

## ***Blurry boundaries: una aproximación al canon literario latino estadounidense***

Karen Lorraine Cresci (UNMdP - CONICET)

En su artículo “Is There a Truly ‘Latino’ Canon? Language, Literature, and the Search for Latino Identity and Power”, publicado en 2002, Mark DeStephano sostiene que el canon latino aún no había sido articulado de manera representativa<sup>i</sup> y se quejaba de la escasez de antologías que retrataran las múltiples facetas de la experiencia latina (2002: 100). Quince años después de la publicación del artículo en que DeStephano cuestionaba la existencia de un canon latino, puede decirse que ha habido una evolución considerable, especialmente si consideramos la gran cantidad de publicaciones de los últimos años. Desde el comienzo del nuevo milenio, la producción literaria de los escritores latinos de Estados Unidos se ha consolidado notablemente. Esta consolidación ha contribuido a esbozar con más claridad el canon literario latino estadounidense. Además, la publicación de varias antologías entre 2000 y 2011<sup>ii</sup> es un indicador de la tendencia creciente a delinear los autores y textos que se consideran canónicos dentro de esta tradición. Estos libros le han dado una mayor visibilidad al discurso literario de esta pujante comunidad.

Las antologías tienen un rol preponderante en la creación y reformulación de un canon literario. Como indica la raíz griega de la palabra, una antología es una “colección de flores”: en este caso, una colección de textos que los editores o compiladores consideran destacados. Según Barbara Benedict, las antologías son “historical surveys of literature, that is, compilations of canonical texts” [compendios históricos de literatura, es decir, compilaciones de textos canónicos]<sup>iii</sup> (1996: 3). Las antologías contribuyen a la formación de gustos, impactan en la fama o el prestigio de autores omitidos e incluidos y establecen cánones (Young, 1996). Además, las antologías son una especie de trampolín, un intermediario que incentiva lecturas futuras. En su prólogo a *The Prentice Hall Anthology of Latino Literature*, Marco Portales plantea que el propósito de una antología es el mismo que el de un “preview” (avance o anticipo) de una película: “[f]rom the passage chosen for inclusion, an anthologist hopes to whet appetites enough to encourage readers to seek out and to read the longer works which contain the featured selections” [A partir del fragmento seleccionado para ser incluido, un antólogo espera abrir el apetito suficientemente para animar a los lectores a buscar y leer las obras más largas que contienen las selecciones incluidas] (2001: viii).

Las antologías abren el panorama e invitan al lector a interesarse en autores representativos de una tradición literaria que aparecen en la selección. La afirmación de Ana Porrúa sobre antologías de poesía latinoamericana también es válida para nuestro análisis: “[e]n el modo de cortar—elección de autores y también de textos—y de disponer los poemas está la lectura crítica del corpus armado” (2011: 260). La configuración del recorte, entonces, abre la posibilidad de lecturas ideológicas.

Mediante un recorrido por tres antologías de literatura latina publicadas en los últimos años, se explorará en qué consiste el canon literario latino estadounidense. El análisis se enfocará en dos factores: el recorte cronológico y los criterios de organización y agrupación de autores y textos.

