

HPR/110

par de coplas recogidas de la sabiduría popular para reír y pensar: “En el país de los muertos/ la vida es rey./ Lo saben los que viven/ con la esperanza del muerto./ En el país de los vivos,/ la muerte es rey./ Lo saben los que mueren/ con la esperanza del vivo (55). Vivir con la fe de los que han muerto y morir con la fe de los que aún viven, más que un juego de palabras, encierra el oxímoron de la existencia, el sentido del amor. Y como en la poesía, no precisa entenderlo todo porque se perdería el secreto de la palabra sagrada.

Juan Carlos Ureña
Stephen F. Austin State University

Villanueva, Tino. *Escena de la película GIGANTE*. Edición Bilingüe. Traducción de Rafael Cabañas Alamán. Madrid: Editorial Catriel, 2005.

Aun cuando la producción cultural y literaria de los latinos en Estados Unidos se dé cada día más y más en el idioma dominante de ese país, es innegable que sus consumidores sobrepasan fronteras geográficas y lingüísticas para allegarse a dichos textos. Bajo la rúbrica de *American Studies*, en España así como en diversos países de la América Hispana es común encontrar lectores bilingües quienes poseen las herramientas necesarias para leer obras que fueron concebidas originalmente en inglés. Mientras que hoy en día son accesibles traducciones de obra narrativa por autores como Sandra Cisneros, Oscar Hijuelos, y Julia Álvarez que aparecen casi simultáneamente junto con sus versiones originales, la poesía en traducción al español es más difícil de encontrar. Prueba de ello es el poemario escrito por Tino Villanueva, *Scene from the Movie GIANT* (1993), cuya traducción a cargo de Rafael Cabañas Alamán se da hasta el 2005 bajo el título de *Escena de la película GIGANTE*.

Además de *Escena de la película GIGANTE*, Villanueva es autor de varios libros de poesía que lo han consagrado no nada más como una de las voces primas de la producción literaria latina en Estados Unidos, sino como un poeta distinguido más allá de todo adjetivo nacionalista:

Hay otra voz poems (1972), *Shaking off the Dark* (1984, con textos agregados a la edición de 1998), *Crónica de mis años peores* (1987, traducido al inglés por James Hoggard en 1994 con el título de *Chronicle of My Worst Years*), y *Primera Causa / First Cause* (1999, con traducciones de Lisa Horowitz). En su trayectoria poética, Villanueva ha logrado balancear el compromiso social que caracteriza la temprana poesía chicana asociada a los movimientos políticos con un compromiso mayormente estético y filosófico afianzado en la palabra escrita y en la afirmación poética del yo creador. Tal es el caso de su primer poemario en el cual, aun cuando gran parte de los poemas tratan temas contemplativos como el poder de la palabra, el tiempo y el lugar del hombre en su devenir, se incluyen textos que tratan preocupaciones que afligen al campesino, al pachuco, y al chicano en general como lo son la pobreza, la explotación, el racismo, y la educación.

Escena de la película GIGANTE mantiene ese balance pero a partir ya no de la experiencia que el sujeto hablante vive exclusivamente en carne propia, sino a partir de lo que atestigua al ver, interiorizar y recordar la película *Giant* (1956) dirigida por George Stevens y protagonizada por Elizabeth Taylor, Rock Hudson, y James Dean. Dotada de elementos que suponemos autobiográficos, la serie de poemas describe de distintas perspectivas una escena en particular de *Giant* y el impacto que tiene en el adolescente de 14 años, ahora convertido en poeta, que la presencia. Dividido en cinco partes más el poema inicial que antecede las partes numeradas, el poemario capta y desmenuza la escena hacia el final de la película en donde el personaje de Sarge (actuado por Mickey Simpson) niega servir en su restorán a una familia de origen mexicano. Una vez expuesto el racismo de Sarge, Bick (Rock Hudson) sale a la defensa del mexicano que, por el matrimonio de su hijo, ahora forma parte de su propio linaje. La escena de violencia que se desata y el triunfo de Sarge sobre el defensor de los mexicanos ocasionan una crisis de impotencia para el joven adolescente para quien su mundo parece derrumbarse a partir de ese momento: el mal, representado por el prejuicio de Sarge, triunfa sobre el bien. De tal modo, al salir de la sala de cine y al emprender su destino, el joven mantiene dentro de sí esa lucha irresoluta

que presencia un día de 1956 en el Cine Holiday de San Marcos, Texas. Esa resolución, sin embargo, se da a partir del texto que es *Escena de la película GIGANTE* en el cual la incertidumbre del adolescente se repone con la voz madura que encuentra un vehículo con el cual denunciar y triunfar de tal modo sobre la impotencia y el silencio del pasado.

Esta nueva edición de *Escena de la película GIGANTE* incluye los poemas en su versión original así como en el castellano al que son traducidos hábilmente por Cabañas Alamán. Además, cuenta con una introducción también a cargo del traductor que ofrece un breve recuento del origen de la traducción del texto así como una contextualización de los temas principales de los poemas.

