

ISBN: 978-84-1091-017-1 (PDF)

DOI: <https://doi.org/10.14201/0AQ037395102>

Autobiography of Red de Anne Carson: la transgresión de las fronteras textuales a través de la hibridación y sus traducciones al español

Anne Carson's Autobiography of Red: The Transgression of Textual Borders through Hybridization and its Translations into Spanish

Araceli María ALANÍS CORRAL

Universidad de Salamanca

maria.alaniscorral@usal.es

RESUMEN: *Autobiography of Red* es una novela en verso de la escritora canadiense Anne Carson (1950), que narra la infancia y juventud de Geryon, personaje en el que se reescribe el monstruo Gerión de la mitología griega. Todas las secciones de la novela tienen un vínculo con la *Gerioneida* de Estesícoro, una relación que fusiona el pasado clásico con nuestro presente mediante una visión de la traducción que va más allá del plano lingüístico y que da lugar a la libertad creativa. Aquí se revisa la hibridación de los géneros textuales, de la estructura y del personaje de Geryon, así como la manera en que esta novela transgrede las fronteras entre traducción y creación, para posteriormente estudiar cómo se presentan estos elementos en las dos traducciones al español que se han hecho de esta novela: una realizada por Tedi López Mills (México, 2009) y otra por Jordi Doce (España, 2016).

PALABRAS CLAVE: traducción; reescritura; mitología clásica; hibridación; tercer espacio; transgresión.

ABSTRACT: *Autobiography of Red* is a novel in verse by Canadian author Anne Carson, which narrates the childhood and teenage years of Geryon, a character rewritten from Greek mythology's namesake monster. All the sections in the novel are linked to Stesichorus' *Geryoneis*, a connection that merges the classical past with our present through a vision of translation that goes beyond the linguistic level and leads to creative freedom. We review here the hybridization of textual genres, of the structure and the character of Geryon, as well as the way in which this novel transgresses the borders between translation and creation, to subsequently study how these elements are presented in the two Spanish translations of this novel: one by Tedi López Mills (Mexico, 2009) and another by Jordi Doce (Spain, 2016).

KEYWORDS: translation; rewriting; classical mythology; hybridization; third space; transgression.

1. INTRODUCCIÓN

There seems no reason not to change the forms and allow the borders of things to be porous or investigating one another¹.
Anne Carson

Autobiography of Red (1998) es una novela en verso escrita por la autora canadiense Anne Carson y construida a partir de la *Gerioneida* de Estesícoro, un poema griego del siglo VI a. C. del que apenas se conservan muy pocos fragmentos. En la *Gerioneida*, se relata el mito del décimo trabajo de Heracles, que se sitúa en la isla de Eritia, «el lugar rojo», donde habita un monstruo alado y de múltiples cabezas de nombre Gerión. El trabajo de Heracles consiste en matar al monstruo para apoderarse de su ganado. Sin embargo, Estesícoro introduce aspectos innovadores en su texto, entre los que se destaca la manera en que humaniza al monstruo, al narrar la historia desde su perspectiva y no desde la del héroe. Milenios más tarde, Carson recupera este mito, y recupera asimismo la perspectiva del monstruo, en una «autobiografía» que se despega de Estesícoro, sitúa a los personajes en la época contemporánea, convierte la relación de enemistad entre Heracles y Gerión en una de amantes, y traduce la muerte en desamor.

En el presente trabajo, se revisará la manera en que Anne Carson traduce y reescribe este mito griego, así como las dificultades que enfrentaron sus traductores al español en las dos versiones que existen. La primera, a cargo de la poeta y traductora mexicana Tedi López Mills, se publicó en México en 2009 en una coedición entre Calamus y algunas instituciones estatales, y en 2018 la reeditó la Universidad Autónoma de Nuevo León. La segunda versión la llevó a cabo el también poeta y traductor, Jordi Doce, originario de España, en el año 2016 en la editorial valenciana Pre-Textos.

