... UNED, Radio Educativa ... Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Reciban un saludo de Miguel Minaya en nombre del equipo que realiza este programa desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, hora peninsular, la UNED les acompaña...

A través de Radio 3, de Radio Nacional de España, en FM, con un programa en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Desde aquí, desde la UNED, pretendemos colaborar con todos nuestros alumnos en el desarrollo de sus estudios. Para ello, pueden sintonizarnos a través de Radio 3 todos los fines de semana del presente curso, 1999-2000, y también pueden escucharnos a través de Internet, en la dirección uned.es, pasada una semana de la fecha de emisión. Radio 3, de Radio Nacional de España, en FM, con un programa en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Durante las cinco horas que la UNED les va a acompañar, hemos preparado una serie de programas que abarcan todas las carreras y cursos que se pueden realizar en la Universidad Adizantia. Los primeros programas de hoy están relacionados con filología, geografía, historia y ciencias. Estos nos ocuparán hasta más de las ocho y media.

una hora menos si nos escuchan desde la comunidad canaria. Más adelante les iremos dando un avance de los programas que pueden escuchar hasta el final de la emisión y ahora ya si están dispuestos a acompañarnos vamos a dar paso al primero de ellos. Se trata de Aula de Filología. Aula de Filología es un espacio de unos 30 minutos de duración aproximadamente que cada sábado dedicamos a tratar en profundidad un tema relacionado con algunas de las materias que forman parte del plan de estudios de Filología Española en la UNED. En Aula de Filología les va a hablar María Antonia Álvarez, profesora titular de Filología Inglesa de la UNED que va a dedicar este programa a la novela experimental de Henry James que explica y desarrolla en su curso de doctorado dentro de la Universidad de Madrid.

del programa de tercer ciclo que imparte el departamento. Buenas tardes María Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú has dedicado gran parte de tu tiempo y de tu investigación a este autor, a Henry James, como decía al principio. ¿Puedes situarle para nuestros oyentes dentro de la literatura contemporánea? Pues en la larga carrera literaria de Henry James, más de 50 años de dedicación exclusiva a su profesión de escritor y también el carácter experimental de su obra, le han convertido en el precursor de la novela moderna inglesa debido a los temas, a los personajes que desarrolla y a las técnicas literarias más actuales. ¿Y cuáles son sus temas principales? Vamos a ver. Entre los básicos de la novela de Henry James está su concepción de la joven americana, con una brillante escala de personajes femeninos que pertenecen a la clase media alta y a quienes interesa y comprenden el arte. En todas sus expresiones tienen como antecedente a Hawthorne.

aunque difieren bastante de su forma de presentarlas. Las jóvenes yamesianas miran con escepticismo la tradición. Son críticas con la figura masculina y están dispuestas a conseguir su libertad a cualquier precio, reuniendo las tres principales tradiciones intelectuales que predominan en Norteamérica en el XIX. La reserva o moderación puritana, la racionalidad de la ilustración y el individualismo romántico. Suelen dejar América para venir a Europa, ya que a James no le satisfacía el desarrollo americano del siglo XIX por la ostentación del gasto, la excesiva comercialización, el desorden democrático y también la publicidad sensacionalista. Algunos de estos personajes femeninos proceden de ciudades

pequeñas, tienen una ignorancia provinciana y su principal virtud es la naturalidad. Claros ejemplos de esas jóvenes americanas. Las protagonistas de Daisy Miller.

The Portrait of a Lady o The Wings of the Dove. Otro tema importante que está relacionado con el anterior es el comportamiento de los personajes que representan la inocencia americana en Europa. Estos personajes que normalmente sucumben al abandonar su país suelen ser también figuras femeninas y van evolucionando durante el transcurso de la carrera literaria de James. Por ejemplo, en The Golden Bowl la joven esposa no permite que la manipulen, transforma su inocencia en experiencia y lucha con inteligencia hasta resolver satisfactoriamente el futuro de su vida matrimonial. María Antonia, un tema muy importante en Henry James es el tema internacional. ¿Quieres explicarnos ahora exactamente qué representa esto? Pues en el tema internacional se engloban los dos anteriores. Y también América Europa como ideal de civilización. ¿Qué explica su concepto de...