La primera antología analizada es *The Prentice Hall Anthology of Latino Literature* (2001), editada por Eduardo del Rio. Las 544 páginas de este tomo contienen 32 cuentos, 38 poemas, y 9 obras de teatro. Cada una de estas entradas está precedida por un breve texto bio-bibliográfico sobre el escritor y seguido por una serie de “Discussion Questions”, que señalan la intención pedagógica del libro. La segunda antología, *Herencia: The Anthology of Hispanic Literature of the United States* (2002), contó con la edición general de Nicolás Kanellos, fundador de Arte Público Press, la editorial más importante y antigua especializada en la publicación de literatura de escritores latinos.<sup>iv</sup> Las 644 páginas de esta antología contienen más de 150 entradas, algunas de autores anónimos. Cuenta con un extenso y detallado ensayo introductorio, “An Overview of Hispanic Literature of the United States” (2002: 1-32). Las entradas están precedidas por un breve texto bio-bibliográfico sobre el escritor o la escritora y bibliografía sugerida sobre su obra. La tercera antología, *The Norton Anthology of Latino Literature* (2011), cuyo editor general es Ilan Stavans, es la más extensa de las tres antologías<sup>v</sup>: cuenta con 2487 páginas (más 169 páginas de tres apéndices e índices). Incluye textos de diversos géneros: cartas, crónicas, ensayos, memorias, poemas, obras de teatro, cuentos, capítulos de novelas, discursos e incluso canciones. Estos textos están precedidos por un ensayo bio-bibliográfico sobre el escritor o escritora en cuestión; cuentan con notas al pie (en algunos casos pertenecientes al texto original y otras agregadas por los editores) que ofrecen aclaraciones sobre cuestiones lingüísticas, históricas y culturales, entre otras. Debido al prestigio de la editorial Norton y su larga historia de edición de antologías, críticos como Rafael Dalleo y Elena Machado Sáez consideran que esta antología de literatura latina permitirá reivindicar, codificar e institucionalizar la ascendencia de este campo de estudio (2007: 2).

Al comparar el recorte cronológico de estas tres antologías, se observan diferencias y similitudes. Las tres publicaciones incluyen textos contemporáneos de su año de publicación. Mientras que *The Prentice Hall Anthology* se centra en textos relativamente contemporáneos, tanto *Herencia* como *The Norton Anthology* presentan entre sus textos iniciales los escritos de conquistadores y exploradores españoles, como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. En la introducción de *The Prentice Hall Anthology*, Del Rio explica por qué no se han incorporado textos de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y de José Martí: “while a sense of the historical evolution of Latino literature is crucial to its understanding, selections by figures such as Álvaro Núñez Cabeza de Vaca and José Martí are also not included because of the parameters described here” [mientras que un sentido de evolución histórica de lo que es la literatura de los latinos es crucial para su comprensión, selecciones de figuras como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y José Martí no está incluidas debido a los parámetros aquí descriptos] (2001: 2). Es decir, Del Rio explica esta omisión no por tener un recorte cronológico diferente a las otras antologías, sino por no coincidir con los cuatro factores que utilizó para seleccionar las obras como pertenecientes (o no) a la literatura latina—según Del Rio, una obra literaria latina pertenece a un escritor que tiene ascendencia de un país hispanohablante, que vivió en Estados Unidos por un período significativo, es una obra escrita principalmente en inglés y aborda temas que caracterizan la experiencia latina, tales como la música, la comida, la religión y la identidad. El recorte de Del Rio coincide con la observación que hacen muchos especialistas de *Latino Studies*, quienes consideran que, si bien esta literatura comenzó a emerger a mediados del siglo XIX, la mayoría de los textos que constituyen esta tradición literaria fueron publicados después de los años sesenta. (DeStephano, 2002; West Durán, 2003).<sup>vi</sup>

Por su parte, el comienzo del recorte cronológico en *Herencia* se remonta a 1542. En la introducción, Kanellos, como editor general, justifica el punto de partida de su antología, *La relación* de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, publicado en España, por considerarlo “the first anthropological and ethnographic book in what became the United States” [el primer libro antropológico y etnográfico de lo que se convertiría en Estados Unidos] (2002: 2). Aclara que algunos académicos lo consideran “the first book of ‘American’ literature written in a European language” (2002: 2). En la antología de Norton, fragmentos de *La relación* aparecen en segundo lugar. Los textos iniciales pertenecen a Fray Bartolomé de Las Casas. Además, la antología de Norton incluye un apéndice titulado “Chronology-Literature and History” [Cronología – Literatura e

