

Judy Grahn en traducción: discusiones sobre la reescritura de poesía en lengua inglesa

Luciana Beroiz
Universidad Nacional de Mar del Plata

Resumen:

Poeta y activista norteamericana, Judy Grahn es miembro fundadora del West Coast New Lesbian Feminist Movement. Grahn incorpora en su poesía algunas de las técnicas características de los textos de Whitman, Ginsberg y Stein, pero las transmuta para celebrar, en el marco de temáticas feministas y queer, la energía que distingue a toda mujer en su trajinar diario e idealizar, sin sentimentalismos, el vínculo lesbiano. Traducir los textos de Grahn es, sin duda, un proyecto interesante a la hora de enriquecer el campo de la poesía latinoamericana. Este estudio plantea, a partir de las teorías de traducción generativa (Bradford) y traducción prismática (Reynolds), el análisis de las posibilidades de traducción al castellano y sus efectos de una selección de poemas de Grahn.

Palabras-clave:

traducción; generativa; prismática; versiones; poesía

Traducción generativa y traducción prismática: Teorías de la reescritura creativa

Este estudio presenta la discusión sobre la traducción al castellano de dos poemas de Judy Grahn, poeta contemporánea *queer* estadounidense. El tipo de reescritura que aquí se plantea deriva de dos teorías sobre traducción creativa, la traducción generativa y la traducción prismática. En "Generative Translation in Spicer, Gelman and Hawkey", Lisa Bradford describe la traducción generativa como una "poética de traducción que funciona para revelar y reavivar la articulación original mientras se produce una nueva obra de arte" y, a partir de la cual, los traductores logran "trasplantar un texto de manera exitosa dentro de un nuevo campo lingüístico" evitando clonar el texto fuente (2003: 2) [mi traducción].

Una variante que retoma la idea de Bradford sobre la traducción creativa pero pone especial énfasis en la multiplicidad de versiones de traducción de cualquier texto fuente es el concepto de traducción prismática de Matthew Reynolds, profesor en crítica comparada en la Universidad de Oxford. Reynolds explica que la traducción es prismática cuando produce múltiples variantes. Así la metáfora dominante de la traducción deja de ser la de un "canal" entre lenguas y se convierte en un "prisma". El "prisma" se distingue del "canal" porque modifica aquello que pasa a través de él, pero al mismo tiempo retiene similitud con lo que refracta. Se la ve así como una práctica que abre el potencial de significación del texto original y lo reparte en versiones variadas, cada una como desprendimiento del original pero también distinta de él, y, a su vez, relacionada con sus otras versiones. Para lograr esto es necesario leer de manera prismática, es decir escapar de las posibilidades

binarias de recepción, descomponer el texto en todos sus componentes y considerar distintas posibilidades de resignificación. Así, a partir de esa lectura, el traductor puede actuar como un prisma al desarmar el texto para luego recomponerlo y recrear la interpretación del mismo en distintas opciones (2019).

Karen Emmerich, comparatista y traductora norteamericana, amplía aún más las posibilidades de la traducción cuando cuestiona la existencia de un original. En *Literary Translations and the making of originals* (2017), Emmerich argumenta que ninguna traducción puede editar o manipular un texto pre-existente y estable ya que todo texto está sujeto a su condición textual de diferencia y variabilidad, es decir su naturaleza es cambiante (2017: 2), y que el concepto de "texto original" es una creación del traductor, cuyas reescrituras establecen un texto fuente (2017: 148).

El traductor, a través de sus prácticas, continúa el crecimiento reiterado de un trabajo en otra lengua, es decir, genera diferentes versiones que corporiza mediante textos. Emmerich estructura este argumento alrededor del binario "trabajo" / "texto" de Peter Shillingsburgh, para quien un "trabajo" es un producto de la imaginación que toma diferentes formas textuales. Emmerich expande el concepto de "trabajo" para referirse a las distintas versiones a través de las lenguas, liberando así al traductor de la búsqueda de equivalencias y, en cambio, permitiéndole representar en los textos de sus traducciones sus propias interpretaciones de lo que el trabajo significa. De esta manera, los traductores seleccionan, a la manera de un editor, elementos dentro del trabajo, textuales o no textuales, determinando cómo éste expresa significados (2017: 24).

Considerar estas ideas a la hora de traducir Grahn permite un interesante viaje por diferentes versiones de sus poemas y los efectos que cada opción propone a la hora de su recepción. Veamos ahora en la práctica las maneras en que los textos seleccionados para este estudio significan en castellano según las distintas interpretaciones y sentidos que el traductor decida priorizar y, por consecuencia, textualizar.

