

Comprensión de Emily Dickinson en la traducción intercultural de Hernán Vargascarreño¹

Drina Hočevár

Universidad de los Andes (Mérida-Venezuela)

drina.hocevar@gmail.com

Resumen

Una de las maneras de acercarnos al estudio de una cultura y de conocerla mejor, es por medio de su literatura. Mediante la lectura nos acercamos a un autor y a su cultura. Cuando no es posible leer al autor directamente, debido a barreras lingüísticas, entonces la traducción juega un papel vital. La búsqueda poética de Emily Dickinson podría interpretarse como “transcultural” ya que buscó dar expresión a lo más recóndito del alma humana. ¿La universalidad de la experiencia se pierde en la traducción intercultural? La hipótesis básica es que hay un nivel de comprensión universal pre-cultural o pre-expresivo que puede sentirse como “presencia” o esencia que no se pierde, no importa cuán diversas sean las diferentes culturas entre sí.

Palabras clave: Comprensión, Emily Dickinson, traducción intercultural, transcultural

Understanding Emily Dickinson in the intercultural translation by Hernán Vargascarreño

Abstract

One of the ways of approaching the study of a culture and getting to know it better is by means of its literature. Through reading one gets to know an author and his or her culture. When direct reading is not possible, due to language barriers, then translation comes to play a vital role. Emily

---

¹ Agradezco el apoyo institucional del CDCHTA de la Universidad de Los Andes bajo el proyecto de grupo, identificado con el código H-1083-07-06-A.

Dickinson's life quest as a poet could be interpreted as "transcultural" since she sought to express the depths of universal human experience. Is this universality of experience "lost" in intercultural translation? The basic hypothesis is that there is a universal pre-cultural or pre-expressive level of understanding that may be felt as "presence" or essence that is not lost, no matter how diverse the different cultures are.

Key words: Understanding, Emily Dickinson, intercultural translation, transcultural

1. Comprender a Emily Dickinson

Hoy en día vivimos en una época en la que se tiende a globalizar y a hacer uniforme. En oposición con esta tendencia globalizante y uniformante encontramos la contracorriente de los signos artísticos; las voces características de los artistas: sus idiolectos. Podemos decir que lo más íntimo de una cultura se puede hallar en sus expresiones poéticas.

Se ha afirmado que la poesía de Emily Dickinson requiere una profunda comprensión por parte del lector (Tate, Allen 1932, 1963:16). No hay duda que fue una poeta que podía "ver muy profundamente dentro de sí"; tampoco podemos dudar que "su vida fue una de las más ricas y más profundas", como afirma Allen Tate (idem: 20).

Si bien Emily Dickinson escribe en una cultura americana victoriana (véase Barton Levi 1984:2) y Hočevár, Drina 2011:41) también se ha dicho que su escritura anticipa el modernismo, como afirma Margarita Ardanaz, una de sus traductoras al español (2003: intr.). Pero podemos preguntar junto con Allen Tate (op. cit.: 24) "¿Cuál es la naturaleza de la cultura de un poeta?" o "¿Cuál es el significado de la cultura para la poesía?" (idem.). Allen Tate afirma que (idem.): ... "Todos los grandes poetas son el material de lo que popularmente llamamos cultura; los estudiamos para adquirirla. Está claro que Addison era más cultivado que Shakespeare; sin embargo Shakespeare es una fuente más refinada de cultura que Addison. ¿Qué significa esto? Sencillamente que el aprendizaje nunca ha tenido nada que ver con la cultura salvo de manera instrumental: el poeta debe ser lo suficientemente

instruido para escribir de manera completa y precisa lo que tiene que decir, y nada más. La fuente de la verdadera cultura de un poeta yace detrás de la parafernalia cultural, y ni siquiera toda la actividad histórica de una época ilustrada puede crearla.”