Si bien queda claro que la obra de Carson se reapropia del mito clásico, habría que preguntarnos si podemos definir esta novela como una reescritura o una traducción de la *Gerioneida*, para lo cual seguiremos la siguiente definición: «translation is much more than the mechanical substitution of one language for another: it involves a process of

¹ «No parece que haya motivo para no cambiar las formas y permitir que las fronteras de las cosas sean porosas y se examinen mutuamente» (las traducciones son propias a menos que se indique lo contrario).

reframing as texts move from their original contexts to new contexts of reception»² (Simon y Polezzi 2022, 155). África Vidal Claramonte, por su parte, habla de la *iterability* que revela de qué manera cambia un texto con cada nueva lectura y reescritura: «each new translation is (not) a repetition because the text is read in a new context»³ (2024, 14). Así pues, hablar de traducción en Anne Carson no se reduce a meros cambios ni correspondencias de tipo lingüístico, sino que el contexto de recepción, el mundo contemporáneo, permea cada una de sus obras y cobra tanta relevancia como la que tiene el contexto de origen.

2. LA HIBRIDACIÓN COMO ESTRATEGIA DE REESCRITURA

Una de las características fundamentales de este proceso de «reformulación» (siguiendo la definición de Simon y Polezzi) es la hibridación, fenómeno que está presente de diversas maneras. Una de ellas es en el género textual, ya que desde el propio título y subtítulo, *Autobiography of Red. A Novel in Verse*, podemos ver una fusión entre la autobiografía, la novela y la poesía. El primero, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, se refiere a la «vida de una persona escrita por ella misma». Sin embargo, esta obra no nos presenta la vida de su autora, sino del personaje de Geryon, y tampoco está narrada por él mismo. Este recurso de la falsa autobiografía ya lo había usado Gertrude Stein, autora de notable influencia para esta obra de Carson, quien escribió un texto titulado *The Autobiography of Alice B. Toklas*.

En el subtítulo se define como una «novela en verso», lo cual se aleja de la forma más tradicional de la novela, la prosa. Se trata entonces de un género híbrido en sí mismo, que Addison describe como electrones que existen en dos sitios de manera simultánea, lo que por una parte mantiene la cualidad narrativa y ficticia de la novela, y por la otra, su estructura se relaciona más con la poesía, género asociado tradicionalmente con el verso (Addison 2005, 555). Un año antes de la publicación de *Autobiography of Red*, Carson tuvo una entrevista con John D'Agata, en la que explicó que, al escribir esta novela, había percibido cierta densidad que la llevó a preguntarse si las líneas pudiesen avanzar mejor de otra forma, si se las rompía un poco, y en consecuencia se convirtió en una novela en verso. Esta hibridación surgió, por lo tanto, de una cuestión de ritmo, con el objetivo de agilizar la lectura.

Autobiography of Red, en su cualidad de novela en verso, no responde por completo a un deseo narrativo, ni tampoco a uno poético, sino que se encuentra a medio camino entre ambos. Así, lo que tenemos es una fusión entre la confesión que implica la autobiografía, la ficción de la novela, y la dualidad entre lo íntimo y lo universal de la poesía (Jacon 2021, 3). Todo esto se relaciona estructural y genéricamente con la *Gerioneida*, debido a que este poema innovó en su época por su combinación de los géneros de la lírica y la épica.

² «La traducción es mucho más que la sustitución mecánica de un idioma por otro: supone un proceso de reformulación debido a que los textos se mueven desde sus contextos originales a nuevos contextos de recepción».

³ «Cada nueva traducción (no) es una repetición porque el texto se lee en un contexto nuevo».

2.1. *Las autobiografías de Geryon*

El concepto de *autobiografía* se transgrede, además, por su composición. Aunque la obra está narrada en tercera persona, siempre acompañamos al mismo personaje, Geryon, que desde pequeño comienza a crear su autobiografía después de sufrir un abuso sexual por parte de su hermano mayor, lo que lo lleva a cuestionarse la diferencia entre lo que hay dentro y fuera de él, como se lee en el siguiente pasaje:

and he thought about the difference
between outside and inside.

Inside is mine, he thought [...]