Traducciones de la poesía de Judy Grahn: estrategias para una re-escritura original

La poesía de Grahn se caracteriza por la fragmentación, el uso de la repetición y una sensualidad, que se deja vislumbrar a través de patrones típicos de ritual. Grahn -poeta, activista, académica y miembro fundadora del movimiento feminista lesbiano de la costa oeste en los Estados Unidos- es conocida por sus escritos de tinte político y su marcada agenda queer y feminista. En los poemas seleccionados para este estudio, "Slowly: a plainsong from an older woman to a younger woman" y "Sheep", ambos de la colección *love belongs to those who do the feeling: New & Selected Poems* (2008), Grahn considera cuestiones de identidad, género y ejercicio del poder a través de la construcción de

productivos choques que derivan de la cuidadosa combinación de imágenes y versos de compacto y denso significado.

En "Slowly: a plainsong from an older woman to a younger woman," Grahn presenta una voz poética que, en diálogo con un otro, se describe de manera contradictoria a través de la negación, la interrogación y la acción. El texto presenta una enumeración de preguntas dubitativas, sin signo de puntuación, sobre la personalidad del hablante, sus posibilidades de auto-definición, y la conexión con su oyente. Las acciones que se mencionan pueden clasificarse en dos grupos, por un lado, se hace referencia al deseo - "wanting wanting"- y la creatividad - "writing writing" y "speaking speaking", y a sus opuestos, "unwanted", "unwritten" y "unspoken", y, por el otro, se menciona el empoderamiento, "was I not building/forming braving//was I not ruling/guiding naming" (-) (ver traducción al pie).

La combinación de estrategias en relación al aspecto fonológico de este poema es, sin duda, el mayor desafío a la hora de intentar su reescritura. Grahn combina la cesura, la rima, la repetición y la aliteración de manera rítmica y dinámica. Por ejemplo, el verso "am I not crinkled cranky poison" incluye la aliteración del sonido /cr/ y la oclusiva /p/ al final. Una posibilidad que permita mantener dicha combinación es, "no soy yo arruga rareza ponzoña", en la que, aunque la aliteración pierde el acoplamiento "cr", el sonido "r" permanece y se combina con el sonido "p" de "ponzoña". Otro caso similar es "am I not simple/brittle spitting", en el que Grahn juega con los sonidos /i/ y /t/. Una traducción posible sería "no soy yo simple/endeble babeante", en la que el efecto del sonido /i/ es reemplazado por el sonido /e/ en la versión castellana. Si otras opciones fueran consideradas, como "no soy yo simple/frágil escupiendo" ó "no soy yo simple/quebradiza salivando", la acústica original y la rima visual se perderían por completo.

Sin embargo, hay cuestiones de significado que no son menores. La traducción de la palabra "spitting" es, en realidad, la que genera diferencias importantes de sentido en castellano. La descripción de una persona "babeante" representa a alguien sin demasiada agencia; en cambio si se opta por las opciones "salivando" o "escupiendo" se describe a alguien con cierta capacidad de acción. En el primer caso hay afinidad semántica entre los vocablos - "simple", "endeble" y "babeante". En cambio, con las otras opciones el verso se hace contradictorio. Es aquí adonde las ideas de Bradford y Reynolds adquieren relevancia ya que vemos como las posibilidades en la lengua receptora, al menos en el caso del castellano, pueden recrear imágenes diversas, inclusive radicalmente opuestas.

En "Translating Poetic Discourse: Questions of feminist strategies in Adrienne Rich", Myriam Díaz Diocaretz describe la poesía Grahn como una yuxtaposición de actos de habla

que desafían paradigmas existentes de opresión, en particular los relacionados al discurso e ideología patriarcales. Esta particularidad de los textos de la poeta, su crítica a códigos de género pre-existentes que están atravesados por los dictados de la patriarquía, debe ser considerada por todo traductor que se embarque en la reescritura de los mismo (1985: 54-55). En este caso, entonces, la elección entre "babeante" y "escupiendo" marca la diferencia entre paradigmas contradictorios afectan de distintos modos la agenda feminista propuesta por la poeta.

