

BORDERING CULTURE

Traduciendo a las chicanas¹

Claire Joysmith*

To translate or not to translate, that is the question. And since this is what the translator's profession is about and since I have academically, professionally and personally found myself enmeshed in a great deal of necessary translation at several levels, I have had to look for viable answers that will not leave this question dangling and liable to haunt me like an *ánima perdida* in the night air. So the closest I can get to a personal answer is that—to paraphrase Gertrude Stein—a translation is a translation is a translation is a translation.

I refuse, however, to give up the noble art of problem-raising-and-solving in the translating process, and so, rather than enter the labyrinthine (im)possibilities of translation as such, I will attempt to deal briefly with what happens linguistically and *culturally* when texts written by Chicanas in English (used as a main linguistic code) cross borders into a Spanish code during a translation process and how gender

markers come into play in crossing these borders in relation to the degrees of linguistic and cultural translatability.

Y es así como quisiera comenzar a cruzar fronteras aquí mismo refiriéndome en español al impulso detrás de la labor traductoril. Dentro del marco "TeLeCiano" y globalizador de nuestros tiempos, en donde los hechos incluso llegan a sobrepasar a las ficciones, la posible perspectiva desde México sería la de proponer maneras de llevar a cabo algún tipo sui generis y propio de lo que se conoce en ciertos ámbitos estadounidenses como "talking back", en palabras de Bell Hooks,² lo cual habría que buscar, de hecho, "traducir" a un contexto mexicano—dentro de las fronteras mexicanas y con la mira alerta hacia afuera también— mediante la ficción y la poesía.

A esto podría dársele forma en lo que he propuesto como un proyecto traductoril bajo el título tentativo de Antología bilingüe de narrativa y poesía escrita por chicanas/A Bilingual Anthology of Chicana Narrative and Poetry³ que estoy elaborando. La intención sería hacer accesible al público lector mexicano una gama seleccionada de textos de origen chicano y en particular del género femenino a fin de ir despertando conciencia de lo que culturalmente significa la posibilidad de un "talking back" a través de la literatura, a fin de realizar una especie de rayos X tentativo de las alternativas de re-

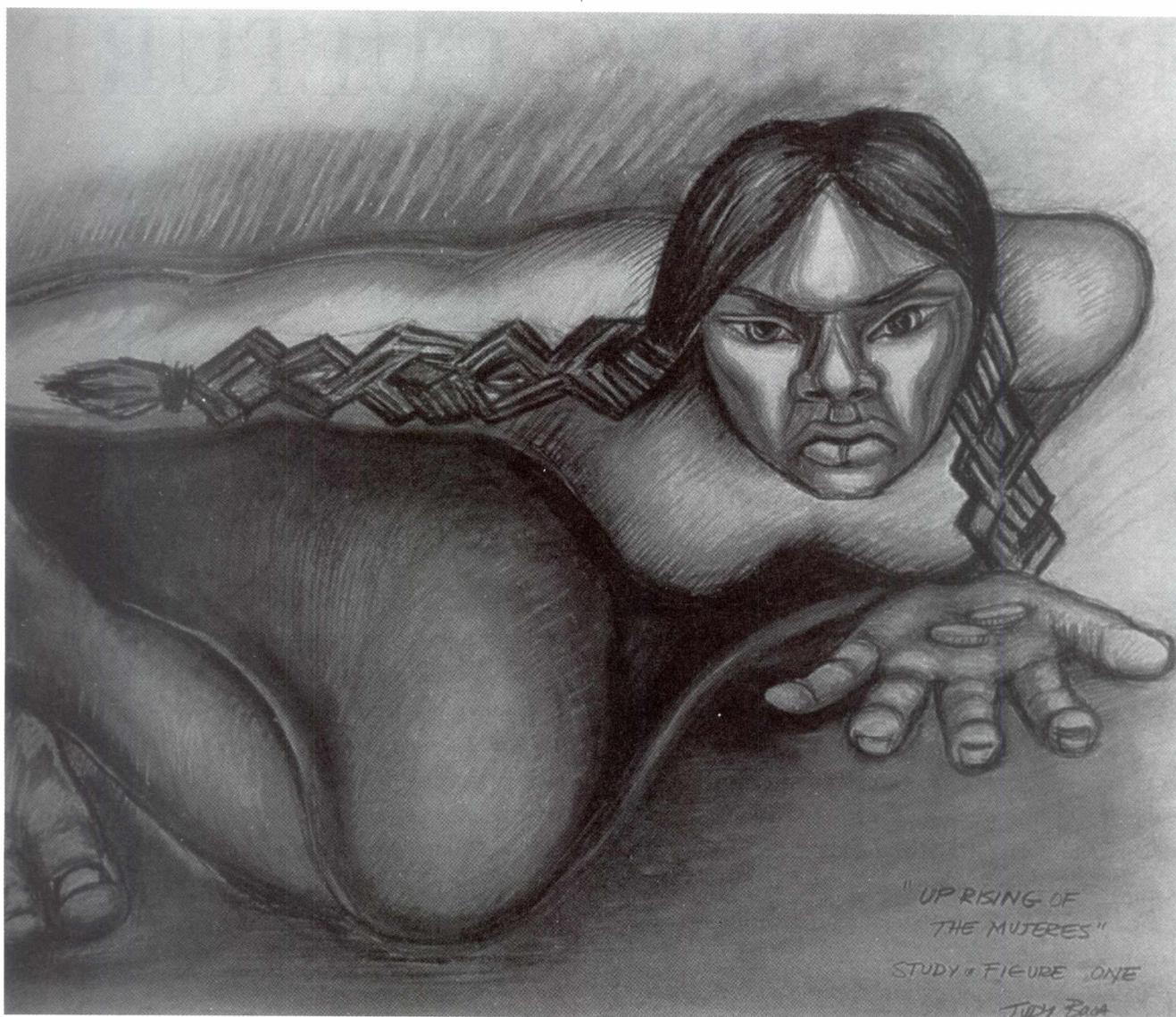
* Researcher at CISAN.