Si bien es posible considerar la forma de vida que Emily Dickinson eligió como un esfuerzo consciente de apartarse de una tradición cultural que ya no la sostenía, podemos afirmar junto con Allen Tate que la “poesía no descarta la tradición; sondea las deficiencias de una tradición, pero debe tener una tradición a la que sondear.” (op. cit.: 24) Una tendencia crítica en conexión con los estudios culturales (cultural studies) busca comprender a Dickinson como un producto de su cultura (véase St. Armand, Barton Levi: 1984). Estamos de acuerdo con Barton Levi al decir que el aislamiento físico (la forma de vida que Emily Dickinson eligió) no necesariamente implica un aislamiento cultural, pero debemos tener cuidado de no reducir la importancia de su originalidad y estilo (véase Hočevár 2011:48).

Un aspecto importante de la cultura de Emily Dickinson es el puritanismo; en busca de la verdad poética se rebeló en contra de su cultura calvinista. Esto se evidencia por ejemplo, cuando utiliza los metros de los himnos cantados en la iglesia en sus poemas, pero dándoles un sentido no ortodoxo en el significado. Entonces podemos ver que desde su temprana experiencia religiosa en la escuela que buscaba la conversión de los alumnos, escribió que no podía hacerse Cristiana debido a su dificultad de renunciar al mundo, que ocupaba un importante lugar en sus afectos.

Emily Dickinson es también difícil de comprender debido a que sus metáforas tienden a llevarnos desde lo “desconocido” hacia lo “desconocido”. Pero prefiero comprender la mente dickinsoniana como contentiva del poder ideal de lo andrógino que Virginia Woolf percibía en Shakespeare, y se refiere a Coleridge quien dijo: que las grandes mentes son andróginas” (Woolf, 2000: 97). Como afirma Virginia Woolf: “Y si bien es cierto que una de las características de la mente plenamente desarrollada es que no piensa especialmente o aisladamente en la sexualidad, qué difícil es alcanzar esta condición ahora mucho más que en el pasado” (Op. cit.: idem.)

Para comprender la poesía de Emily Dickinson es importante acercarnos a su lectura de una manera desprejuiciada. Su poesía requiere que demos

un “salto metafórico” hacia una comprensión no-intelectual con el fin de “sentirla” más. En Emily Dickinson encontramos las siguientes definiciones de la poesía y el poeta: “Éste fue un poeta __ Es Aquél / que Destila sentido asombroso / De los Significados comunes __/” [“This was a Poet – It is That / Distills amazing sense / From ordinary Meanings –/”] (poema 448), y en una carta dirigida a Higginson afirma (1958): “Si leo un libro [y] hace que todo mi cuerpo se enfríe tanto que ningún fuego pueda alguna vez calentarme yo sé que *eso* es poesía. Si me siento físicamente como si me arrancaran la parte superior de la cabeza, yo sé que *eso* es poesía. Estas son las formas en que la conozco. ¿Existe alguna otra? [“If I read a book [and] it makes my whole body so cold no fire ever can warm me I know *that* is poetry. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know *that* is poetry. These are the only way I know it. Is there any other way?”] .

Para comprender a Emily Dickinson no basta entonces un acercamiento intelectual. Para comprenderla hay que sentirla.

2. Traducir a Emily Dickinson

Emily Dickinson no sólo es considerada una poeta difícil por nativos hablantes del inglés, sino que también es muy difícil de traducir al español; una de las razones es su preferencia por las palabras de origen anglosajón. Walt Whitman, por el contrario, es mejor conocido y apreciado en el mundo hispanohablante, y una de las causas puede ser que en sus poemas predominan las palabras de origen latino, haciéndolo menos difícil de traducir (véase Hočevár 2011:54).

Al traducir literatura, y especialmente poesía, a nuestra lengua materna, la dirección del movimiento traductor tiende a acercar lo que parece lejano, a familiarizar lo extraño. (Esto ocurre independientemente del debate de la extranjerización “foreignizing” o domesticación “domesticating”). Parece que para comprender al Otro debemos encontrar una base de experiencia común o “universales”.

En el contexto de las traducciones y de los estudios de traducción la palabra *intercultural* puede ser comprendida en una forma similar a como

comprendemos las palabras *interlingüística* e *intersemiótica*, según la célebre distinción que hiciera Roman Jakobson (1959) de los tipos de traducción o formas de traducir: desde una lengua a otra (interlingüística) o desde un sistema de signos a otro (intersemiótica); y así, podríamos seguir, desde una cultura a otra, (o intercultural). Pero esta última se reconoce que está implícita en las dos primeras, es decir que al traducir una lengua o un sistema de signos traducimos una cultura.

