

SOBRE CÁNONES Y LUCHAS: EL CASO DE LA LITERATURA LATINA DE ESTADOS UNIDOS

ON CANONS AND STRUGGLES: THE CASE OF U.S. LATINO LITERATURE

Karen Lorraine Cresci (karencresci@gmail.com)
Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET

Resumen

La noción de canon está frecuentemente asociada a la idea de lucha. Las obras que son suficientemente originales ganan el agón (o lucha) con la tradición y pasan a formar parte del canon. La canonicidad no es inherente a un texto: es el resultado de las luchas de poder dentro de un sistema. Los cánones son el producto de la lucha por conseguir legitimidad artística. Si un canon es una lista de obras que se caracteriza por ser dinámica e imaginaria, ¿cómo podemos estudiarlo? Como las antologías generales incluyen una lista explícita de textos y autores considerados representativos de un canon determinado, su estudio permite abordar el estudio de la noción elusiva de “canon”. Primero, se ofrecerá un recorrido por varias definiciones del concepto de “canon” para explorar su complejidad e identificar a los agentes que participan en su formación. Luego, se presentará un resumen del análisis de seis antologías de literatura latina de Estados Unidos para examinar algunas de las dificultades que surgen en la delimitación de este canon.

Palabras clave: antologías; canon; literatura latina; Estados Unidos

Abstract

The notion of canon is often associated to struggle. Works that are original enough win the agon (or struggle) with tradition and join the canon. Canonicity is not inherent in a text: it is the outcome of power struggles within a system. Canons result from the struggle to achieve artistic legitimacy. If a canon is a dynamic and imaginary list of works, how may it be studied? Since general anthologies offer an explicit list of texts and authors which are considered representative of a certain canon, they offer a way to tackle the study of this elusive notion. The first part of this paper offers an overview of several definitions of the notion of canon, in order to explore the complexity of this notion and to identify the agents which participate in its formation. The second part presents a summary of the analysis of six Latino literature anthologies to examine some of the difficulties that arise in the delimitation of this canon.

Key words: anthologies; canon; latino literature; United States

En la actualidad, la influencia cultural los latinos se ha extendido a todos los aspectos de la cultura estadounidense. Ahora bien, ¿podemos hablar de la existencia de un canon literario latino? Para poder abordar este

interrogante, antes es necesario plantear otra pregunta: ¿qué entendemos por “canon literario”? Con el fin de explorar esta pregunta, en primer lugar, se ofrecerán algunas definiciones del concepto de “canon” y luego se presentará un resumen del análisis de seis antologías de literatura latina de Estados Unidos publicadas entre 1997 y 2010 para

explorar algunas de las dificultades que surgen en la delimitación de este canon.¹

Al relevar diferentes definiciones de “canon”, se observan dos ideas recurrentes: primero, que este concepto está frecuentemente asociado a la idea de lucha y segundo, que el canon suele concebirse como una lista invisible. A continuación, se presenta un breve repaso por estas dos ideas.

El canon relaciona frecuentemente con la noción de lucha. Esta idea aparece, por ejemplo, en los libros de Harold Bloom, autor de *El canon occidental* y uno de los primeros nombres que vienen a la memoria si hablamos de canon literario. Según Bloom, las obras que son suficientemente originales ganan el agón (o lucha) con la tradición y pasan a formar parte del canon. Sostiene que “[u]n signo de originalidad capaz de otorgar el estatus canónico a una obra literaria es esa extrañeza que nunca acabamos de asimilar, o que se convierte en algo tan asumido que permanecemos ciegos a sus características” (Bloom, 2006, p. 14). Agrega que “el aroma de la originalidad debe flotar sobre cualquier obra [...] que entre a formar parte del canon” (Bloom, 2006, p. 16). También destaca la importancia del concepto de tradición, que puede concebirse como un conflicto: “La tradición no es [...] un amable proceso de transmisión: es también una lucha entre el

