, J. *La literatura chicana a través de sus autores*. Madrid: Siglo XXI Editores. 2º edición. Traducción de Estela Mastrangelo, [1980] 1999.
- Genette, Gerard. *Umbrales*. Buenos Aires: Siglo XXI. Capítulos “Los títulos” (51-90) y “Los intertítulos” (250-271), [1987] 2001.
- Grutman, R. “Self-Translation”. En M. Baker y G. Saldanha (eds.), *Routledge Encyclopedia of Translation*. Londres y Nueva York: Routledge, pp. 257-269. 2ª edición, [1998] 2009.
- Hinojosa, Rolando. *Estampas del Valle*. Tempe, Arizona: Bilingual Press/Editorial Bilingüe, 1983.
- _____. *The Valley*. Tempe, Arizona: Bilingual Press/Editorial Bilingüe, 1994.

- Ingram, Forrest L. *Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century*. The Hague: Mouton, 1971.
- Kennedy, J. Gerald (ed.), *Modern American Short Story Sequences: Composite Fictions and Fictive Communities*. Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press, 1995.
- Lundén, Rolf. *The United Stories of America. Studies on the Short Story Composite*. Amsterdam y Atlanta: Rodopi, 1999.
- Popovič, A. *Dictionary for the Analysis of Literary Translation*. Edmonton: University of Alberta, 1976.
- Rodríguez del Pino, Salvador. “Génesis del mundo chicano según Rolando Hinojosa”. En Hinojosa, Rolando. *Estampas del Valle*. Tempe, Arizona: Bilingual Press/Editorial Bilingüe, 1994, pp. 1-18.
- Rudin, E. *Tender Accents of Sound. Spanish in the Chicano Novel in English*. Tempe: Bilingual Press/Editorial Bilingüe, 1996.
- Sánchez, Rosaura. “From Heterogeneity to Contradiction: Hinojosa’s Novel”. En Saldívar, José David. *The Rolando Hinojosa Reader: Essays Historical and Critical*. Revista Chicano-Riqueña. Vol xii Fall - Winter 1984 N° 3-4. Houston: Arte Público, 1985, 76-100.
- Zavala, Lauro. *La minifcción bajo el microscopio*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2005.