En cuanto a las múltiples posibilidades en el campo semántico los versos "was I not over/over ridden?" abren la puerta a un interesante juego. Grahn juega con la dilatación y la fragmentación para generar dos significados consecutivos contradictorios. Mientras que el primer verso implica la posibilidad del avasallamiento de la voz poética, el segundo refiere a las ideas de salvación o perdón. No obstante, la versión castellana no permite este tipo de fragmentación con un efecto similar. Una recreación viable de este verso que se asemeja al original en cuanto a la dilatación y posterior re-significación sería, "no fui yo sobre/sobre seída". Sin embargo, el primer verso deja de tener sentido en sí mismo. El efecto que genera suspenso se ha preservado pero se sacrifica la independencia semántica del primer verso.

Finalmente, es importante discutir la traducción de "am", palabra que se repite verso por medio, da ritmo y es clave para el mensaje final del poema. Por un lado debemos tomar en cuenta que "am" puede traducirse al español de dos maneras, "soy" o "estoy". En este caso, en la mayoría de los versos en donde aparece, la traducción que corresponde es "soy". Sin embargo, algunos versos también admiten la opción "estoy" pero dicha elección afecta las demás opciones semánticas. Por ejemplo, los versos "am I not broken/ stolen common" pueden reescribirse, "no soy yo inservible/robada común" o "no estoy yo quebrantada/robada común". El problema de la segunda opción es que si ambos versos se consideran encabalgados, el verbo "estoy" es gramaticalmente incorrecto en su colocación con el adjetivo "común".

Otro ejemplo de disyuntiva entre "soy" y "estoy" es el verso "am I not glinty-eyed and frozen", que puede traducirse como, "no estoy yo congelada y de ojos brillantes". En este caso, es la palabra "frozen" la que genera complicación. Otra posibilidad en castellano para esta palabra sería "bloqueada" aunque la misma también requiere el verbo "estar". En cualquiera de los casos, el uso de "estar" no suena correcto en su colocación con "glinty-eyed", "ojos brillantes". Aquí, a diferencia del caso anterior, sí hay una problemática que tiene que ver con el uso apropiado de las formas gramaticales del verbo "ser" y "estar". Es además algo a considerar que la ruptura de la repetición "am" al ser traducida como "soy" y "estoy" es una cuestión que afecta la dinámica y musicalidad del poema. El título,

que incorpora la referencia al "canto llano" o "canto gregoriano", también determina el tipo de discurso que la poeta propone. Es por esto que si la decisión del traductor fuera ser fiel a la definición del título podrían romperse reglas gramaticales con tal propósito; sería esto sin duda una opción creativa de reescritura que significaría la apertura a un abanico de posibilidades.

Otro poema interesante de la colección de Grahn es "Sheep". El texto cuenta las relaciones de poder entre un pastor, sus ovejas y su mujer. Grahn expone la prepotencia, el autoritarismo y la violencia del patriarcado mediante versos que se asemejan a un lamento cantado. Ahora bien, si se decide que se debe priorizar la conservación de las características fonológicas o acústicas del poema el traductor deberá apelar a distintas estrategias, entre ellas la reducción de las posibilidades semánticas en la traducción de ciertos vocablos, la redistribución de las palabras en los versos y la utilización de opciones de rima visual en lugar de rima auditiva. Sin embargo, el traductor también puede optar por hacer foco en la agenda feminista de la poeta aunque esto lo obligue a modificar algunas de las características semánticas propias del texto fuente.

Por ejemplo, la traducción de los versos "The flock would start to run, then freeze/The first four leaders had broken knees." puede reescribirse "Las ovejas comenzarían a correr, luego se quedarían quietas/Las primeras cuatro líderes tenían sus rodillas rotas." En este caso se elige utilizar "ovejas" en lugar de "rebaño" para incorporar la palabra "quietas", en femenino y plural, y lograr la rima con la palabra "rotas". Darle predominio a la opción "quietas" como traducción de "freeze" cuando otras posibilidades en castellano, como "se congelarían" o "se detendrían súbitamente", hubieran sido más precisas a la hora de referir su significado original, es también una decisión que tiene que ver con priorizar la preservación del aspecto fonológico del texto sobre otros.

Por su parte la traducción de los versos "The shepherd leads an easy life"/ "I know, I know," cried the shepherd's wife," como "'El pastor lleva una vida sencilla"/ "Lo sé, lo sé," gritó la pastorcilla." sirve de ejemplo de manipulación semántica presente en toda reescritura creativa. En este caso se opta por traducir "shepherd's wife" como "pastorcilla" para que rime con "sencilla" del verso anterior. Sin embargo, los cambios realizados para el desarrollo de dicha rima hacen que se pierda el foco sobre la idea de posesión de la versión en inglés y ofrece una imagen más *naive*, adolescente y libre de la protagonista. Una vez más, el traductor debe decidir si preservar aspectos fonológicos o remitirse a recalcar la crítica que hace Grahn a la manipulación violenta del patriarca.