¹ Paper read at the Seventh International Conference on Latino Cultures in the United States/Séptimo Congreso Internacional de Culturas Latinas en Estados Unidos, in Taxco, Mexico, in August 1996. In this exceptional case we publish a text specifically written for a bilingual audience. That is why the fragments in Spanish have not been translated, as it was the ideological intention of the author not to do so. [Editor's Note.]

NOTE: The illustrations for this article were first published in the catalogue *Cara, Chicano Art: Resistance and Affirmation*, University of California, Los Angeles, 1991.

² See Bell Hooks, *Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black*, South End Press, Boston, 1989.

³ I would like to thank the *Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos* for the financial support given for the carrying out of this project.

Judith Francisca Baca, *Uprising of the Mujeres* ©, 1979 (pastel on paper).

sistencia a las manifestaciones de la cultura estadounidense, todo ello visto, reitero, desde una perspectiva mexicana.

Es decir, mediante una traducción que aparezca cara a cara con el texto original, se intenta hacer resaltar las resistencias y efectos variados presentes en los textos chicanos, los cuales, de leerse sólo en español, podrían perder parte de su impacto y de su significación múltiple. Dentro del contexto de estas resistencias, las cuales se abren en abanico, recordemos, para mencionar algo un tanto obvio, que dentro de un texto en donde el código dominante es el inglés, el español surge como ruptura. Es así como se inserta en tanto código alterno, marcador identitario y de resistencia, con tintes emotivos y políticos, en aquellos casos en donde no existe traducción y

en aquéllos en que se vuelve desafío de multifacéticas intenciones, pues existe traducción pero se elige no utilizarla.

Habrà de considerarse que esos mismos textos que se traducen al español llevan ya la carga de la traducción, que si bien no es lingüística en todos los casos, es innegablemente cultural, y en su mayoría presuponen si no el bilingüismo en todos y cada uno de los casos, por lo menos un marcado biculturalismo, el cual se extiende, claro está, no sólo a quien produce /crea ese texto sino también a quien lo reproduce /recrea, o sea el público lector —u oyente, en su caso.

El hecho de que la antología se proponga ofrecer una muestra de la narrativa y poesía de escritoras chicanas —cuyo protagonismo durante los 80 y 90 es consabido dentro de la

comunidad chicana e incluso fuera de ella— tiene como intención darla a conocer a un público lector mexicano. Se plantea, además, como voz mediadora, como lo propone Martha Traba al hablar del texto femenino en su artículo “Hipótesis de una escritura diferente”, en el conocido volumen *La sartén por el mango*. Encuentro de escritoras latinoamericanas, en donde dice que “el texto femenino queda situado en un espacio próximo a... los marginados culturales [...] En otras palabras si opera, como realmente lo hace, desde la marginación podría perfectamente intermediar como lo hacen todas las contraculturas.”⁴ Y si bien el texto femenino se propone como mediador dentro de un contexto (contra)cultural, también puede funcionar como bi/transcultural y, como es posible apreciar en el proceso traductoril, como (re)marcador de lo femenino en cuanto marcadores de género.