cómo se conjugan las características de los dos países en los diferentes personajes para formar lo que consideraba el ser humano ideal por excelencia. También el sentido del pasado es otro de sus temas. Los antiguos objetos de que gusta rodear a sus personajes muestran todo el misterio y la historia del pasado de la misma forma que las casas viejas muestran las vidas de los que habían vivido en ellas. Esta es su forma de decir que el pasado del hombre es la cultura almacenada de la raza humana. Por eso el mundo de los museos de James puede considerarse dinámico y los objetos pues separados de la vida de sus poseedores carecen de sentido. Este tema aparece en el relato de Asper Papers donde el periodo en que transcurre la juventud de Miss Bordeaux más que un pasado histórico es la personalidad del poeta. Junto al que ha pasado su vida. Otro tema fundamental de James es la naturaleza.

y la función del proceso creativo unido a la relación arte-experiencia cuya raíz está en la importancia que concedió durante toda su vida a la creación artística, basada siempre en la experiencia personal. En The Real Thing, James dramatiza la preferencia innata del artista por la representación sobre la realidad, un concepto en virtud del cual lo real puede ser menos valioso que lo irreal. Esta novela corta ejemplifica la posición de James sobre el arte como poderoso sustituto de la vida, y por ello no sólo admitía que la lectura podía proporcionar experiencia, sino que incluso era superior a veces a la experiencia vivida. Y de especial importancia dentro de la obra de James es el tema del escritor, ¿no es así, María Antonia? Desde luego. ¿Qué es lo que más te interesa? Es lo que más me interesa, es lo que más me interesa.

el artista en la sociedad. En ambos se observa el conflicto entre el arte y el mundo que sufre el escritor al tratar de desarrollar su papel público. Toda una serie de obras ilustran sus principios en este sentido. The Lesson of the Master, The Private Life, The Middle Viewers, The Figure in the Carpet, The Death of the Lion. Estos relatos tratan de la función del escritor como líder cultural de la sociedad que le rodea. También aparece en muchas de sus obras el tema de la renunciación donde prevalece la conducta moral a expensas de la pasión. Por ejemplo, Isabel en The Portrait of a Lady, Fleda en The Spoils of Poynton, Euphemia en Madame de Mauves. Esta última tiene su antecedente en Middlemarch de George Eliot donde Dorothea y Ladislau, los dos personajes principales, influyen claramente en Euphemia.

y Longmore, aunque Elliot lo que intente es el matrimonio. Y James no se acerca al moralismo, ni lo trata con admiración nostálgica, sino que más bien se advierte la ironía de Matthew Arnold. El episodio idílico anticipa la escena del caballo blanco de The Ambassadors, que transcurre en una escena rural, como aparece tratado por todos los escritores y los pintores paisajistas franceses, siendo lo mejor de Madame de Mauves su forma de presentar la moral y las costumbres francesas con su propensión al adulterio. Es conocido que Henry James tenía especial predilección por Italia, un país que le fascinaba. ¿Cómo lo expresa en sus obras? Pues de muchas formas. Por ejemplo, es igualmente importante el tema ese de la influencia de la cultura y el arte italiano. Henry James, como has dicho, sentía una gran admiración por Italia, de tal manera que Roma, Florencia, Venecia, son ciudades que se han convertido en un lugar de la vida.

donde sitúa muchas de sus obras, por ejemplo, Daisy Miller, The Portrait of a Lady, The Winds of the Dove, The Asper Papers. En la obra yamesiana se observa tal intensidad de concentración en las relaciones personales que puede considerarse uno de sus temas preferidos. Un ejemplo de ello es The Beast in the Jungle, un argumento puramente intelectual, en torno al descubrimiento de la verdad sobre uno mismo y las personas que nos rodean. Es aquí donde quizás se muestre de forma más clara la modernidad de Henry James, lo incierto de la vida y lo modesto de los esquemas que los individuos pueden imponer sobre ella. Presenta personajes tímidos, llenos de dudas, que reaccionan tarde ante los acontecimientos y por ello son unos fracasados. Finalmente, es básico también en James el tratamiento de las casas y sus objetos. El hecho de que concediese tanta importancia es un gran honor.