Puesto que los poemas en ambos idiomas aparecen en forma contigua, o sea, la versión original seguida inmediatamente por su traducción, el texto en sí invita una comparación de cada unidad individual. Mientras que el lenguaje de Villanueva tiende a la simplicidad y evita conceptos de harta complejidad, es precisamente en estos coloquialismos que la dificultad de la traducción se deja ver. La intención de captar ese lenguaje y traducirlo en su sentido figurativo y connotativo produce una tensión entre ambas versiones del mismo poema que en ocasiones permite un entendimiento más accesible del original pero que en otras ocasiona una complejidad menos literal. Compárense estos tres versos que constituyen la primera oración del poema homónimo de la colección con su versión en castellano: “What I have from 1956 is one instant at the Holiday / Theater, where a small dimension of a film, as in / A dream, became the feature of the whole” (18) versus “Lo que llevo conmigo de 1956 es un instante en el Cine / Holiday, donde una breve escena, como en / un sueño, se convirtió en un distintivo de la película” (19). Por un lado, tenemos la frase “a small dimension of a film” interpretada como “una breve escena” de tal modo dando mayor claridad al texto original. De hecho, lo que en inglés se nombra “dimension” y que sólo en su contexto se asocia directamente con la escena de un filme, en la versión de Cabañas Alamán se concretiza con un vocablo que no deja duda y se entiende aún a distancia del contexto del poema. Para remarcar, en toda esa oración de la versión original la palabra en inglés de “escena”

jamás se nombra: Villanueva opta por dejar fuera la palabra a la que la frase en sí alude haciendo uso de la circunlocución.

Pero si en algunas instancias la traducción de Cabañas Alamán esclarece y por lo mismo quizá depure algo el lirismo de la versión original, esto se balancea con la dimensión que por otro lado agrega su selección de términos en otros sitios a lo largo del texto. En el mismo poema ya mencionado, al describir cómo el tiempo parece detenerse al encontrarse la mirada de Sarge con la de Juana (protagonizado por Elsa Cárdenas) una vez que ésta entra al restorán, Villanueva dice “Juana, from barely inside the door, and Sarge, / Stout and unpleased from behind his counter, clash / Eye-to-eye, as time stands like heat” (18). Cabañas Alamán interpreta: “Las miradas de Juana, apenas habiendo entrado, y las de Sarge, / robusto y descontento desde detrás del mostrador, se cruzan / mientras el tiempo se detiene con el calor” (19). La frase “as time stands like heat” se depura del símil en la versión de Cabañas Alamán, y por ello pareciera disminuir el tono lírico de la versión original. Sin embargo, la frase traducida como “mientras el tiempo se detiene con el calor” permite otro nivel de profundidad. Una traducción literal de esta línea dictaría que el fluir del tiempo se detiene *como* el calor, lo que podría asociarse con una imagen palpable de la espesura de un clima que acosa. En la reformulación de Cabañas Alamán, sin embargo, el flujo del tiempo es interrumpido *por* el calor mismo en un primer nivel, pero también se permite la posibilidad de que el tiempo se detenga *junto con* la temperatura. El tiempo, por lo tanto, se detiene, pero no es lo único que cesa: el clima –a pesar del calor– también se congela agregando de tal modo otra densidad a la escena descrita ahora en castellano.

Esta misma tensión, sin embargo, se elimina casi por completo en el habilidoso manejo del ritmo y otros aspectos sonoros que anticipan la expresión oral de los poemas. A pesar de ser un texto escrito, desde sus primeras publicaciones el estilo de Villanueva deja innegable constancia de un tono casi conversacional que de igual modo se deja ver a lo largo de *Scene from the Movie GIANT*. Por ejemplo, como ocurre en las primeras líneas del poema “Fade-Out-Fade-In”: “From the screen, from its multi-colored light / that struck my face and eye’s anatomy, I / understood the

indigenous fact—a victory for / Sarge, who disrupted my poise; who reached me, / heavily, through the shadows banked against the / back-most seats” (84). En versión de Cabañas Alamán, titulada “Fundir a Negro—Abrir de Negro,” esta misma línea se traduce así: “De la pantalla, desde su luz multicolor / que batía contra mi rostro y anatomía de mis ojos, / entendí la realidad autóctona—una victoria para / Sarge, quien alteró mi equilibrio; que me alcanzó, / con fuerza, a través de las sombras agolpadas contra los / asientos de las últimas filas” (85). Es en estas instancias en donde la reelaboración de Cabañas Alamán mantiene esa tradición oral desde la cual gran parte de la poesía del corpus México-Americano se conjura. Ya sea en su inglés original o en su traducción al español, es aquí en donde la edición bilingüe de *Escena de la película GIGANTE* logra sus mejores momentos.

Para un poeta que valora la voz como elemento transgresor que a través de la palabra repone las injusticias que sufre el latino en Estados Unidos, la versión castellana de *Escena de la película GIGANTE* ofrece a Villanueva y a sus lectores hispanohablantes un vehículo que mantiene la fuerza de su expresión original. La introducción incluida por Cabañas Alamán así como la detallada bibliografía sobre *Scene from the Movie GIANT* con la que cierra el texto contienen además un valor importante para el investigador que precise rastrear la apreciación crítica que hasta el momento se ha publicado sobre este poemario. Quizá de mayor importancia sea el logro principal de un texto de esta índole: pone al alcance de lectores del mundo hispano que no manejen con soltura el idioma inglés un texto importante del canon latino de Estados Unidos.

José Pablo Villalobos
Texas A & M University