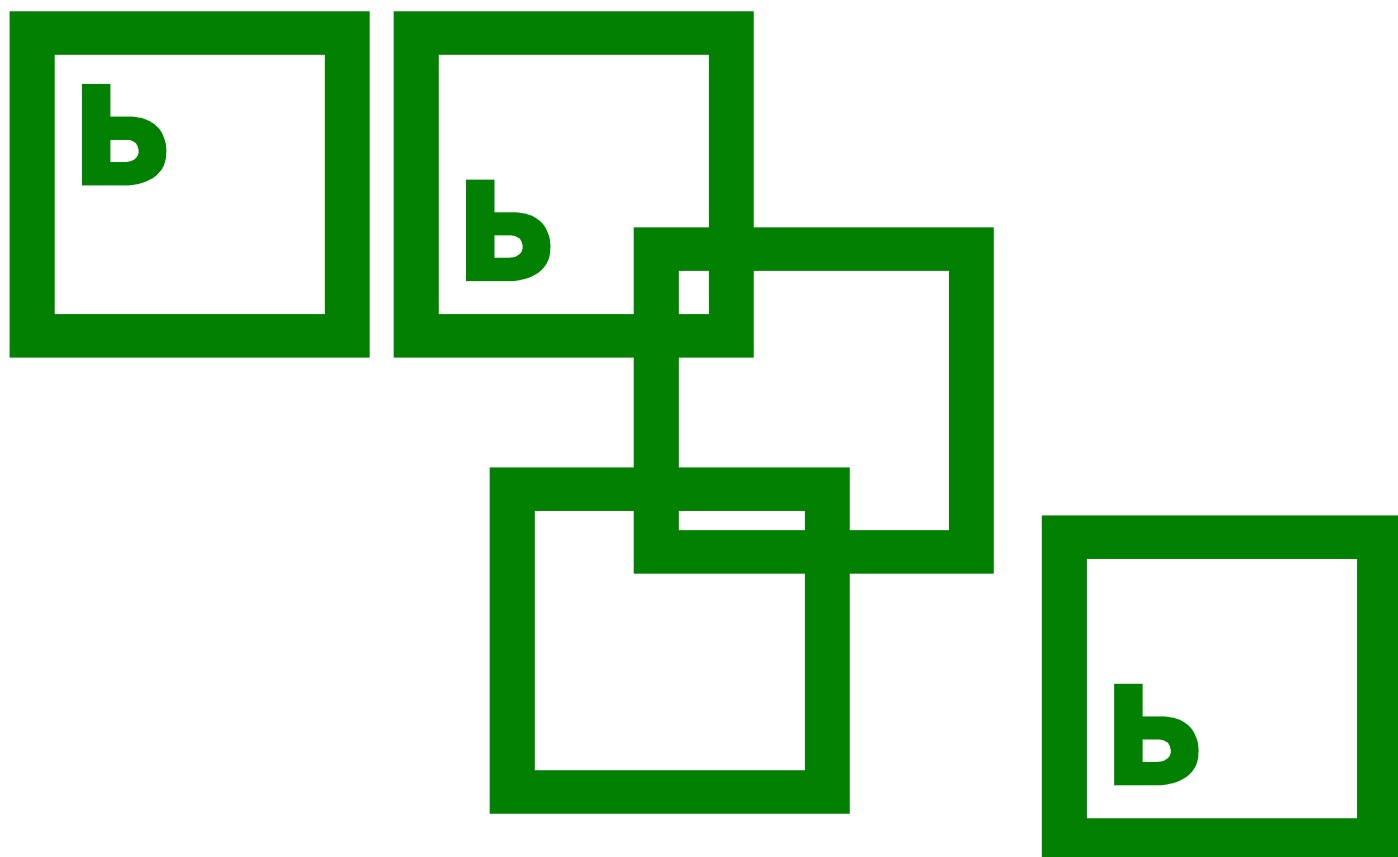

Dublineses, de James Joyce

Nació en Dublín el dos de febrero de 1882. Era el primogénito de una numerosa familia burguesa, y adquirió una sólida cultura clásica en un colegio de los jesuitas, al mismo tiempo que una educación rígida que había de dejar una profunda huella en su temperamento y su obra, marcada principalmente por el alcoholismo de su padre, funcionario acosado por la pobreza por no darles una mala vida a sus hijos, padre del que recibió severos castigos en su infancia.

Se formó en el Conglows Wood College, en el Belvedere College y en la universidad de su ciudad natal. Educado con los jesuitas, estuvo a punto de ingresar al noviciado, luego de lo cual se transformó en un fervoroso apóstata de la fe cristiana, a pesar de haber sido criado con férreos principios católicos. Recibió la influencia de Aristóteles y Santo Tomás, así como de los grandes escritores románticos ingleses y, más tarde, de los simbolistas, del teatro universitario de Ibsen y de la novela francesa del siglo XIX; por el contrario, no sintió apenas simpatía por el "Renacimiento celta" de Yeats.