este tema tiene su explicación en el desarrollo de la vida familiar desde su niñez desprovista de hogar por los viajes interminables y las estancias en hoteles. Las propiedades cuya posesión es agradable como cobijo llegan a ser siniestras y brutales cuando se colocan por encima de los valores humanos por ejemplo The Spoils of Poynton. Las casas viejas y sus objetos pueden ser reflejo de sus poseedores, aquellos que las eligieron para decorar su hogar. Los objetos y los lugares si se utilizan de forma coherente y se preparan para el uso humano tienen un sentido propio y un significado místico intrínseco. ¿Podríamos hacer ahora un repaso o revisar cuáles son sus personajes básicos? Muy bien pues en primer lugar la joven americana creo que es el personaje más característico de Henry James que va a evolucionando en sus obras posteriores como puedo ser

Podemos observarse estudiando su comportamiento desde Daisy Miller, The Portrait of a Lady, The Winds of the Dove, por último The Golden Bowl. También el personaje del americano expatriado aparece en muchas de sus obras y un buen ejemplo de este tema lleno de connotaciones biográficas es Winton Bourne en Daisy Miller o Longmore en Madame de Mauves. La figura del escritor es otro personaje que interesa profundamente a James por la gran importancia que concedía al papel que debía desempeñar en la sociedad y cómo debía emplear su imaginación. Según explica en el prefacio de Lesson of the Master, el escritor tenía que luchar contra la inclinación de los lectores y del mercado hacia lo barato y hacia lo fácil, procurando que no perecía la tradición del sentido estético. Según James, algunos artistas vivían demasiado inmersos en la vida social y aunque reconocía que la imaginación era una forma de vivir, no se podía hacer nada.

y la curiosidad se nutren con la vida y con el mundo que lo rodea, necesitaban aislarse para poder realizar dignamente su trabajo creativo. Este personaje, el del escritor, lo desarrolla James en su relato sobre la vida literaria y es polifacético, pues la figura del artista se ve envuelta de una o de otra forma en el mundo del dinero, del poder, del sexo, del ocio, de la moda. El novelista se siente atraído, por un lado, hacia el mundo que le proporciona el material que necesita, pero al mismo tiempo está en conflicto con él, pues infravalora el arte superior y se apoya en falsas razones para juzgar la obra del escritor. Como ejemplo de la vida literaria está The Death of the Lion, escrita en 1894 durante sus años dedicados al arte dramático, con un total dominio de las técnicas de la novela. Es una obra satírica, irónica y presenta un gran impacto en la vida literaria.

un retrato muy positivo del narrador, que es un reportero entusiasta de su trabajo. Aquí vuelve a insistir en su idea de que la vida imita deliberadamente al arte, explorando el eterno conflicto entre la comunidad literaria y el entorno de la sociedad. La fama y el dinero empujan al escritor a la esfera social, donde su obra es poco apreciada, pues se prefiere a autores inferiores porque ofrecen temas que les interesan. Esto es lo que produce tristeza y dolor al narrador, quien escribe una crítica del escritor que admira para abandonar a continuación su profesión. El mensaje que contiene es que el éxito artístico y literario es raro y cuesta conseguirlo, como también James lo experimentó durante toda su vida. Creo que los niños son unos personajes absolutamente importantes en toda la obra de James. Sí, desde luego. Otros personajes básicos en la novelística. La crítica de James es rara.

son los niños. Una de las razones para que James elija niños como narradores, observadores y personajes centrales es porque éstos conocen sólo parcialmente los hechos que cuentan y de que son testigos. Este interés por utilizar jóvenes o niños como narrador gradualmente fue convirtiendo a Henry James en un maestro del reino de la maravilloso y de las sutilezas psicológicas y proporcionando a sus escenas un sentido esquivo y la ambigüedad del conocimiento limitado, incompleto e indirecto. Esa ambigüedad peculiar en lo sucesivo estará presente en todas sus situaciones y personajes y da como resultado su estilo elegante y refinado. En The Pupil aparece un personaje infantil sensible e inteligente que es el hilo conductor de la escena y engloba los hechos protagonizados por los adultos. Que le rodean sus padres y su maestro.