genio anterior y el actual aspirante, en la que el premio es la supervivencia literaria o la inclusión en el canon” (Bloom, 2006, p. 18).² En *La ansiedad de la influencia (The Anxiety of Influence, 1973)* Bloom también plantea la idea de lucha desde el punto de vista del escritor con figuras literarias que lo preceden³. Según las teorías socio-históricas la canonicidad no es inherente a un texto: es el resultado de las luchas de poder dentro de un sistema. Se concibe a la literatura como un polisistema, es decir, un conglomerado de sistemas caracterizado por oposiciones internas y cambios continuos. Existen productos o modelos canónicos y no canónicos, que circulan entre el centro (la academia y las instituciones que la siguen) y la periferia del sistema, y existen actividades primarias (o innovadoras) y secundarias (o conservadoras) en constante lucha por mantener un grado de equilibrio entre la producción del centro y la periferia (Hermans, 1985, p. 10). Por su parte, Itamar Even-Zohar define lo “canónico” como las normas y obras, tanto modelos como productos, que son aceptados como legítimos por los grupos dominantes dentro de la institución literaria. Por eso afirma que “la canonicidad no es un rasgo inherente de una actividad a nivel alguno, sino el resultado de las relaciones de poder dentro de un sistema”

¹ Este trabajo es una parte de una investigación más extensa sobre este tema: mi tesis doctoral *La invención del canon literario latino en Estados Unidos* (Universidad Nacional de Córdoba, 2018), dirigida por la Dra. Lisa Bradford.

² La originalidad literaria surge a partir del alejamiento, o incluso el rechazo, de figuraciones previas.

³ “Los muertos pueden o no regresar, pero sus voces resucitan...en la subestimación agonística que se ha hecho de sus predecesores poderosos solo por los más talentosos sucesores” (Bloom, 1997, p. xxix).

(Even-Zohar, p.47).⁴ En *The Manipulation of Literature*, André Lefevere sostiene que la interacción de la escritura y la reescritura es básicamente responsable no solo de la canonización de autores específicos o de obras específicas y el rechazo de otras, sino también de la evolución de una literatura determinada (1985, p. 219). Las antologías son una de las formas de manipulación y reescritura que entran en juego en la formación de un canon determinado, y tienen un rol importante en este proceso.

La segunda idea sobre la noción de canon en la que quiero detenerme es que el canon suele concebirse como una lista dinámica e invisible. Noé Jitrik señala que un canon no está plasmado por escrito, pero a pesar de eso tiene una fuerza que surge de la tradición y la identidad (1996, p. 6). Además, Jitrik destaca la naturaleza dinámica y cambiante de los cánones. Walter Mignolo coincide con esta idea, al señalar que los cánones no son fijos y estáticos, sino todo lo contrario; se modifican a la par de las comunidades que los construyen. Considera que la formación del canon en los estudios literarios es un ejemplo de la necesidad que tienen las comunidades humanas por estabilizar su pasado, adaptarse al presente, y proyectar su futuro (1991, p. 10). Por su parte, John Guillory en su libro *Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation* retoma ciertos conceptos de Bourdieu para explorar cuestiones de canon. Define al canon como la supuesta suma total

de obras consideradas dignas de ser leídas y estudiadas en un contexto institucional serio (1991, p. 45). Postula que el canon es una totalidad imaginaria de obras: “Nadie tiene acceso al canon. [...] las obras invocadas como canónicas cambian continuamente según diferentes ocasiones de conflicto o contestación. [...] el canon no es más que una lista imaginaria; nunca aparece como una lista completa y no disputada” (Guillory, 1991, p. 45).

Si un canon es una lista de obras que se caracteriza por ser dinámica e imaginaria, ¿cómo podemos estudiarlo? Como las antologías generales incluyen una lista explícita de textos y autores considerados representativos de un canon determinado, su estudio permite abordar el estudio de la noción elusiva de “canon”. Los índices de varias antologías de un período histórico determinado permiten, en cierta medida, “visibilizar” la lista invisible que es el canon.