Going back to the aforementioned resistance, it is clear that once the Spanish code becomes “dominant” in a translation process, it can no longer function as a resistance-marker in the same way and that alternative markers must be found. One of the advantages of having face-to-face original and translated texts is precisely the possibility of comparing both, whereby these markers will become apparent. However, possible alternative markers could be to leave certain words in English as they appear in the original text, choosing, as an alternate resistance strategy, *not* to translate them into Spanish. Another strategy is to point out these markers by using italics and /or bold type, depending on the case, thereby underscoring their function.

The translation referred to here is linguistic, of course, although it is also cultural. In order to illustrate this, I would like to propose an example of a text which can hardly be translated in any conventional way because the whole point is that it is addressed not only to a bilingual audience but to a very specifically bicultural Chicana /o audience. Entitled “La loca de la raza cósmica”, by La Chrisx, it appears in Tey Diana Rebolledo and Eliana S. Rivero’s *Infinite Divisions. An Anthology of Chicana Literature* and is a clear example of “talking back” not only to a male Chicano text like “Yo soy Joaquín” by “Corky” Gonzales, but also to Whitman’s literary tradition of me-as-male in a poem such as “Song of

Ester Hernández, *Libertad* © 1976 (etching).

Myself.” “La loca de la raza cósmica” lists, starting with “*soy*”—always in Spanish, it is worth noting—a whole series of definitions of what it is to be Chicana, maintaining throughout the poem a characteristic use of contradiction and humor. There are examples of different degrees of English and Spanish usage, from an all-Spanish tendency “*soy la reina de la raza cósmica (al estilo Califas)*” to “*soy la que calienta los TV dinners*” or “*soy tamales at Christmas time,*” through to the all-English lines “[*soy*] dumping my old man, even though I’m / pregnant with his child.”

⁴ Martha Traba, “Hipótesis de una escritura diferente,” in Patricia Elena González y Eliana Ortega, eds., *La sartén por el mango. Encuentro de escritoras latinoamericanas*. Ediciones Huracán, Puerto Rico, 1984, p. 25.

Once the Spanish code becomes “dominant” in a translation process, it can no longer function as a resistance-marker and alternative markers must be found.

An attempt to translate this poem brings up several issues: for instance, “*soy tamales en la Navidad*” may be acceptable—even though it loses its interlinguistic markers—and something like “*soy la que bota a su viejo aunque estoy embarazada con su hijo*” is also potentially feasible; but when we come to “*soy la que calienta los TV dinners*” there is no way to translate “TV dinners” since these are culturally a U.S. commodity unknown in Mexico.

There are also other cultural translation challenges, for instance: “*soy refinada* -educated in assimilated/ anglocized/ private institutions.” Here all is translatable, although “anglocized,” which could be translated literally as “*anglificado*,” does not have the same weight *culturally* and certainly not politically for the majority of readers in Mexico.

One finds in translating this poem that one cannot, in fact, linguistically translate the entire poem into Spanish due to the cultural translations that must be solved through the use of explanatory footnotes or asterisks, which is at times a necessary alternative in such “cultural translations.” Something like “*soy la K-Mart*,” for example, may require a footnote explaining that K-Mart has certain social, class and race markers in the United States which are by no means equivalent to those relevant to the recently imported K-Mart in Mexico. Moreover, something like “*soy American of Spanish Surname (A.S.S.)*” cannot be translated as such, and requires an explanatory footnote. Since the “translation” process here is cultural as well as linguistic, the outcome is, in this case, a very unusual translated version, since much remains untranslated and requires annotation.

Ahora quisiera mencionar cómo pueden llegar a funcionar los marcadores —que son, de hecho, marcadores de chicanidad— en una traducción al español. La inserción en la traducción de las llamadas “negritas” o bold type para subrayar ciertos términos podría servir para indicar que estas palabras están inscritas por la voz que inaugura una labor traductoril y origina el texto (en este caso específico, La

Chrisx) y las cuales no han pasado por el filtro traductoril: esa otredad que busca traducir el texto a “otro” código —al español. Mediante el uso de las “negritas” se puede recalcar literalmente el valor que tienen estas palabras-concepto en tanto marca-

dores de lo subalterno en el original, subrayando así su función subversiva-lingüística, cultural y, en algunos casos, genérica. Es decir, las negritas sirven para “compensar”, en cierta medida, ese efecto subversivo que se va perdiendo durante el proceso traductoril.