En What May See New, el papel de inocente mensajera caracteriza a la niña desde el principio de la obra con el doble papel de protagonista y narradora. James combina la ironía con un toque de ternura, delicadeza y sensibilidad, mezclando el método escénico con el principio del punto de vista limitado de la niña, que es el pequeño reflector de la acción. También, esta novela es un triunfo de complejidad composicional, de ritmo narrativo, de maestría sobre los medios expresivos elegidos para ofrecer una visión artística. El tema está enraizado en el drama del eterno conflicto entre inocencia y corrupción, dentro del contexto de la sociedad que es sordida, irresponsable y corrupta por su falta de conocimientos y de compromiso, eligiendo James los ojos de la niña para revelar la verdad. En The Odd Quarage, James escoge un tema similar para expresar la tensión de la niña.

y el peligro a que se expone la inocencia de una joven por la vida desordenada de sus mayores. Aquí predomina el estilo dramático para tratar de presentar lo más objetivamente posible la acción, casi exclusivamente por medio de diálogo, sin conectores narrativos, convirtiéndose en anda en el centro estructural y el eje de una construcción dramática de

círculos concéntricos. Como explica James en el prefacio, el papel de Nanda se presenta en forma escénica, consiguiendo identificar la sustancia con la forma, el argumento con la técnica. El diálogo proporciona la clave técnica a la novela, pero también la sustancia temática a la experiencia de Nanda. Esta obra es experimental en todos los sentidos y uno de los mayores logros del método escénico que utiliza en sus novelas de la década de 1890. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filosofía.

filología y que nos acompaña esta tarde la profesora María Antonia Álvarez Calleja, que es profesora titular de Filología Inglesa en la UNED. Estamos hablando de la novela experimental de Henry James y ahora me gustaría María Antonia que repasáramos las principales técnicas narrativas del autor que nos ocupa, Henry James. Muy bien, pues verás, una técnica básica en la novela experimental de Henry James es el stream of consciousness, que emplea de forma recurrente en sus obras. Consiste en la revisión mental por un personaje de acontecimientos que son importantes para el desarrollo de la acción. Un buen ejemplo sería la escena de Deporte Tofa Lady, en que Isabel revisa mentalmente su encuentro con los otros dos personajes centrales, proporcionándole los conocimientos que transforman toda su actuación posterior. Otra técnica que utiliza principalmente en sus primeras obras, hasta el momento en que se llama la revisión mental, es la revisión mental de los personajes. Otra técnica que utiliza el periodo medio experimental es el método pictórico.

El deseo de equiparar la ficción con la pintura le lleva a concebir la novela como un fresco histórico o social, una amplia visión de las actuaciones humanas frente a un fondo social e histórico donde los principios del realismo e incluso del naturalismo juegan un papel importante. Este método y el escénico representan los dos principios distintos, incluso opuestos en su desarrollo. Ya en su prefacio de Wings of the Dove, James distinguía entre las funciones opuestas de pintura y escena, esa distinción puede relacionarse con los principios narrativos opuestos de contar y de mostrar. El método escénico es una influencia de sus años dedicados al teatro, 1887. El método escénico es un método que se ha desarrollado desde el siglo XIX, resultando crucial no solo para las novelas que escribió a continuación, sino para la ficción del siglo XXI.