La búsqueda poética de Emily Dickinson podría ser interpretada como *transcultural*, en el sentido de Patrice Pavis, de la trascendencia de una cultura particular en pos de la condición humana universal (1992: 20). Pero al hacerla “nuestra” (al traducirla) ¿estaríamos dejando de lado lo “universal” de la experiencia humana, manifiesta en su poesía? ¿O es lo “universal” traducible como presencia pre-cultural o pre-expresiva que podemos sentir, y que permitiría una base común para comprender y comunicarnos con las diferentes culturas en el mundo?

En las traducciones de algunos de los poemas de Emily Dickinson por el poeta colombiano Hernan Vargascarreño vemos cómo la cultura del traductor “filtra” la comprensión de los mismos. Tal es el caso del poema de Emily Dickinson número 500, donde podemos ver en un jardín la llegada de un Pájaro. En la traducción de Vargascarreño la palabra “praise” (elogiar, alabar) en el verso: “And praises as he goes”, se reescribe en español: “glorifica a Dios y se va”. (los versos en español aquí referidos se muestran en cursivas en los poemas completos más abajo). El traductor introduce una isotopía (1) religiosa en el poema, debido tal vez a la fuerte influencia del catolicismo en las culturas latinoamericanas, que casi de manera inconsciente se manifiesta en el lenguaje. Las doctrinas católicas se alojan en los marcos culturales latinoamericanos, de manera que, consciente o inconscientemente “filtran” la comprensión.

500

Within my Garden, rides a Bird
Upon a single Wheel-
Whose spokes a dizzy Music make
As ´twere a travelling Mill-

En mi jardín cabalga un pájaro
sobre una rueda cuyos radios
producen una música vertiginosa
como si fuese un molino ambulante.

He never stops, but slackens
Above the Ripest Rose-
Partakes without alighting
And praises as he goes,

Till every spice is tasted -
And then his Fairy Gig
Reels in remoter atmospheres
And I rejoin my Dog,

And He and I, perplex us
If positive, 'twere we -
Or bore the Garden in the Brain
This Curiosity-

But He, the best Logician,
Refers my clumsy eye-
To just vibrating Blossoms!
An Exquisite Reply!

Nunca se detiene, pero disminuye su velocidad
sobre la rosa más encarnada.
Se alimenta sin posarse
y solo hasta que todo lo prueba,

glorifica a Dios y se va.
Su ligero carruaje se remonta
-entonces a atmósferas más remotas.
Junto con mi perro,

quedamos perplejos
por saber si realmente presenciamos lo visto,
o si esta curiosidad
fue sólo una ensoñación del jardín;

pero él, que es mucho más lógico,
ausculta mi pesada mirada para cerciorarse
del reflejo de las flores que aún oscilan:
¡perfecta respuesta!

(Traducción de Hernán Vargascarreño)

El poema 640 habla de un amor imposible, que no se puede alcanzar ni en la Vida ni en la Muerte; ni en la Tierra ni en el Cielo. Se cuenta metafóricamente en una isotopía femenina relacionada con las faenas del hogar. Vemos también en la traducción de este poema cómo la comprensión es “filtrada” (creemos que de manera inconsciente) por ideas católicas.

En el poema 640 de Emily Dickinson la vista de la persona amada es preferida a la vista de Jesús, de manera que el “Cielo” sin el amado es referido como una “excelencia sórdida”; por otra parte, estar en el “Infierno” es estar separado de la persona amada. Este punto de vista, no ortodoxo, no es comprendido y contrariamente, en la traducción, se

prefiere la vista de Jesús. Este marco católico también filtra la comprensión de la imagen poética del ultimo verso del poema donde “...And that White Sustenance - / Despair- (literalmente: ...Y ese Sustento Blanco- / la Desesperación-), se traduce como: “y ese sustento piadoso y puro”, con sus connotaciones religiosas. El lugar donde esto ocurre, en el poema transcrito a continuación, lo mostramos en cursivas.