Por lo tanto, los índices de varias antologías de literatura latina publicadas en los últimos años que ofrecen una mirada general de lo latino permiten una aproximación del canon. Con el fin de ofrecer una mirada panorámica, estas colecciones comprenden todo el territorio de Estados Unidos y abarcan diversos géneros literarios, lo que algunos críticos llaman en inglés “omnibus anthologies”. El análisis de estas antologías puede ayudar a esbozar una respuesta a la

⁴ Salvo que se indique lo contrario, todas las traducciones de citas del inglés al español son propias.

pregunta “¿podemos hablar de la existencia de un canon literario latino?”.

En orden cronológico de publicación, las antologías relevadas son: *The Latino Reader: An American Literary Tradition from 1542 to the Present* (1997), *The Prentice Hall Anthology of Latino Literature* (2002), *Herencia: The Anthology of Hispanic Literature of the United States* (2002), *U.S. Latino Literature Today* (2005), *Latino Boom: An Anthology of U.S. Latino Literature* (2006), *The Norton Anthology of Latino Literature* (2010).⁵ Varios críticos coinciden en que la publicación de la exhaustiva antología de Norton, editorial de gran renombre por sus publicaciones antológicas y académicas, marcó un hito en la canonización y legitimación de la literatura de los latinos y por eso señala el fin del corte temporal del corpus seleccionado para esta investigación.

Son todas antologías de un solo tomo y en general tienen una finalidad didáctica. Todas fueron publicadas por grandes editoriales comerciales, con una amplia difusión en el mercado (Houghton Mifflin, Prentice Hall, Oxford, Pearson y Norton). Si retomamos la noción de que las antologías son una de las formas de manipulación y reescritura importantes en la formación de un canon determinado (Lefevere, 1985), podemos afirmar que la existencia misma de estas publicaciones, seis antologías de editoriales *mainstream*, es una señal de la creciente consolidación de esta literatura.

Según las antologías de literatura latina examinadas, queda claro que no existe una definición unívoca y estable de la “literatura latina”. La definición de “literatura latina” empleada para realizar el recorte en las antologías del corpus es flexible, y a veces ambigua, y por ello, no es sencillo delinear los límites de qué se considera el “canon literario latino”. La comparación de los índices de las seis publicaciones relevadas arroja pocas coincidencias: solo ocho autores que aparecen en todas las antologías, diecisiete que aparecen en cinco antologías del corpus y unos treinta y dos autores que aparecen en cuatro de las seis antologías. Retomando las nociones de las teorías socio-históricas, si se concibe a lo canónico como las obras aceptadas como legítimas dentro de la institución literaria, todavía no queda muy claro cuáles son estas obras.

Una diferencia importante entre estas antologías es lo que entienden los editores por “literatura”. Por ejemplo, en *The Prentice Hall Anthology* se destaca que los textos seleccionados tienen el objetivo de demostrar a los alumnos que hay “buena literatura” dentro de la literatura latina (Del Rio, 2002, p. ix). *Latino Boom* incluye textos que los editores consideran estéticamente valiosos (Christie y González, 2006, p. xv). En cambio, en *The Latino Reader*, *Herencia* y *The Norton Anthology of Latino Literature*, las selecciones revelan una definición de literatura del ámbito de los estudios culturales en lugar de una

⁵ Si bien en la página legal de esta antología, el copyright indica 2011, en la ficha del Library of Congress, se consigna el año 2010.

definición tradicional, de las “*Belles Lettres*”.⁶ Los editores de estas colecciones tienen una concepción más amplia de “expresiones literarias” y también reúnen textos por su valor histórico cultural, más allá de sus méritos estéticos.

Entonces, si volvemos a la idea de Bloom sobre las características de los textos que consiguen integrar un canon literario, hay obras como *Borderlands* de Gloria Anzaldúa, una de las pocas escritoras que aparece en las seis antologías relevadas, que poseen “[u]n signo de originalidad”, una “extrañeza que nunca acabamos de asimilar” (Bloom, 2006, p. 14) y por eso ha conseguido un estatus canónico no solo dentro del canon literario latino, sino también en el estadounidense. Ahora bien, ¿cuántos otros textos de escritores latinos tienen ese “signo de originalidad”?