That was also the day

he began his autobiography. In this work **Geryon set down all inside things**

particularly his own heroism

and early death much to the despair of the community. He coolly omitted

all outside things [el resaltado es propio]

La autobiografía surge, entonces, como la traducción que Geryon hace de sus «inside things». Es una traducción de la historia como una realidad subjetiva, siguiendo el concepto de narrativa de Mona Baker (2014), y el concepto de historia que Vidal Claramonte desarrolla (2018) en los estudios de traducción con base en el planteamiento de Hayden White. Aunque el griego «graphé» significa «escritura», la que Geryon lleva a cabo se compone de una nueva hibridación de expresiones creativas. Antes de aprender a escribir, comienza a componer su autobiografía como una obra escultórica, de lo que nos enteramos en un diálogo telefónico de su madre:

Geryon? fine he's right here working on his autobiography

....

No it's a sculpture he doesn't know how to write yet

Posteriormente, Geryon pasa a la escritura, con una lista de hechos que involucra un juego intertextual, metaficticio, si se quiere, y al mismo tiempo, una reescritura del contenido de la *Gerioneida*:

Total Facts Known About Geryon. Geryon was a monster everything about him was red. Geryon lived on an island in the Atlantic called the Red Place. Geryon's mother was a river that runs to the sea the Red Joy River Geryon's father was gold. Some say Geryon had six feet some say wings. Geryon was red so were his strange red cattle. Herakles came one day killed Geryon got the cattle.

El tercer elemento que compone la autobiografía de Geryon es la fotografía, técnica en la que se inicia cuando, durante la adolescencia, entabla una relación sexoafectiva con Heracles. Así como la *Gerioneida* fragmentada de Estesícoro nos muestra porciones incompletas de la vida y muerte del monstruo Gerión, la traducción de Carson proyecta esa fragmentariedad con esta variedad de medios artísticos, especialmente, a través de la técnica fugaz y parcial que es la fotografía.

2.2. *El personaje híbrido de Geryon*

A lo largo de estas autobiografías multimediales, vemos que el personaje encarna en sí mismo distintas transgresiones sociales por su condición plenamente híbrida. Sus atributos principales son el color rojo, que toma del nombre de la isla de Eritia, y un par

de alas, que determinan su condición de monstruo. Otro rasgo relevante que lo aleja de las convenciones sociales es su romance homosexual con Heracles. El Geryon de Carson es una figura liminal caracterizada por su dualidad entre lo monstruoso y lo humano, en su intención de comprender lo que hay dentro y lo que hay fuera de él.

El personaje se compone de fragmentos que se han originado en otros sitios (Tschofen 2004). En realidad, la *Gerioneida* es el principal de estos, donde Estesícoro se atrevió a dar la vuelta al motivo del monstruo, humanizándolo. La combinación de elementos estesicóreos, sumada a ciertos rasgos que transgreden las convenciones sociales, sitúa a Geryon en un espacio que se ha vinculado al concepto de «disarticulated space», o «espacio desarticulado» de Homi Bhabha. Hall lo define, en relación con Geryon, como «a realm where hybridization can occur between bipolar areas of identity»⁴ (Hall 2009, 21).

3. LAS FRONTERAS ENTRE TRADUCCIÓN Y CREACIÓN

Autobiography of Red da lugar a un diálogo entre épocas y también entre autores. En el proemio de su obra, Carson describe a Estesícoro como un poeta que vivió en el difícil periodo comprendido entre Homero y Gertrude Stein, con lo que avisa de la participación que tendrán estos tres autores en su obra. Podemos entender a *Autobiography of Red*, por lo tanto, a través del concepto de palimpsesto propuesto por Genette:

[e]sta duplicidad de objeto, en el orden de las relaciones textuales, puede representarse mediante la vieja imagen del palimpsesto, en la que se ve, sobre el mismo pergamino, cómo un texto se superpone a otro al que no oculta del todo sino que lo deja ver por transparencia. (Genette [1962] 1989, 495)

La novela en verso de Carson es un texto que se escribe por encima, y a la par, de las obras de Stein y Estesícoro. Este autor griego, a su vez, puede verse como un palimpsesto de Homero, ya que retoma algunos de sus motivos heroicos para resignificarlos en la figura humanizada del monstruo Gerión, como puede apreciarse en el estudio de Finglass (2021). En tal calidad de palimpsesto, en sus múltiples niveles, Carson reafirma su propia intervención como traductora y autora, y no se esconde detrás del autor del texto original.