Durante su estancia en la universidad dedicó parte de su tiempo a aprender idiomas y llegó así a apreciar el auténtico valor de Dante, Giordano Bruno y Giambattista Vico, por los que sintió especial predilección.

En 1902 realizó un breve viaje a París, con el único objetivo de conocer y vivir en un ambiente cosmopolita. En esta ciudad comenzó a estudiar medicina, pero abandonó sus estudios por la poesía, además de que pronto se vio obligado a regresar a su patria a causa de la muerte de su madre, patria de la que más tarde se exiló, por motivos políticos, acompañado por Nora Bernacle, una camarera de Galway y futura esposa. Se estableció entonces en Trieste, donde vivió algo más de diez años salvo unos meses en roma y algún viaje a Dublín. Tuvieron un hijo y una hija y vivían con los escasos recursos proporcionados por su trabajo como profesor particular de inglés y con los préstamos de algunos conocidos.

Fue un apasionado viajero, visitó Zurich, Roma y París, pero viéndose siempre agobiado por continuas dificultades pecuniarias, así como por su naturaleza enfermiza y por las convulsiones de dos guerras mundiales.

En Trieste, donde enseñó inglés en la Berlitz School, terminó su poema lírico *Música de Cámara* (1907), y los *Dublinenses* (1914), colección de escenas y retratos de su ciudad natal y punto de partida de una forma narrativa audaz y violenta que luego cuajaría en su obra maestra *Ulises* (1922).

En 1914 debe huir de Trieste a Zurich por culpa de la guerra. En este momento ya tenía listo su *Retrato de un artista adolescente*, novela fuertemente autobiográfica

Luego de publicar *Ulises* este último, comenzó a trabajar en el indescifrable *El despertar de Finnegan*, que fue publicado en el año 1939.

En 1916 publicó *Retrato de un artista adolescente*, gracias a que su discípulo Ezra Pound logró "meter" la obra en una revista de Londres, "The Egoist". En 1920 se estableció en París, donde publicó *Ulises* gracias al apoyo de la colonia anglosajona y particularmente de Sylvia Beach, pudo publicar el ya citado *Ulises*, libro simbólico naturalista que describe a su autor y a su ciudad en una transposición de los episodios de la Odisea. (Los primeros ejemplares de esta obra fueron publicados en Dijon, y llevados de contrabando a Londres).

Toda la obra de Joyce, marcadamente autobiográfica, está inspirada, al parecer, en sus experiencias del período dublinés y en una profunda añoranza de Irlanda.

Cultivó así mismo el teatro, y en 1918 publicó, a la manera de Ibsen, un drama, *Desterrados*, de gran importancia y que aumentó su fama extraordinariamente, especialmente a partir de su estreno en Nueva York.

Después de vivir varios años en París, cuando los alemanes invadieron Francia al principio de la Segunda Guerra Mundial, Joyce se trasladó a la parte inocupada de Francia y luego a Zurich, donde murió el 13 de enero de 1941.

Obras

Escribió: *Dublinenses* (1914), una serie de retratos de figuras locales expuestas a través de varios relatos realistas, en que se describe el fondo social sobre el que se desenvolvía el autor, y *El retrato de un artista adolescente* (1916), obra autobiográfica en que describe los años en que iba madurando su vocación.

Inicialmente se había dedicado a escribir versos publicando en Londres su primera composición, *Música de Cámara*; colección de 36 poemas de amor, muy

elaborados, que reflejan la poesía lírica isabelina y la influencia de los poetas de finales del siglo XIX.

Su fama aumentó extraordinariamente, de manera particular luego del estreno de su drama *Desterrados* (1918) y, sobre todo, de la aparición de *Ulises* (1922), en que Joyce, mediante la moderna reelaboración del mito de Ulises, creó una obra enciclopédica, espejo no sólo de su patria, sino también de toda Europa; al relatar todo cuanto le sucede a un agente de publicidad de Dublín en un día cualquiera de su vida, Joyce se sumerge en la realidad del mundo y del hombre de nuestro tiempo, alterando todos los esquemas de la novela moderna con una técnica que utiliza a menudo el monólogo interior, la lentitud proustiana, y que rompe con el lenguaje en un alarde de fantasía innovadora. Se ha dicho que la revolución de Marx, Freud y Einstein tiene en la obra más madura de Joyce su propia síntesis, hasta el punto de haber influido en toda la literatura contemporánea. El *Ulises*, sin embargo, no fue muy favorablemente recibido por el puritanismo inglés, que condenó la obra por los rasgos de subversión que latían en el fondo de la misma.