historia], que consiste en una línea de tiempo de hitos históricos y literarios que comienza en 1492 y llega hasta 2010. Si bien los editores de Norton (como muchos académicos) consideran que el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 marca la fecha de comienzo de la literatura mexicano-americana (2011: 206), la más prominente en la literatura de los latinos dada la superioridad numérica de esta comunidad, ubican (igual que Kanellos) el comienzo de la tradición literaria latina varios siglos antes. En la introducción de la antología de Norton, Stavans postula que los relatos sobre la conquista, exploración y colonización de las Américas constituyen los orígenes de la tradición literaria latina, ya que anuncian “the environmental, racial, class, religious, political, and economic structures on which the future would be built” [las estructuras ambientales, raciales, de clase, religiosas, políticas y económicas sobre las que se construiría el futuro] (2011: 1). El hecho de que estos relatos esbozan conflictos similares a los de textos de latinos de otros momentos históricos sustenta, según Stavans, su lugar como textos fundantes de esta tradición.

Obviamente, los conquistadores españoles no se consideraban “latinos”; sería un anacronismo aplicarles ese rótulo. Como lo denomina Paul Allatson, se trata de un “anacronismo identificatorio” (2006: 31) en el que incurren muchos de los editores de estas antologías. Sin embargo, las definiciones de latino que adoptan muchos de estos editores les permiten un amplio grado de flexibilidad con su selección de autores<sup>vii</sup>. Algunos críticos no ven esta flexibilidad con buenos ojos.<sup>viii</sup> Por ejemplo, Norman Cheadle pregunta incisivamente:

What would the Spaniard Bartolomé de las Casas (1484- 1566), ‘Protector de los Indios,’ think of his new status as a founding figure in the literary canon of the nation of General Custer? Or El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), now imported into the nation-state that made ‘miscegenation’ a dirty word? The mediator between two defunct empires, the Incan and the Spanish, has now been pressed into service to symbolically legitimate a third in decline” (2013: 22).

[¿Qué pensaría el español Bartolomé de las Casas (1484- 1566), ‘Protector de los Indios,’ de su nuevo estatus como figura fundadora del canon literario de la nación del General Custer? ¿O El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), ahora importado al estado-nación que convirtió la “miscegenación” en mala palabra? El mediador entre dos imperios difuntos, el inca y el español, ha sido puesto al servicio de la legitimación simbólica de un tercer imperio en decadencia]

Cabe preguntarse, entonces, por qué estos editores sienten la necesidad de remontarse varios siglos atrás para establecer lo que consideran los comienzos de la tradición literaria latina. La introducción de *Herencia* ofrece una respuesta tentativa. Kanellos considera que, dada la falta de disponibilidad de textos, muchos críticos consideran, erróneamente, que la literatura hispana es nueva, joven, y se relaciona solamente con las experiencias de los inmigrantes (2002: 1). La selección de textos y autores de las antologías de Norton y Oxford parecen buscar erradicar esa idea. Destacan la importancia de esta tradición literaria y la legitiman mediante el peso de la historia al remontar su linaje a un periodo que es anterior incluso a la fundación de Estados Unidos. Además, en el caso de *Herencia*, es probable que esta amplitud del recorte cronológico esté relacionado a los intereses de investigación de Kanellos, el editor general de esta antología. En 1992 lanzó el programa “Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage”, que busca localizar, preservar y publicar contribuciones literarias de los latinos desde el periodo colonial hasta 1960.