4. LAS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL

Ahora bien, por lo que respecta a las traducciones en español, la primera la publicó Tedi López Mills en Oaxaca, México, en 2009, y se reeditó en 2018. Cuenta con 2 paratextos en los que la traductora describe su proceso, donde expone que tal vez la dificultad más grande que enfrentó fue «Conservar este equilibrio frágil, donde un género parece estar conspirando contra el otro», aludiendo a la hibridación de géneros que vimos anteriormente. Cuando trabajaba en su traducción, López Mills se puso en contacto con

⁴ «una esfera donde la hibridación puede ocurrir entre áreas de dos polos de identidad».

Carson para preguntarle acerca de los topónimos de Argentina y Perú que se mencionan en la obra, por lo que la traductora decidió incluir notas al respecto.

Por otro lado, tenemos la traducción de Jordi Doce, publicada en Valencia en 2016. La primera obra de Carson que Doce tradujo al español fue *Men in the Off Hours* (*Hombres en sus horas libres*) en 2007, para la editorial Pre-Textos, la misma donde se publicó su versión de *Autobiography of Red* en una edición bilingüe. En el prólogo, el traductor llega a la conclusión de que la obra es «el fruto de una labor de reescritura, borrado y manipulación del poema griego que sólo con gran violencia podría definirse como traducción» (Carson 2016, 11).

De entre las muchas dificultades que plantea esta obra en su traducción por su complejidad lírica y por las transgresiones que hemos analizado, me gustaría revisar una que tiene que ver con la parte del género y con las relaciones de intertextualidad con otros autores que presenta Carson, que podemos apreciar en el siguiente episodio:

Original	Traducción de TLM	Traducción de JD
I: One critic speaks of a sort of concealment drama going on in your work some special interest in finding out what or how people act when they know that important information is being withheld this might have to do with an aesthetic of blindness or even a will to blindness if that is not a tautology S: I will tell about blindness I: Yes do S: First I must tell about seeing	EN.: Un crítico señala que en su obra ocurre una especie de drama del encubrimiento un interés especial en averiguar qué o cómo actúa la gente cuando sabe que se retiene alguna información importante esto quizá tenga que ver con una estética de la ceguera o incluso una voluntad de ceguera si acaso eso no es una tautología ES.: Hablaré de la ceguera EN.: Por favor ES.: Primero debo hablar de lo que es ver	ENTREVISTADOR: Un crítico habla de que hay en su obra una especie de exploración dramática de la ocultación un interés especial en descubrir cómo actúan las personas o qué hacen cuando saben que se les está escamoteando información importante esto podría relacionarse con una estética de la ceguera o incluso una voluntad de ceguera si es que no se trata de una tautología ESTESÍCORO: Hablaré de la ceguera EN: Sí hágalo ES: Primero debo hablar del ver

Tabla 1. Comparación de traducciones

Hacia el final del libro, nos encontramos con esta entrevista a Estesícoro. El texto original contiene un juego con las iniciales sueltas, ya que la «I», además de «Interviewer», puede referirse al pronombre personal «I», «yo», y la «S» corresponder tanto a Stesichoros como a Stein, lo que refuerza la conexión entre estos dos autores que Carson plantea a lo largo de toda la novela. Sin embargo, en ninguna de las dos traducciones se mantiene ni se menciona este juego, por lo que en español perdemos esa conexión entre Estesícoro y Stein y esa mención al «yo» poético de Carson.

