

LOS SIGNOS EN STEPHEN HERO Y A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN

Por: **MARtha Lucía Pulido CORREA**



"L'analyse textuelle n'essaye pas de décrire la structure d'une oeuvre: il ne s'agit pas d'enregistrer une structure, mais plutôt de produire une structuration mobile du texte (structuration qui se déplace de lecteur en lecteur tout le long de l'Histoire), de rester dans le volume signifiant de l'oeuvre, dans sa signifiante. L'analyse textuelle ne cherche pas à savoir pourquoi le texte est déterminé (rassemblé comme terme d'une usalité), mais plutôt comment il éclate et se disperse... Notre but est d'arriver à concevoir, à imaginer, à vivre pluriel du texte, l'ouverture de sa signifiante" (1)

1. STEPHEN HERO

¿Cuál es la función del título en STEPHEN HERO? El hecho de que el título del libro sea un nombre propio es de crucial importancia para la comprensión del texto:

"Un nom propre doit être toujours interrogé soigneusement car le nom propre est, si l'on peut dire, le prince des signifiants." (2).

40

'Stephen', del griego *stephanos* que quiere decir 'corona', nos presenta el héroe que seguramente honraremos. Un aspecto característico de los signos es que nos obligan a ir más allá de una simple palabra desde el mismo momento en que los reconocemos (o los sospechamos).

Nombre: Stephen. Apellido: ¿"Hero"? Esto nos sugiere una batalla. Stephen es el héroe: con la escritura como espada peleará contra el mundo que lo rechaza. Nuestro héroe será retratado como el ser valiente que vivirá y quizás también morirá solitario. Será siempre recordado como el salvador

1 BARTHES, Roland et autres, *Sémiotique narrative et textuelle. Analyse textuelle d'un conte d'Edgar Poe*. Librairie Larousse. París, 1973, pp. 29-30.

"El análisis textual no trata de describir la estructura de una obra: no se trata pues de copiar una estructura, sino más bien de producir una estructuración móvil del texto (estructuración que se desplaza de lector en lector a lo largo de la Historia), de quedarse en el volumen significativo de la obra, en su significación. El análisis textual no busca saber cómo el texto está determinado (unido como término de una causalidad), sino más bien cómo él se abre y se dispersa... Nuestro objetivo es llegar a concebir, a imaginar, a vivir la pluralidad del texto, la apertura de su significación".

2. *Ibid.* p. 34.

"Un nombre propio debe ser siempre interrogado cuidadosamente, porque el nombre propio es, nos atrevemos a decir, el principio de los significantes".

que rescató a Dublin de la oscuridad y del olvido.

La palabra "héroe" nos sitúa en el código social que el autor ha creado para Stephen. Lo que sabemos hasta ahora es que Stephen no tiene título, no tiene apellido. Es simplemente un héroe. Si jugamos con la estructura gramatical que la lengua inglesa propone para estas dos palabras tendríamos: "héroe": sustantivo; "Stephen": adjetivo colocado antes del sustantivo; lo que nos daría como título: "Una corona para el héroe": un héroe coronado presentado en la historia bajo la apariencia de un hombre ordinario (Atención: una corona puede también ser una corona funeraria).

Al descifrar el título nos surgen aún más inquietudes: ¿Cuál va a ser su proeza? ¿Cómo piensa llevarla a cabo? ¿Qué obstáculos encontrará? Una pregunta final y, quizás la más importante, ¿tendrá éxito?

A través de la gramática de las experiencias de Stephen lograremos un acercamiento más certero a la vida del lenguaje.

Comenzaremos a elucidar articulaciones múltiples: pensamiento-lenguaje; pensamiento-arte; batalla-lenguaje; lenguaje-arte...

1. El valor de las palabras

Desde el cominezo del libro el valor de las palabras implica conocimiento para nuestro héroe. Para él, las palabras hacen parte de un sistema de signos y para comprender el mundo que lo rodea necesita percibir una vida paralela a ellos; un mundo proyectado desde la luz de los signos.

En su **Ensayo sobre arte** presentado a la Sociedad Literaria - en donde el protagonista



nos es ya presentado con nombre y apellido: Stephen Daedalus (su apellido sigue teniendo características míticas. Daedalus es el arquitecto mítico que construyó el laberinto para Minos, rey de Creta)- los argumentos utilizados en su contra marcan claramente la diferencia entre el héroe y su audiencia: el valor de las palabras y su utilización. Las palabras de sus auditores están sujetas a la moral, "the moral welfare of the Irish people" ("el bienestar moral del pueblo irlandés"); sujetas también a un sentimiento nacionalista. "They

wanted no foreign filth" ("no querían basura extranjera"); pero sobre todo sujetas a una verdad imperativa, "Who but the church had sustained and fostered the artistic temper?" ("Quién sino la Iglesia había promovido y patrocinado el temperamento artístico?"). Las palabras del ensayo de Stephen son, por su



parte, el producto de un largo proceso de lectura (Ibsen, Tomás de Aquino, Blake, Rimbaud, Maeterlink, etc.), de análisis y de reflexión. Ellas son también el reflejo de un deseo de universalidad; por lo tanto representan un peligro. El pueblo irlandés debe estar vigilante.