En cuanto a la organización y agrupación de autores y textos, son notables las diferencias. La antología editada por Del Rio está dividida en tres grupos según identificaciones nacionales: “Mexican-American Literature”, “Cuban-American Literature” y “Puerto Rican- American Literature”. Cada una de estas tres secciones está dividida, a su vez, en tres subsecciones que corresponden a géneros literarios: “fiction”, “poetry” y “drama”. En el prólogo de la antología, Marco Portales postula que “[s]uch an organizing principle is designed to allow readers to see the similarities as well as the differences among the various Latino literatures and cultures” [[e]ste principio organizador está diseñado para permitir que los lectores vean las similitudes así como las diferencias entre las diversas literaturas y culturas latinas] (2001: viii). Debido a esta organización, hay autores que aparecen en dos secciones diferentes. Por ejemplo, en la sección de “Mexican-American Literature”, Ana Castillo y Sandra Cisneros aparecen tanto en la subsección de ficción como en la de poesía. Portales agrega: “This arrangement allows literature teachers and instructors to teach one, two, or several groups of Latino writers, according to the needs of a particular class. Thus, a Mexican American poem on, say, the school experience can then be compared to one by a Puerto Rican or a Cuban American poet” [Esta disposición permite a los profesores de literatura enseñar uno, dos o varios grupos de escritores latinos, según las necesidades de una clase en particular. Así, un poema mexicano-americano sobre, digamos, la experiencia escolar, puede compararse con la de un poeta puertorriqueño o cubano-

americano] (2001: viii), observación que destaca la función de la antología como herramienta didáctica y explícita que el lector a quien está dirigida esta publicación es un docente o estudiante de literatura a nivel secundario o universitario. Los estudiantes a los que apunta la antología no son necesariamente hispanohablantes, ya que se incluye un glosario con traducciones de palabras al inglés al final de algunas obras

En *Herencia*, en cambio, Kanellos organiza su antología en tres secciones centrales que corresponden a los tres tipos distintivos de expresión que, según postula en la introducción, comenzaron a gestarse desde el comienzo del siglo XIX y continúan en la actualidad (2002: 4). Los tres procesos históricos y patrones de expresión son: “Native Literature”, “The Literature of Immigration” y “The Literature of Exile”, que corresponden a las partes II, III y IV de la antología. Considera que estas tres categorías no solo revelan las tres identidades generales de la comunidad hispánica en Estados Unidos, sino que ayudan a comprender su expresión literaria. A su vez, los textos en las partes II, III y IV están agrupados temáticamente en capítulos<sup>ix</sup>. Están precedidos por una primera parte que se centra en “The Literature of Exploration and Colonization” y seguidos por una quinta parte, el epílogo. La organización temática de *Herencia* se refiere a los textos, no las biografías de los autores; esto permite que se repitan ciertos escritores en diferentes secciones<sup>x</sup>. José Martí, por ejemplo, aparece en el capítulo 10, “Encounters with the Modern City” de la sección “The Literature of Immigration”, con un fragmento del ensayo “Two Views of Coney Island” (2002: 337-341); también la sección “The Literature of Exile”, en el capítulo 16, “Struggle for Spanish-American Independence”, con “With All, and for the Good of All” (2002: 536-544), y en el capítulo 17, “Hymn of the Exile”, donde se citan los poemas I, V y XXXIX de sus *Versos Sencillos*<sup>xi</sup> (2002: 575-577).

La antología de Norton está organizada de manera cronológica. Cuenta con cinco secciones principales: “Colonization: 1537-1810”, “Annexations: 1811-1898”, “Acculturation 1899- 1945”, “Upheaval: 1946-1979”, “Into the Mainstream 1980-Present”. A cada una de estas secciones la precede un ensayo académico del editor, que se centra en aspectos históricos, políticos, intelectuales y estéticos del periodo. Existe una sexta sección, “Popular Dimensions” que incluye una selección ecléctica de obras folclóricas y de géneros populares: *Dichos, Chistes Cartoonistas, Cuentos and Leyendas* y *Canciones*.<sup>xii</sup> También incluye varios apéndices: además de la cronología mencionada anteriormente, hay tratados y ensayos de escritores latinoamericanos “influyentes” (Rodó, Vasconcelos, Paz, y Fernández Retamar). Al incluir la cronología

y los tratados históricos, los editores resaltan la importancia de la historia para comprender la identidad cultural de los escritores latinos. Los ensayos de destacados escritores latinoamericanos resaltan los lazos hemisféricos entre las Américas. Para comodidad del lector, además de la tabla principal de contenidos, organizada cronológicamente, la antología de Norton provee una tabla de contenidos alternativa que organiza a los escritores según su país de origen.