En *El despertar de Finnegan* (1939), libro en el que Joyce trabajó durante cerca de veinte años, la comprensión se hace difícilísima, pues, a diferencia de *Ulises*, que abarca un día de la existencia de Leopoldo Bloom, desde que se levanta hasta que se acuesta, *El despertar de Finnegan* nos narra las vivencias oníricas de su personaje de una manera totalmente indescifrable, siendo como una corriente dinámica, que arrastra todos los convencionalismos observados tradicionalmente y, en sus múltiples planos, en retorcido y audaz lenguaje, el autor continúa sintiendo la añoranza de su Dublín natal transformado en mito lejano e imposible de alcanzar.

Sus últimas obras publicadas han sido *Stephen, el héroe*, de 1944 y que es una primera versión de *Retrato de una Artista Adolescente*. Más tarde, su biógrafo Richard Ellman publica un original inédito titulado *Giacomo*, que se considera el antecedente de *Ulises*.

Es innegable, con todo, que tales obras han supuesto un fuerte impacto en la técnica novelística, proporcionando a la destacada personalidad creadora del autor irlandés un puesto de excepción en la literatura moderna.

Estilo General

El estilo de Joyce está profundamente marcado por la añoranza de su vieja Irlanda, que cruza de parte a parte toda su obra, caracterizada por un realismo puro, que

muestra las cosas tal como son, y que es capaz de narrar en 700 páginas un día en la vida de una persona, con cada detalle, cada palabra.

En *Dublineses*, por ejemplo, se presenta la intención, según sus propias palabras, de escribir un capítulo moral de la historia de su país, y si escogió Dublín es porque le parece el centro de la parálisis. Cada uno de los quince relatos descubre una historia de frustración, donde todas las cosas suceden a medias, los personajes se detienen en el aire. El autor evita premeditadamente todo lo que pueda parecer un acontecimiento.

La narración de Joyce, a veces como en cámara lenta, se ajusta a la naturaleza paralizante de cada situación, y en esta articulación se logra una extraña doctrina apocalíptica que asigna al autor y a los personajes un papel pasivo: el autor observa, los personajes aparecen y todo el acento radica en la técnica de exposición. En cierto modo, las perspectivas tangenciales de *Dublineses*, primeros brotes de una palabra de mayor alcance, son tan esenciales al tema general de Joyce- el artista desterrado en la ciudad- como el corte en profundidad de *Ulises*.

La influencia de Joyce ha sido extraordinaria; los poetas Hart Crane, Dylan Thomas, T.S. Eliot, Ezra Pound y Gertrude Stein están más o menos vinculados a la estética del irlandés y su influencia en la narrativa ha sido decisiva para William Faulkner y Virginia Woolf. Sus audaces innovaciones se relacionan asimismo con la obra de Marcel Proust y Thomas Mann.

James Joyce escribe con un realismo profundo, tan profundo que lo sobrepasa y lo transforma en algo casi mágico, cultivando el infrarrealismo.

Joyce atiende con lupa en mano a cada detalle de la vida de sus personajes, de su realidad. Hace protagonista del drama vital a los "barrios bajos" de la atención, lo que de ordinario desatendemos. Este autor, con su estilo tan especial, produce un quiebre en toda la narrativa, un antes y después.

"La novela de Joyce es una manifestación suprema que nos demuestra que todo está en todo. Cualquier palabra o gesto depende de otras palabras o gestos pasados. Nada es fortuito ni producto de la casualidad. *Ulises* es el mejor ejemplo en ficción de cómo en la vida está todo en todo. Esta visión choca con nuestra visión lineal y unidireccional de los acontecimientos".

La mayor dificultad en la lectura de *Ulises* no son las referencias homéricas, ni los conocimientos enciclopédicos que Joyce presupone al lector; tampoco reside en la técnica creativa, sino en algo más simple, y al mismo tiempo más complejo, como

es encontrar sentido y pericia para poner orden en el aluvión de detalles e información que Joyce colocó en la novela.

Gregorio García; El Mercurio, 3-x-1999.

Obras:

- *Música de cámara (Chamber Music)*, 1907.
- *Dublineses (Dubliners)*, 1914.
- *Retrato del artista adolescente (Portrait of the Artist as a Young Man)*, 1916.
- *Exiliados (Exiles)*, 1918.
- *Ulises (Ulysses)*, 1922.
- *Poemas manzanas o Poemas a penique (Pomes Penyeach)*, 1927.
- *Collected Poems* (1936, poesía)
- *Finnegans Wake*, 1939.