XX en general. A pesar del fracaso como dramaturgo, esta experiencia convenció a James de que ya había pasado el tiempo de dibujar frescos pictóricos a la manera del XIX. La obra teatral ofrecía una guía tanto para el arte de la ficción como para la estructura equilibrada de los bloques narrativos al tratar de conseguir economía y una síntesis clara que permite establecer orden y secuenciación en el argumento, lo que James llama arte y secreto de la expresión o también sagrado misterio de la estructura. La transformación de la novela teatral en novela experimental escénica se realiza en The Spoils of Poynton. Fleda, como hemos dicho, es el personaje catalizador, el motivo central y también el hilo conductor de la historia, acrecentándose su estatura moral con el desarrollo de las sutilezas psicológicas. De su comportamiento. También el principio del punto de vista...

que es complementario del método escénico, mientras éste objetiviza el acercamiento indirecto, aquel colorea la escena de forma subjetiva, proporcionando a la combinación de ambos, a James, oportunidades inesperadas, no sólo para la composición dramática, sino para la investigación psicológica. James pasa de dramatizar acontecimientos a dramatizar

estados de la mente y del alma, de lo que ocurre bajo la superficie del diálogo y de la acción. Esta interrelación entre los principios del punto de vista limitado y del método escénico no sólo tiene una importancia meramente técnica, sino epistemológica y filosófica en sus implicaciones, ya que concierne al modo en que el novelista absorbe y recrea la realidad. Afectando a la estructura dramática de la novela.

Es una de sus técnicas narrativas más originales. Sí. Otra técnica característica de la obra de Henry James es eso, la ambigüedad. El deseo de brevedad y de concisión iba a conducir a James de forma imperceptible hacia un estilo difuso que combina la intensidad dramática con la sutileza psicológica, la objetividad de presentación con la visión subjetiva, como ocurre en The Pupil y en The Charm of the Screw. En este último relato, James introduce deliberadamente la ambigüedad por medio del prólogo, en el que proporciona información sobre la dudosa fiabilidad del ama de llaves. El personaje principal, al actuar como narrador, utiliza su imaginación para narrar las anomalías y también la oscuridad que observa en Bligh, pero no proporciona una explicación clara de lo que ocurre. Los críticos han tratado de llenar este vacío, pero está lejos. El tono de la obra, la idea de resolver el enigma.

la misión de Mrs. Grouse como personaje no es estimular la curiosidad sino el terror. El temor a la vulnerabilidad de los niños es una emoción básica y otorga al narrador un sentido de moralidad. El lector se siente incómodo con tantos elementos vagos e inexplicables pero hay otra causa de desasosiego entre los incidentes, la estilística. El ama de llaves a menudo se refugia en una actitud lejana, distinta de su concepción moral. Desde este punto de vista parece que hubiera un tercer fantasma en la historia, el propio Henry James. Como vemos durante la carrera literaria de James se producen cambios en sus técnicas narrativas y no sólo se produce una clara evolución a través de las diversas etapas de su vida literaria comenzando con la pictórica y terminando con la más elaborada fase mayor. Sin olvidar los años 1890.

1891-1895, dedicados a la obra dramática, que se ha comprobado fue tan productiva para la depuración de su estilo, sino que incluso puede estudiarse esa evolución dentro de una sola obra. Westerberg lo demuestra examinando la evolución que se produce en las técnicas narrativas de James a través de The Portrait of a Lady. Comienza con un intruso narrador victoriano que ofrece al lector información privilegiada y una guía moral explícita para cambiar de dirección hacia la mitad de la obra, donde James parece descubrir la novela moderna, con las circunstancias ambiguas, la presentación directa del personaje y también la consiguiente participación cada vez mayor del lector. Este cambio es principalmente manifiesto cuando Isabel se convierte en la primera persona a la obra de Westerberg, que se entera de la relación entre Madame Meur y Pansy, ya que recibe la más importante información

desde el punto de vista crítico, a través de un personaje sin escrúpulos, la condesa Gemini. Según Westervelt, en esta novela, James pone de manifiesto que lo verdaderamente interesante es lo que Isabel pueda creer, no lo que realmente es. Esta innovación significa una carga mayor sobre el lector y es el resultado directo del cambio efectuado en su postura narrativa. Y todos estos cambios producidos en su estilo literario, ¿tienen un reflejo paralelo en la lengua? Pues sí, se han realizado muchos estudios sobre el lenguaje de la obra de Henry James. Mary Cross resalta la base lingüística del lenguaje de James para valorar y reflejar el contraste de civilizaciones en el tema internacional, que el escritor explora una y

otra vez, introduciendo siempre nuevas preocupaciones y también nueva intensidad. Luis Barnard... ...confronta el lenguaje comercial dogmático de...