Las diferencias de recorte temporal que se observan entre los especialistas en *Latino Studies* y sus consecuentes posicionamientos ideológicos se observan en estas antologías. Muchos consideran que, si bien esta literatura comenzó a surgir a mediados del siglo XIX, la mayoría de los textos que constituyen esta tradición literaria fueron publicados después de los años sesenta. (DeStephano, 2002). Esto se condice con las selecciones de *The Prentice Hall Anthology of Latino Literature, U.S. Literature Today* y *Latino Boom*, cuyos

textos pertenecen principalmente al siglo pasado.

En cambio, *The Latino Reader*, como *Herencia* y *The Norton Anthology of Latino Literature* presentan entre sus textos iniciales los escritos de conquistadores y exploradores españoles. Al confrontar las definiciones de “latino” de la mayoría de los prefacios con los autores incluidos en los índices de las antologías de literatura latina analizadas se observa que muchos de estos escritores no se ajustan a las definiciones provistas. Es decir, según los editores de varias de las antologías relevadas, paradójicamente, lo que ellos consideran “literatura latina” no está escrita necesariamente por autores latinos. Como consecuencia, la selección de varios escritores puede desconcertar al lector. Algunos son casos, de lo que Paul Allatson denomina “anacronismos identificatorios”, como los exploradores, conquistadores, y misioneros de la época colonial. Como consecuencia, en *The Latino Reader*, *Herencia* y *The Norton Anthology of Latino Literature* no queda clara la distinción entre la tradición literaria latinoamericana y la de la literatura latina. La inclusión de textos que se remontan a la colonización española parecen tener como objetivo “inventar” una historia para la tradición cultural latina; la invocación de figuras avaladas por la historia busca contribuir a la legitimación simbólica e institucional de esta literatura. Además, en

⁶ En *The Latino Reader*, los editores explicitan que entre los textos seleccionados hay obras que no tienen un alto valor estético. Como señala Kanellos, “[e]stamos definiendo la literatura desde la disciplina de los estudios culturales, según la

cual la mayoría de los textos pueden ser usados para comprender la lengua, cultura, e historia, y que la mayoría de los textos pueden ser observados desde el privilegiado punto de vista literario” (en Lanham)

palabras de Lefevere, “[l]as obras literarias canonizadas más de cinco siglos atrás tienden a permanecer seguras en su posición, no importa cuán seguido la poética dominante en sí haya cambiado” (1985, p. 19). Aunque no se ciñan estrictamente a las definiciones de lo latino, la apropiación de textos antiguos, es, de alguna manera, una apuesta más segura, que ya tienen un lugar en el canon literario (aunque sea el canon latinoamericano) y entonces corren menos riesgo de perder ese estatus que los textos contemporáneos.

Por otra parte, si entendemos que las antologías ofrecen un panorama de una tradición literaria construida por autores que responden a autores previos, como señala Bloom, no es el caso de toda la literatura catalogada como “latina” presentada en estas antologías. La tradición a la que responden los escritores latinos de las últimas décadas no es necesariamente la tradición “creada artificialmente” en las antologías, que en muchos casos tiene una impronta eurocéntrica y colonialista. Muchos escritores contemporáneos no leen español, por lo que pocos de ellos leyeron, por ejemplo, crónicas de la época colonial que se tradujeron recientemente (en algunos casos, por primera vez, para estas antologías). Asimismo, muchos autores latinos han tenido una mayor influencia de la literatura escrita en inglés que en español.⁷