640

No puedo vivir contigo,
eso sería la existencia,
y la existencia ha terminado
tras ese montículo

del cual el sepulturero conserva la clave
para proteger nuestra vida –su porcelana-
como si fuese una copa

original o quebrada,
que ha sido tirada por el ama de casa.
-Por favor, se necesita una nueva vajilla,
la vieja se quebró-.
No podría morir contigo,
pues debo esperar
para cerrar los ojos de otro;
tú no podrías hacerlo

Y yo, podría permanecer indiferente
al verte inerte,
sin exigir mi derecho

I cannot live with You-
It would be Life-
And Life is over there-
Behind the Shelf

The Sexton keeps the Key to-
Our Life –His porcelain-
Like a Cup-

Discarded of the Housewife-
Quaint –or Broke-
A newer Sèvres pleases-
Old Ones crack-
I could not die –with You-
For One must wait
To shut the Other’s Gaze down-
You -could not-

And I – Could I stand by
And see You –freeze-
Without my Right of Frost-

esa nueva bendición

*que esplende pura y extraña
ante mi nostálgica mirada,
así tú resplandezcas
más cerca que él.*

¿Cómo nos juzgarían?
A ti, por haber cumplido con el cielo, lo sabes,
o por haberlo buscado;
yo no pude

porque saturaste mi visión,
y no tuve más ojos
que para ver
la sórdida divinidad del paraíso.

Y si te perdieras -yo también me perdería-
así mi nombre
sonara el más fuerte
ante la gloria celestial.

That New Grace

Glow plain –and foreign
On my homesick Eye-
Except that You than He
Shone closer by-

They'd judge Us –How-
For You –served Heaven –You know,
Or sought to-
I could not-

Because You saturated Sight-
And I had no more Eyes
For sordid excellence
As Paradise

And were You lost, I would be-
Though My Name
Rang loudest
On the Heavenly fame-

Y si te salvaras
me vería condenada
a permanecer donde tú no podrías,
ese montículo que para mí es el infierno.

And were You –saved-
And I –condemned to be
Where You were not-
That self –were Hell to Me-

Así que debemos separarnos.
Tú allá, yo aquí;
con la puerta apenas entreabierta,
que inmensidades hay, y oraciones,
y ese sustento *piadoso y puro*:
la desesperación.

So We must meet apart-
You there – I – here –
With just the Door ajar
That Oceans are –and Prayer-
And that White Sustenance-
Despair –

(Traducción de Hernán Vargascarreño)

3. TRADUCCIÓN CULTURAL: RITUALIZACIÓN DE UN MITO

En las siguientes fotografías podemos ver la celebración de un ritual poético que tuvo lugar en diciembre de 2010 en Bogotá, Colombia. Hernán Vargascarreño, quien publicó sus traducciones en una antología, seleccionó algunos de los poemas de Emily Dickinson, así como sus propias traducciones y las pegó en una pared del barrio bohemio de Bogotá. Es interesante que además de reescribir una selección de los poemas en español (traducción interlingüística), Hernán Vargascarreño realizó una traducción cultural o realización ritual de un mito. Emily Dickinson es traída a la vida en la realización sensual de este ritual, de una manera parecida a como los rituales católicos se fusionan en una expresión ecléctica con tradiciones paganas en las culturas latinoamericanas.

En esta presentación y celebración de Emily Dickinson (véase foto N° 1), se prendieron velas y se mantuvieron prendidas durante toda la noche. Vargascarreño cuenta que después se fue a un bar con algunos amigos a continuar celebrando y que cada media hora regresaba al santuario y veía que las velas continuaban encendidas. Más allá o más acá de las palabras

se produjo un acercamiento ritual a Emily Dickinson y a su poesía. Pienso que lo que mantiene viva a la poesía es el afecto, el rito afectivo que establecen los poetas en su acercamiento a la comprensión de otro poeta, así mismo podemos decir que es necesario el acercamiento afectivo en el lector, ya que la creación poética pudiera entenderse como un rito afectivo. Es en este nivel pre-expresivo y pre-cultural

de presencia donde comprendemos la esencia de un autor y lo que nos permite mantenerla viva. Aquí vemos y sentimos la autenticidad de las emociones y el poder de Emily Dickinson para mover y transformar la vida de aquellos quienes han buscado comprenderla porque la “sienten”.