basa 2 centrado en los aspectos prosaicos y en las obligaciones de Goulet, con el más alegre, de tonalidades complejas y medias tintas, lleno de términos aventureros de París. Elin Bender cree que el lenguaje de esta novela tiene como misión relacionar la propia facilidad lingüística de James a la doble conciencia de Strether, mientras que Donald Hardy examina minuciosamente la primera conversación entre Strether y María Gostrey con las referencias a Balzac y Goulet, desde el punto de vista del análisis del discurso, las reglas de conversación, el concepto de implicatura, tratando de demostrar lingüísticamente que la conversación de Strether es poco clara, viola las reglas de Gris y violenta las implicaturas de María, porque trata de conseguir su amistad rápidamente, hablando como si ya fueran íntimos. La vida interior de los caracteres de James es un lugar de la vida de James, esa central consciousness de tantos protagonistas inteligentes.

inteligentes y reflexivos como Strether en The Ambassadors es su gran contribución a la ficción del XX, convirtiéndole en el padre de la novela moderna, porque permite al lector comprender las implicaciones y el valor de los caracteres. Strether en The Ambassadors, Kate en The Winds of the Dove o Maggie en The Golden Bowl producen una clara influencia en otros escritores posteriores como James Joyce, Virginia Woolf o William Faulkner. ¿Puedes citar algunos ejemplos de la influencia posterior de la narrativa de Henry James? Pues sí, las estrategias narrativas de James fueron adoptadas por el modernismo, del que puede considerarse un precursor. Su prosa difícil es ahora atractiva para el lector activo que demanda concentración y quiere participar en la interpretación del discurso. Se trata de una prosa donde la fuerza del lenguaje, su precisión y exacta clarificación por medio de recursos metafóricos, ha alcanzado eficacia.

el más alto nivel. Un relato que le convierte en predecesor del modernismo es The Beast in the Jungle, que ya hemos citado, debido a sus estrategias narrativas. James cuenta la historia de un hombre que estaba seguro de que le iba a ocurrir algo misterioso y único, pero el sino singular de John Marcher es que no le sucede nada en absoluto. Esperando en vano ese ocho extraordinario, ha perdido la ocasión de corresponder a una joven que le amaba y que al morir deja su vida vacía, sin tener siquiera derecho a acompañarla en sus últimos momentos y a permanecer a su lado, lugar que ocupa tan solo la familia. María Antonia, se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera despedirnos sin que nos hablases ahora del narrador, que es tan importante al estudiar a Henry James. Pues sí, sin duda. Pues esta figura del narrador-observador James ya no puede tener unas características muy diversas. Algunas, la marcha lenta de la desesperanza consigue derrotarlos, tanto si se

trata de observadores activos, Winton Ball en Daisy Miller, Pemberton en The Pupil, como pasivos o que ya han abandonado cualquier clase de búsqueda, al igual que le ocurre a John Marcher en The Vistos of the Jungle. Estos últimos suelen tener una estrecha conexión con los personajes desvalidos, especialmente los niños, que acaparan el centro de la narración en tantos relatos y que James llega a sus últimas consecuencias en el small boy de su autobiografía, principalmente en el primer volumen, donde el desarrollo de ese observador activo convierte el proceso de escribir en una experiencia similar al proceso de alcanzar la madurez artística, lo que le sitúa entre los escritores más innovadores de su

época. Muy bien, pues María Antonia, no te digo adiós, sino hasta pronto, porque pronto volverás por aquí, a este espacio, a la de filología, y nada más. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por tu participación en este espacio y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.

Aula de Filología termina aquí. Nuestra sintonía volverá a sonar de nuevo el próximo sábado para dar paso a un espacio dedicado a literatura española. No olviden que contamos con su compañía y que les estaremos esperando. La UNED continúa en Radio 3 hasta las 12 de la noche. Ahora el próximo espacio corresponde a la Facultad de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.