Publicaciones póstumas

- *Stephen Hero (Stephen el héroe, escrito en 1904-06, publicado en 1944)*
- *Letters of James Joyce Vol. 1* (cartas, Ed. Stuart Gilbert, 1957)
- *The Critical Writings of James Joyce* (escritos críticos, Eds. Ellsworth Mason y Richard Ellman, 1959)
- *Letters of James Joyce Vol. 2* (Ed. Richard Ellman, 1966)
- *Letters of James Joyce Vol. 3* (Ed. Richard Ellman, 1966)
- *Giacomo Joyce* (poema escrito en 1907, publicado en 1968)
- *Selected Letters of James Joyce* (Ed. Richard Ellman, 1975)

Adaptaciones cinematográficas

Tanto la obra de Joyce como su propia vida, han sido objeto de diversas adaptaciones para el cine después de su muerte.

- *Finnegans Wake* (de Mary Ellen Bute, 1965)
- *Ulises* (de Joseph Strick, 1967)
- *Retrato del artista adolescente* (de Joseph Strick, 1977)
- *James Joyce's Women* (de Michael Pearce, 1985)
- *Dublineses* (de John Huston, 1987)
- *Nora* (de Pat Murphy, 2000)
- *Bloom* (de Sean Walsh, 2003)

DUBLINESES

Los quince relatos son una representación, en ocasiones satírica, de las clases media y baja irlandesas, en el Dublín de los primeros años del siglo XX. Joyce, quien sería más adelante pionero en el uso del monólogo interior como recurso narrativo, utiliza en esta obra un estilo realista para ofrecer una descripción de los personajes y la ciudad. Las historias se escribieron en un momento en el que el nacionalismo irlandés estaba en su apogeo y dominaba en Irlanda la búsqueda de una identidad nacional. Atrapado en una encrucijada de la historia y de la cultura, el país se encontraba sacudido por varias ideas e influencias convergentes. Estos

relatos ofrecen una visión de los conflictos que estas tensiones generaron en la vida de la gente de Dublín.

Muchos de los personajes de *Dublíneses* aparecerán posteriormente en papeles de menor importancia en la novela fundamental de Joyce, *Ulises*. Las historias iniciales de la colección se centran en los niños como protagonistas, y a medida que el libro avanza los protagonistas crecen en edad. También van creciendo correspondientemente la sofisticación y la sutileza del desarrollo literario.

Una traducción reconocida al castellano de este libro es la que realizó en 1972 el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante.

Los cuentos

- *The Sisters* ("Las hermanas") – El sacerdote Padre Flynn muere, y un muchacho amigo suyo, junto con su familia, lo afrontan sólo superficialmente.
- *An Encounter* ("Un encuentro") – Dos muchachos que hacen novillos se encuentran con un anciano.
- *Araby* ("Arabia") – Un niño se enamora de la hermana de su amigo, pero falla al comprarle un regalo por carnaval.
- *Eveline* – Una joven abandona sus planes de fugarse con un marinero.
- *After the Race* ("Después de la carrera") – El estudiante de College Jimmy Doyle intenta adaptarse a sus amigos más adinerados.
- *Two Gallants* ("Dos galanes") – Dos estafadores, Lenehan y Corley, engañan a una doncella para robarle a su empleador.
- *The Boarding House* ("La casa de huéspedes") – Mrs. Mooney manipula con éxito a su hija Polly para un matrimonio por interés con Mr. Doran.
- *A Little Cloud* ("Una nubecilla") – Little Chandler cena con su viejo y exitoso amigo Ignatius Gallaher, lo que le hace comprender lo fallido de sus propios sueños literarios. Además, se da cuenta de que su hijo recién nacido le ha reemplazado en el afecto de su esposa.
- *Counterparts* ("Duplicados") – Farrington, un frustado copista de oficina, desahoga sus murrias emborrachándose en distintos pubs y, al llegar a casa, golpeando a su hijo Tom.
- *Clay* ("Polvo y ceniza") – La señorita Maria celebra Halloween con su hijo adoptivo Joe Donnelly y familia.
- *A Painful Case* ("Un triste caso") – Mr. Duffy desaira a Mrs. Sinico; cuatro años después comprende que ella pudo haber sido el amor de su vida.

- *Ivy Day in the Committee Room* ("Efemérides en el comité") – Políticos menores irlandeses fracasan en hacer revivir la memoria del independentista Charles Stewart Parnell.
- *A Mother* ("Una madre") – Mrs. Kearney intenta organizar el perfecto recital de piano para su hija Kathleen.
- *Grace* ("A mayor gracia de Dios")– Mr. Kernan se hiere al tropezar borracho en un bar, y sus amigos intentan devolverlo al redil por la senda católica.
- *The Dead* ("Los muertos") – Gabriel Conroy acude con su mujer a una celebración en casa de sus tías. Al final de la noche, tras una revelación sentimental de su mujer, medita a solas sobre el sinsentido de la vida. Con más de 15.000 palabras, este cuento también ha sido considerado novela corta. Fue llevado al cine, en 1987, por el director John Huston, en la que sería su última película.