En resumen, estas tres antologías de literatura latina difieren en el recorte cronológico que realizan: mientras que *The Prentice Hall Anthology* se centra en textos contemporáneos, *Herencia* y *The Norton Anthology* trazan un linaje para reafirmar el peso de la tradición literaria. Además, las tres antologías tienen una organización marcadamente diferente. Iluminan distintos aspectos de este corpus literario y tienen en cuenta un público diverso y objetivos disímiles, y revelan diferencias ideológicas. La antología editada por Del Rio se basa en una clasificación nacional y genérica. Apunta a un público lector de estudiantes y profesores, y las preguntas-guía incluidas después de cada texto seleccionado sugieren su función como herramienta pedagógica. *Herencia*, en cambio, clasifica la experiencia de los latinos en categorías temáticas: la literatura de los nativos, de la inmigración y del exilio. Da cuenta de que a pesar de la diversidad de nacionalidades, etnias, etc., los latinos comparten estas experiencias y es posible agruparlos según ellas. Incluye varios textos en español, junto a traducciones al inglés. La antología de Norton se propone la tarea titánica de englobar el panorama más amplio de la expresión literaria latina, y lo logra. Su recorte cronológico amplio y su diversidad de géneros la convierten en un libro de referencia central para la disciplina de *Latino Studies*. Es material de consulta para especialistas y también es ideal para la enseñanza universitaria, con un fácil acceso para consultar un autor específico por sus índices. La existencia de diversas antologías es positiva. Utilizando una metáfora culinaria, recurrente en la literatura latina, con seguridad estas antologías serán capaces de despertar el apetito de los lectores por probar algunos de los textos de los escritores latinos y deleitarse con lo mucho que tiene para ofrecer esta rica y abundante tradición literaria.

## Bibliografía

- Allatson, Paul. "Ilan Stavans's *Latino USA: A Cartoon History* (Of a Cosmopolitan Intellectual)". *Chasqui*. 35/2 (Nov., 2006): 21-41. *JSTOR*. 31 Jul. 2013.
- Augenbraum, Harold, e Ilan Stavans, eds. *Lengua Fresca: Latinos Writing on the Edge*. Boston: Mariner Books, 2006.
- Benedict, Barbara M. *Making the Modern Reader: Cultural Mediation in Early Modern Literary Anthologies*. Princeton: Princeton UP, 1996.
- Bloom, Harold, editor. *Hispanic-American Writers*. Nueva York: Infobase Publishing, 2009.
- Bost, Suzanne y Frances R. Aparicio, Eds. *The Routledge Companion to Latino/a Literature*, Nueva York: Routledge, 2012.
- Cheadle, Norman. "Emergindo de Uma Nuvem: A Posição Discursiva Inter-Americana Da Literatura Hispano-Canadense." *Interfaces Brasil/Canadá* 13/2 (2013): 17–55.
- Cresci, Karen. "What is Latino Literature?" *Actas de las I Jornadas Nacionales del Profesorado de Inglés*. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades, 2016.
- Dalleo, Raphael, and Elena Machado Sáez. *The Latino/a Canon and the Emergence of Post-Sixties Literature*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Destephano, M. T. "Is There a Truly 'Latino' Canon? Language, Literature, and the Search for Latino Identity and Power." *Journal of Hispanic Higher Education* 1/2 (2002): 99–110. Web.
- Kanellos, Nicolás, et al. Eds. *Herencia: The Anthology of Hispanic Literature of the United States*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.
- Machado Sáez, Elena. "Reconquista: Ilan Stavans and Multiculturalist Latino/a Discourse". *Latino Studies*. 7/ 4 (2009): 410–434.
- Porrúa, Ana. "Antologías". *Caligrafía tonal: Ensayos sobre poesía*. Buenos Aires: Entropía, 2011.
- Rio, Eduardo del, ed. *The Prentice Hall Anthology of Latino Literature*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
- Stavans, Ilan, et al., Eds. *The Norton Anthology of Latino Literature*. New York: W.W. Norton & Co., 2011.
- Wall, Catharine. "Review: *Herencia*". *World Literature Today*. 77/3/4 (octubre-diciembre 2003): 156-157. *JSTOR*. Web. 29 Jul., 2016.