En la segunda fotografía podemos ver en un círculo pequeño, a la derecha de la imagen central, el único retrato genuino de Emily Dickinson después de su niñez. Hacia la derecha y hacia la izquierda de la imagen central vemos copias de la portada del libro de Hernán Vargascarreño que muestra

un retrato fabricado de Emily Dickinson. Es una versión alterada del único retrato auténtico, al que se le añade un collarín con volantes y se le cambia el peinado para hacerla ver más femenina. A su vez, la imagen central -más grande- nos da la impresión de una versión latinizada de Emily Dickinson (2). Al retocarle los ojos, el peinado y agregarle un borde rojo

foto N° 1

foto N° 2

se le da un toque de voluptuosidad propio de la mujer latina, haciéndola ver menos austera. Pudiera hablarse acá de una traducción cultural intersemiótica, en el plano de la imagen, y como en toda traducción buscamos hacerla nuestra; en este caso, en el nivel de la imagen, latinizándola.

A manera de conclusión, podemos decir que la comprensión no es solamente un hecho intelectual sino que también conlleva el acercamiento afectivo y ritualístico. Al leer o traducir, nuestros propios marcos culturales pueden filtrar la comprensión del Otro. Pero existe una dimensión de acercamiento auténtico pre-cultural y pre-expresivo que nos permite apprehender y transmitir la esencia vital de una obra artística.

Notas

- (1) Isotopía ('Iso'=igual, 'Topos'=lugar) es una figura retórica referente a la agrupación de campos semánticos con el fin de dar homogeneidad al discurso.
- (2) Como observara el Prof. Dr. Thomas Byers en la conferencia internacional American National Identity in the Age of Globalization, a cargo del Multinational Institute of American Studies de la Universidad de Nueva York que tuvo lugar en Florencia, Italia del 18 al 19 de marzo de 2011.

Referencias

Dickinson, Emily. 1958. *The letters of Emily Dickinson*. 3 vols. / edited by Thomas H. Johnson; associate editor Theodora Ward. Cambridge (MA): Harvard University Press.

_____. 1960. *The complete poems of Emily Dickinson*. Thomas H. Johnson (ed.) Boston: Little, Brown, cop.

Hočevar, Drina. 2003. *Movement and poetic rhythm: uncovering the musical signification of poetic discourse via the temporal dimension of the sign*. Acta Semiotica Fennica XVII. International Semiotics Institute, Semiotic Society of Finland, University of Helsinki: Imatra and

Helsinki.

- _____. 2011. *Traducir a Emily Dickinson: de la comprensión del otro a la comprensión de sí mismo*. En Actual Investigación año 42 nº 1. Mérida-Venezuela: DIGECEX: ULA.
- Jakobson, Roman 1959. 'On Linguistic Aspects of Translation.' En *On Translation*. Ed. Brower Reuben A. Cambridge: Harvard UP.
- Pavis, Patrice 1992. *Theatre at the crossroads of culture*. London and New York: Routledge.
- Poemas**. 2003. Traducción de Margarita Ardanaz. Edición bilingüe. Madrid: Cátedra.
- St. Armand, Barton Levi. 1984. *Emily Dickinson and her Culture: the soul's society*. Series: Cambridge studies in American literature and culture. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tate, Allen. 1932, 1963. *Emily Dickinson*. En *Emily Dickinson: a collection of critical essays*. Richard Sewall (editor). Twentieth Century Views. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- Vargas Carreño, Hernán. <http://www.scribd.com/doc/18007846/Quien-mora-en-estas-oscuridades-Emily-Dickinson-Versiones-de-Hernan-Vargas-carreno>
<http://picasaweb.google.com/ntcgra/NTCimagenesAgo262010#5550166417487926994>
- Woolf, Virginia. 1928, 2000. *A Room of One's Own*. London: Penguin Classics.