5. CONCLUSIONES

Con todo lo que aquí revisamos, se ha llegado a la conclusión de que en la reapropiación de Carson, los espacios vacíos del texto original, conservado en pocos fragmentos, y la hibridación de elementos, desde el nivel de los géneros textuales hasta la multimedialidad de la autobiografía, le permiten crear un protagonista que encarna en sí mismo un tercer espacio, uno donde se unen el personaje mitológico del monstruo y el contexto contemporáneo de recepción. Carson traduce las grietas para dejarnos ver sus vidas subterráneas al mismo tiempo que crea dentro de ellas.

Traducir a esta autora conlleva diversas dificultades ya que es necesario tomar en cuenta todas estas transgresiones para hacerlas visibles en el texto de llegada. Aunque ambas traducciones son de gran calidad, hubo aspectos que no se lograron expresar por completo en español, como el ejemplo que examinamos, por lo que hay espacio para una tercera retraducción que considere todo esto. Carson transgrede los límites tradicionales y permite que las fronteras entre la traducción y la creación sean porosas, de manera que puedan examinarse mutuamente, lo que ha dado como resultado esta obra híbrida, este palimpsesto moderno, de *Autobiography of Red*.

REFERENCIAS PRIMARIAS

- Carson, Anne. 1998. *Autobiography of Red*. Londres: Jonathan Cape.
- Carson, Anne. 2009. *Autobiografía de Rojo*. Traducido por Tedi López Mills. Oaxaca: Calamus Editorial e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
- Carson, Anne. 2016. *Autobiografía de Rojo*. Traducido por Jordi Doce. Valencia: Editorial Pre-Textos.
- Estesícoro. 1980. «Fragmentos». En *Lírica griega arcaica. (Poemas corales y monódicos, 700-300 a.C.)*, editado por Francisco Rodríguez Adrados, 182-222. Madrid: Gredos.

REFERENCIAS SECUNDARIAS

- Addison, Catherine. 2005. «The Verse-Novel: A New Genre». *Children's Literature in Education* 36 (3): 269-83.
- Alanís Corral, Araceli María. 2023. «La traducción en *Autobiography of Red* de Anne Carson: Historia, fragmentariedad y reescritura de un mito griego». Trabajo fin de máster. Universidad de Salamanca.
- Baker, Mona. 2014. «Translation as Re-narration». En *Translation: A Multidisciplinary Approach*, editado por Juliane House, 158- 77. Londres: Palgrave Macmillan.
- D'Agata, John, y Anne Carson. 1997. «A ___ with Anne Carson». *The Iowa Review* 27 (2): 1-22.
- Finglass, P. J. 2021. «The Stesichorean Ethos». En *Anne Carson /Antiquity*, editado por Laura Jansen, 157-68. Nueva York: Bloomsbury Academic.
- Genette, Gérard. [1962] 1989. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Traducido por Celia Fernández Prieto. Madrid: Taurus.

- Hall, Edith. 2009. «The Autobiography of the Western Subject: Carson's Geryon». En *Living Classics. Greece and Rome in Contemporary Poetry in English*, editado por S. J. Harrison, 218-37. Oxford: Oxford University Press.
- Jacon, Pauline. 2021. «*Autobiography of Red*: Anne Carson et la stylistique du manque». *Nouveaux cahiers de Marge* 4: 1-21.
- Diccionario de la Real Academia Española* (DLE RAE). Fecha de acceso 3 de enero de 2023. <https://dle.rae.es/autobiograf%C3%ADa?m=form>
- Tschofen, Monique. 2004. «“First I Must Tell about Seeing”: (De)Monstrations of Visuality and the Dynamics of Metaphor in Anne Carson's *Autobiography of Red*». *Canadian Literature* 180: 31-50.
- Simon, Sherry y Loredana Polezzi. 2022. «Translation and the material experience of migration. A conversation». *Translation and Interpreting Studies* 17 (1): 154-67.
- Vidal Claramonte, Ma. Carmen África. 2018. *La traducción y la(s) historia(s). Nuevas vías para la investigación*. Granada: Editorial Comares.
- Vidal Claramonte, Ma. Carmen África. 2024. *Translation and Repetition. Rewriting (Un)original Literature*. Oxon y Nueva York: Routledge.