Esto quiere decir que el efecto visual-tipográfico de la traducción al español de “La loca de la raza cósmica,” por ejemplo, le recuerda de manera iterativa a la lectora/ lector a través de marcadores sui generis —es decir, negritas, subrayado, presencia del inglés— que se está jugando con otro tipo de marcadores creados para fines específicos.

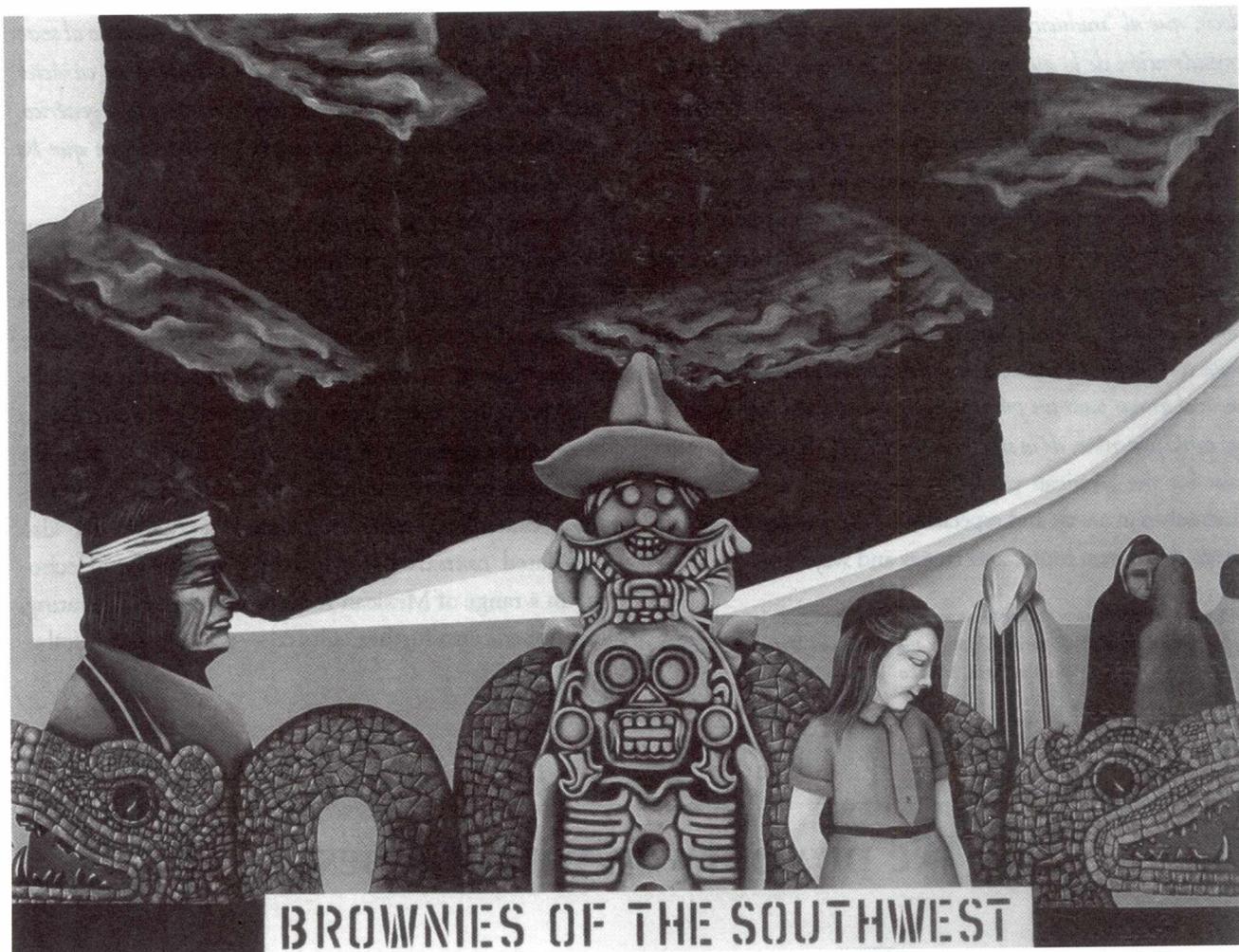
Ahora quisiera pasar a los efectos de la traducción en cuanto a marcadores de género. Puesto que el español marca genéricamente, hay ocasiones en donde se privilegia lo femenino en una traducción al español no marcado genéricamente en inglés como, por ejemplo, y para no ir más lejos, las líneas casi al principio de este mismo poema que hace referencia a las mujeres:

For as different as we all may seem,
When intricacies are compared,
We are all one,
and the same.

que en su versión traducida aparece así:

*Pues por muy diferentes que podamos parecer,
A la hora de comparar complejidades,
Todas somos una,
y la misma.*

Es obvio aquí que el “we” y “the same” adquieren en la traducción un marcador femenino explícito, gramatical, dado que el contexto en inglés así lo indica, aunque existen otros casos en donde la neutralidad genérica propia del texto original en inglés requiere de una decisión traductoril que privilegie a uno de los dos géneros a nivel gramatical, lo cual se desdo-

Reproduced by permission of Mel Casas

Mel Casas, *Humanscape 62*, 1970 (acrylic on canvas).

bla, claro está, en otras implicaciones culturogenéricas más que lingüísticas, con lo que se recalca, una vez más, la naturaleza específica de este tipo de trabajo traductoril.

Sin entrar en mayores detalles aquí, habría que mencionar que es precisamente a través del interlingüismo —y de la traducción misma que ello presupone— que resulta posible insertar marcadores femeninos dentro de un texto en inglés. Como ejemplo podríamos citar unas líneas del poema de la chicana Gloria Anzaldúa “To Live in the Borderlands Means You”: “To Live in the Borderlands means knowing/that the india in you, betrayed for 500 years,/is no longer speaking to you,/that Mexicanas call you *rajetas*.” Aquí “india” y “Mexicana” se vuelven marcadores femeninos gracias al uso del español, pues en inglés permanecen neutrales: “Indian” y “Mexican.” Esto resulta irónico además de subversivo si consideramos que, de hecho, el español es una lengua en donde

queda “sobreprivilegiado” lo masculino: considérese cómo, por dar un ejemplo, la sola presencia de un sustantivo masculino en un enlistado de sustantivos femeninos es suficiente para masculinizar todo el enunciado a nivel gramatical.

A manera de conclusión, quisiera recordar que esta lectura se realiza desde una perspectiva lectoril mexicana (y, de hecho, cabría aclarar, centralista más que fronteriza) y que traducir fronteras a este nivel implica hacer accesible a dicho público la literatura y cultura chicana, la cual, querámoslo o no, se presenta como otredad. Quisiera pensar que la traducción de estas fronteras le permitiría a ese público mirarse y mirar su cultura, sus rasgos identitarios, “desde afuera”, desde el otro lado del espejo, iniciando así un proceso abierto a la deconstrucción /revisión de una imagen identitaria mexicana, que pueda llevar a la reconstrucción /resignificación a partir de un proceso complejo y arduo, pero indispensable, de cuestionamiento y redefinición. Es

decir, que al “traducir fronteras” surgen intersticios para la reconsideración de lo que es y puede ser la mexicanidad para las mexicanas / los mexicanos, que se vuelve cada vez más importante día con día si se ha de mirar de frente al futuro globalizante.

Esta misma labor de “traducir fronteras” puede verse desde una perspectiva específicamente genérica, como ya se ha mencionado y constituye un amplio campo de trabajo en el cual resulta imperativo adentrarse, pues ha quedado muy descuidado. La escritora chicana Sandra Cisneros habla, en una entrevista realizada en México, acerca de la importancia de las escritoras chicanas para un público lector mexicano, tanto masculino como femenino, de la siguiente manera: “I think it is important for the Mexican public to see themselves, to rethink themselves in a way, and especially for the women to see *otro modo de ser*, new routes and arenas and ways out.”⁵

⁵ Quoted in the chapter “Entrevistas poscoloquio,” in Claire Joysmith, ed., *Las formas de nuestras voces: Chicana and Mexicana Writers in Mexico*, CISAN/UNAM/ Third Woman Press, Mexico, 1995, p. 267.

Parecería que lo que propone Martha Traba en torno al texto femenino podría aquí retomarse en cuanto a su carácter mediador y resignificador no sólo como (re)marcador genérico, sino también dentro de un contexto de raza / clase que ha permanecido en el silencio.

As the title of the present text attempts to point out by bonding culture, translation and the use of both languages, we are reminded that the actual translation process of Chicana narrative and poetry into Spanish is not without its complexities, at a linguistic and cultural level too, as has been mentioned. Yet we could go beyond the question of their translatability, of whether it is more or less feasible and at which level, and consider that these texts, translated textually, are also translated *contextually*, with the possibilities of echoing in a range of Mexican readers, thereby reverberating, it is hoped, into further cultural —and cross-cultural— readings. ❧

We present you with the best

VOICES

of Mexico

The leading English-language quarterly published by the Center for Research on North America, UNAM
For more information Phone (011 525) 659 2349, 659 3821 Fax: (011 525) 554-6573