En conclusión, el concepto de lucha es recurrente en varias aproximaciones a la

noción de canon: una lucha por mantener un grado de equilibrio entre la producción del centro y la periferia (Hermans, 1985, p. 10) y una lucha entre “genios anteriores” y los “actuales aspirantes” (Bloom, 2006). Si concebimos al canon como una lista dinámica e invisible, las antologías se convierten en herramientas que nos permiten aproximarnos a su estudio. En las seis antologías estudiadas no queda claro quiénes son los “genios anteriores” y los “actuales aspirantes” de la literatura latina. Además, no existe un amplio consenso entre los editores sobre qué textos de la literatura latina presentan el “signo de originalidad” que destaca Bloom y, por lo tanto, integran el canon. Si bien la publicación de estas antologías ha contribuido a la visibilización de obras de autores latinos, y existen textos muy valiosos en estas selecciones, el canon literario latino no se ve plasmado claramente en estas colecciones, lo cual es una señal de que la consolidación de un canon literario latino todavía no ha ocurrido, y aún está en proceso de conformación.

Referencias

- Allatson, P. (2006). Ilan Stavans's *Latino USA: A Cartoon History* (Of a Cosmopolitan Intellectual). *Chasqui*, 35 (2), 21-41.
- Augenbraum, H. y Fernández Olmos, M. (Ed). (1997). *The Latino Reader: An American Literary Tradition from 1542 to the Present*. Boston: Houghton Mifflin.

⁷ Si tomamos el ejemplo de algunos de los autores recurrentes en las antologías, Martín Espada

reconoce la influencia Walt Whitman; la heroína literaria de Judith Ortiz Cofer es Virginia Woolf.

- Baeza Ventura, G. (Ed). (2005). *U.S. Latino Literature Today*. New York: Pearson.
- Bloom, H. (1997). *The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry*, (2da ed.), Oxford: Oxford University Press.
- Bloom, H. ([1995] 2006). *El canon occidental: La escuela y los libros de todas las épocas*, Traducido por Damián Alou, Buenos Aires: Editorial Anagrama.
- Bloom, H. (Ed). ([1994] 2009). *Hispanic-American Writers*, New York: Infobase Publishing.
- Christie, J. S. y J. B Gonzalez. (Ed). 2006. *Latino Boom: An Anthology of U.S. Latino Literature*. New York: Pearson.
- Del Rio, E. R. (Ed). (2002). *The Prentice Hall Anthology of Latino Literature*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Destephano, M. T. (2002). Is there a Truly 'Latino' Canon? Language, Literature, and the Search for Latino Identity and Power. *Journal of Hispanic Higher Education*, 1 (2), 99-110.
- Even-Zohar, I. (1999). La literatura como bienes y como herramientas. En D. A. Monegal Villanueva, y E. Bou. (Coord.), *Sin Fronteras: Ensayos de Literatura Comparada en Homenaje a Claudio Guillén*, (27-36). Barcelona: Editorial Castalia.
- Even-Zohar, I. (2005). *Papers in Culture Research*. Tel Aviv University.
- Guillory, J. (1991). Canon, Syllabus, List: A Note on the Pedagogic Imaginary. *Transition*, 52, 36-54.
- Hermans, T. (1985). *The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation*, New York, St. Martin's Press.
- Jitrik, N. (1996). Canónica, Regulatoria y Transgresiva. *Orbis Tertius*, 1 (1),1-9.
- Kanellos, N. (Ed). (2002). *Herencia: The Anthology of Hispanic Literature of the United States*. New York: Oxford.
- Lanham, F. (2002). UH program gathers writings by Hispanics in the United States. *Houston Chronicle Book Editor*, 3 de marzo de 2002, Disponible en: www.chron.com/life/article/UHprogram-gathers-writings-by-Hispanics-in-the-2071628.php
- Lefevere, A. (1985). Why Waste Our Time on Rewrites? The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradigm. En: T. Hermans, (Ed.), *The Manipulation of Literature*, pp. 215–243. New York: St. Martin's Press.
- Mignolo, W. D. (1991). Canons A (nd)Cross-Cultural Boundaries (Or, Whose Canon are We Talking about?)” *Poetics Today*, Vol. 12, N° 1, primavera 1991, 1-28.
- Stavans, Ilan. (Ed). (2010). *The Norton Anthology of Latino Literature*. New York: Norton.

Artículo recibido: 12 de marzo de 2019

Artículo aceptado: 28 de junio de 2019