Por último, en la traducción de "while the dog warned, in his dog's run,/ "Hawk, the shepherd has bought a gun!" como "mientras el perro advirtió, en su corrida,/ "Halcón, ¡el pastor ha comprado una carabina!" puede optarse por "carabina" como traducción

para "gun" para que rime con "corrida" cuando, en realidad, "carabina" no es el término específico para traducir "gun". En cualquiera de los casos citados se elige alterar los sentidos originales de los vocablos en cuestión y afectar la exactitud semántica para preservar la rima.

En otras instancias debe apelarse al reordenamiento de algunos versos en la lengua receptora para mantener la rima. Así, "He dresses me out in a narrow skirt/and leaves me home to clean his dirt." puede traducirse como "Con una estrecha falda me hace desfilarse/y me deja en casa para su inmundicia fregar." En este caso, además, se agregan vocablos al primer verso, y por lo tanto nuevo significado, para lograr una rima con sentido. Otro ejemplo de esta dinámica se produce en la traducción de la novena estrofa, "But the oldest dam gave her leg a lick,/And said "Some die slow and some die quick/A few run away and the rest crawl,/But the shepherd never dies at all -/Damn his soul." En la misma riman los dos primeros versos y los tres últimos entre sí. Sin embargo, un modo de traducción que altera dicha organización sería, "Pero la borrega más vieja le dio a su pierna una lamedura/Y dijo "Algunos mueren lento y otros mueren con presura/Algunos escapan y el resto reptan,/Pero el pastor nunca perece -/Maldición su alma merece." En la traducción se reacomodan los versos que riman, los tres primeros versos entre sí y los dos últimos entre sí, y, para lograr la rima entre "perece" y "merece" se requiere un reordenamiento de palabras y una modificación del aspecto morfológico de la palabra "damn" que actúa como verbo en el texto original y se transforma en sustantivo en la lengua receptora.

Finalmente, para la traducción de otros versos se puede apelar al recurso de la rima visual: "Well, I am so glad he doesn't dare/to bring his breaking power to bear" se traduce como, "Bueno, estoy tan feliz de que él no se atreve/a utilizar su poder destructor sobre". De este modo se puede imitar la rima de "dare" y "bear" con "atreve" y "sobre". Se logra así preservar el suspenso al final del segundo verso y el efecto superficial de rima aunque se pierde la sonoridad rítmica del original.

El uso de la combinación de las estrategias mencionadas permite transcribir en español la historia original y da lugar a pequeñas modificaciones y libertades creativas. Por otra parte, el traductor también podría optar por una reescritura sin rima en la que se priorizara la exactitud semántica o recrear una versión en la que figuren, a partir de diversas combinaciones, ambas variables. La teoría de Reynolds que permite la apertura de un texto a múltiples posibilidades en sus traducciones es, sin duda, una manera de liberarse del concepto de versión final y de aumentar la capacidad creativa de cualquier traductor.

Conclusiones: la traducción como multiplicación de sentidos

El análisis de los poemas incluidos en este estudio demuestra cómo las elecciones semánticas y acústicas, las formas sintácticas, el uso de la fragmentación, la dilatación y el juego de palabras desafían formas conservadoras de traducción y promueven la implementación de re-escrituras que recreen los efectos originales de los poemas en cuestión. La traducción, según lo planteado por Bradford y Reynolds, permite la apertura del texto fuente al lenguaje y sus pluralidades y la emisión de múltiples posibilidades de significación. Como Bradford expresa en "Haunted Compositions: Ventrakl and the Growth of Georg Trakl", "siempre presente detrás de una traducción está la presencia fantasmal y ominosa de un texto original, intacto, pero no intocable," para que "diferentes versiones sólo sumen al original" y, de esa manera, aviven la fuente y la hagan florecer" [mi traducción] (2016: 1).

Bradford describe textos que rechazan la idea de permanencia fija en un lugar y cuya "inquieta visibilidad" permanece "en traducción", esperando nuevas lecturas, malinterpretaciones, reelaboraciones, y memoria" (2016: 8). Así, estas nuevas prácticas de reescritura creativa rechazan la idea de *equivalencias* exactas entre lenguas y proponen, en su lugar, la co-creación de *versiones* o *adaptaciones* del original que permiten una variada multiplicación de sentido y efecto.