West-Duran, Alan. "Introduction". *Latino and Latina Writers*. Ed. Alan West. Nueva York: Charles Scribners & Sons, 2003.

Young, David. "Verse-Bouquets". *Field: Contemporary Poetry and Poetics*, N° 54 (Primavera 1996), Oberlin College Press.

## NOTAS

---

<sup>i</sup> DeStephano aclara que "notable progress has been made in the collection of Chicano and Neorican literature, but the same cannot be said for Cuban, Dominican, or other literatures of more recent Hispanic immigrant groups to the United States" [ha habido un progreso notable en la colección de literatura chicana y neorican, pero no puede decirse lo mismo sobre la cubana, dominicana, u otras literaturas de grupos hispánicos que han emigrado a Estados Unidos más recientemente] (100).

<sup>ii</sup> Además de las tres antologías que se analizan en este trabajo, otros títulos destacados publicados después de 2000 son *Lengua Fresca: Latinos Writing on the Edge* (2006), *Telling Tongues: A Latin@ Anthology on Language Experience* (2007), y *U.S. Latino Literature Today* (2004).

<sup>iii</sup> Salvo que se indique lo contrario, todas las traducciones de citas del inglés al español son propias.

<sup>iv</sup> Kanellos también editó una antología homóloga, *En Otra Voz* (2002), que apunta más a un público hispanohablante o bilingüe, ya que la mayoría de los textos está en español. Aunque muchos de los textos se superponen con los de *Herencia*, la selección no es idéntica y hay alrededor de 130 entradas, algunas menos que en *Herencia*.

<sup>v</sup> En la sección de agradecimientos, Stavans la describe como una "mammoth endeavor" (2011: lxi), literalmente, un "emprendimiento tamaño mamut," es decir, un proyecto gigantesco.

<sup>vi</sup> Esto se observa, por ejemplo, en la cronología de publicaciones destacadas que aparece al final de la nueva edición de *Hispanic-American Writers* (2009), editada por Harold Bloom. Dicha cronología, que va desde 1874 hasta 2007, incluye veintiún acontecimientos anteriores a 1960 y ciento dieciocho acontecimientos posteriores a ese año.

<sup>vii</sup> Para un análisis sobre las definiciones de "latino" adoptadas por los editores de estas antologías, véase "What is Latino Literature?" (Cresci, 2016).

<sup>viii</sup> Algunas especialistas que cuestionan este recorte son Elena Machado (2009) y Suzanne Bost y Frances R. Aparicio (2012).

<sup>ix</sup> Los capítulos no cuentan con un texto introductorio que explique la agrupación. Se da por sentado que la afinidad temática emerge de los textos.

<sup>x</sup> Por ello, no resulta sencillo para el lector ubicar escritores específicos. En su reseña de esta antología, Catharine Wall se queja de la ausencia de un índice organizado según autores y títulos (2003: 156).

<sup>xi</sup> La antología incluye una versión en inglés y, en una columna paralela, la versión original en español. La canción popular cubana "Guantanamera" contiene cuatro estrofas, tres de las cuales pertenecen a los poemas citados en *Herencia* y una cuarta que pertenece al poema III, también de *Versos Sencillos*.

<sup>xii</sup> Los títulos aparecen en español en el original.