Anexo

Slowly: a plainsong from an older woman to a younger woman

By Judy Grahn

am I not olden olden olden
it is unwanted

wanting wanting
am I not broken
stolen common

am I not crinkled cranky poison
am I not glinty-eyed and frozen

am I not aged
shaky glazing
am I not hazy
guarded craven

am I not only
stingy little
am I not simple
brittle spitting

was I not over
over ridden?

**Despacio: canto gregoriano de una mujer más anciana a una mujer más joven.
(Trad. en proceso: Trad. Luciana Beroiz)**

no soy yo vetusta vetusta vetusta
eso es indeseable

deseando deseando
no soy yo quebrada
robada común

no soy yo arrugada excéntrica veneno
no soy yo de ojos centellantes y congelada

no soy yo añeja
temblorosa glaseando
no soy yo difusa
precavida cobarde

no soy yo solamente
miserable pequeña
no soy yo simple
endeble babeante

¿no fui yo sobre
sobre seída?

Sheep

By Judy Grahn

The first four leaders had broken knees
The four old dams had broken knees
The flock would start to run, then freeze
The first four leaders had broken knees.

"Why is the flock so docile?" asked the hawk
"Yes, why is the flock so docile" laughed the dog

"The sheperd's mallet is in his hand
The shepherd's hand is on the land,
The flock will start to run, then freeze –
The four old dams have broken knees,"
The dog explained.

The hawk exclaimed:
"The shepherd leads an easy life"

"I know, I know," cried the shepherd's wife,
He dresses me out in a narrow skirt
and leaves me home to clean his dirt.
Whenever I try to run, I freeze –
All the old dams have broken knees."

"Well, I am so glad he doesn't dare
to bring his breaking power to bear
on me," said the hawk flying into the sun;
while the dog warned, in his dog's run,
"Hawk, the shepherd has bought a gun!"

"Why is the hawk so docile?" asked the flock,

"He fell to the ground in a feathery breeze;
He lies in a dumb lump under the trees,
We believe we'd rather have broken knees
Than lose our blood and suddenly freeze
Like him."

But the oldest dam gave her leg a lick,
And said "Some die slow and some die quick
A few run away and the rest crawl,
But the shepherd never dies at all –
Damn his soul.

I'd will my wool to the shepherd's wife,
If she could change the shepherd's life,
But I myself would bring him low
If only, only I knew how."

(Trad. en proceso: Trad. Luciana Beroiz)

"Bueno, estoy tan feliz de que él no se atreva
a imponer su poder destructor sobre
mí," dijo el halcón volando hacia el sol, arriba;
mientras el perro advirtió, en su corrida,
"Halcón, ¡el pastor ha comprado una carabina!"

"¿Por qué es el halcón tan dócil?" preguntaron las ovejas,

"Éste cayó al suelo en una brisa emplumada;
Yace en un mudo nudo debajo de la arbolada,
Creemos que preferiríamos tener rodillas rotas
A desangrarnos y quedarnos de repente quietas
Como él."

Pero la borrega más vieja le dio a su pierna una lamedura
Y dijo "Algunos mueren lento y otros mueren con presura
Algunos escapan y el resto repta,
Pero el pastor nunca perece –
Maldición su alma merece.

A la pastorcilla dejaría mi lana,
Si ella la vida del pastor cambiara,
Pero yo misma haría que se sometiera
Si sólo, sólo cómo hacerlo supiera."

Bibliografía

- Bradford, Lisa (2013). "Generative Translation in Spicer, Gelman and Hawkey" en *CLCweb Comparative Literature and Culture. Purdue University*. Volume 15, Issue 6, Article 12, 2-10.
- (2016). "Haunted Compositions: Ventrakl and the Growth of Georg Trakl" en *Translation Review*, Volume 95, Issue 1, 41-54.
- Collins, Martha y Prufer, Kevin (eds) (2017). "Introduction" Into English: Poems, Translations and Commentaries. Greywolf Press.
- Díaz Diocaretz, Myriam (1985). *Translating Poetic Discourse: Questions of feminist strategies in Adrienne Rich*. John Benjamins Publishing Company.
- Eco, Umberto (2001). *Experiences in Translation*. Toronto: University of Toronto Press.
- Emmerich, Karen (2017). *Literary Translation and the making of originals*. New York: Bloomsbury Academy.
- Grahn, Judy (2008). *Love belongs to those who do the feeling: New & Selected Poems (1966-2006)*. New York: Red Hen Press.
- James, S. H. (1988). *Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies*. Amsterdam: Rodopi.
- Reynolds, Matthew (ed) (2019). *Prismatic Translation*. Cambridge: Legenda.