“Vicious principles” (“Principios viciosos”) contrastado con “artistic theories” (“teorías artísticas”) son los dos bandos de la guerra. Su ensayo pertenece entonces al código de la acción: una revolución por medio de las palabras. Una acción que intenta despertar el sentido de reflexión en los otros se convierte en una amenaza. El héroe representa un peligro para una sociedad que nunca ha intentado despertarse.

2. “Autores oscuros”

Nuestro héroe se alimenta de “autores oscuros” (para la audiencia de Stephen los autores oscuros leídos por él son un signo de inmoralidad, para él de universalidad). Comenzamos a encontrar respuestas a las preguntas de la primera parte: su proeza será conocer “autores oscuros” (“unrevealed”) y presentarlos en su escritura. Entramos al código del enigma. Para Stephen los “autores oscuros” son un signo de revelación. A partir de estas palabras “oscuras” Stephen percibirá una

nueva relación con el mundo: una necesidad continua de encontrar soluciones a los porqués.

El código del enigma empieza a revelarse dentro del héroe mismo. Nuestro artista ateo basa sus conceptos de belleza en las teorías de Santo Tomás de Aquino; una contradicción que señala de nuevo la batalla. Esta vez una batalla consigo mismo.

Pasamos ahora al código artístico. Stephen, consciente de sus contradicciones, se abre camino a través de la creación de su obra literaria. Creará en silencio, bajo el código del enigma. Luchará, convirtiéndose él mismo en un artista “oscuro”.

Su lucha es una lucha de signos. Combatirá signos de conformismo con signos artísticos representados por palabras. Por muy poco tiempo ha sido para los lectores Stephen Daedalus. Desde ahora y hasta el final de la obra será de nuevo Stephen Hero.

3. ¿Repetición o Multiplicidad?

Un acto de lenguaje, una simple (pero inocente) combinación de palabras anuncia más signos por venir, son escenas de la batalla que libraré nuestro héroe: “English is the medium for the Continent”) “El idioma inglés es el medio para llegar al continente”) contra “We want an Irish Ireland”) (“Queremos una Irlanda irlandesa”). Nivel de deliberación que nos coloca en el código socio-histórico. “Irish ireland” recrea el enunciado con una repetición que se encierra en sí misma; es

Irlanda por consideración a los irlandeses. "English": "medium", propone vías múltiples; no es el Inglés por consideración a los ingleses, tampoco es la lengua por consideración a sí misma, sino porque abre el camino hacia una cultura universal.

"The medium", como instrumento, es en este caso la lengua inglesa. La instrumentalidad de esta lengua es utilizada para observar los orígenes (irlandés) desde la distancia, desde el código del enigma, desde el reino de los "autores oscuros". Existe la sospecha de que el mundo va más allá del horizonte que vemos a lo lejos.

"English": "medium", es ir hacia adelante. "Irish Ireland", indica un aislamiento que impide la relación con otras culturas; es un rechazo. "Irish Ireland", indica identidad de lenguaje resonando con identidad nacional; la repetición de lo que una cultura ha escrito, el mismo lector leyendo y releendo la misma historia desde su rincón eterno. "English": "medium", es una puerta abierta a varias lecturas; la palabra "medium" reverbera, señala un camino.

¿Por qué separar dos culturas si Ingleses e Irlandeses hacen parte de una gran civilización? - El paisaje del lenguaje va del Sánscrito al Heleno; del Anglo al Germano; del Ruso al Balto-Eslavo...: Sánscrito-Gaélico; Letonio-Itálico; Polaco-Germano: Inglés-Persa- "English": "medium", representa la multiplicidad en los orígenes, voces múltiples

resuenan en los oídos de nuestro héroe. Su batalla no será librada solamente en Dublin; ella alcanzará una dimensión mayor: irá hasta el Continente (Europa). "English": "medium", es una transposición hacia un espacio más amplio; también hacia una soledad mayor para nuestro héroe. Una soledad llena de riquezas, atiborrada de lenguas. Una nueva existencia cuyo único sentido es el uso minucioso de las palabras.

4. Escrituras

Stephen condena a Irlanda con sus palabras. La condena por decapitar palabras extranjeras.

Su hazaña es ahora más clara para nosotros: La batalla es contra los verdugos de palabras; luchará por la vida de las palabras en las civilizaciones que pueda alcanzar; galopando aquí y allá salvará palabras en peligro y escapará con ellas a un lugar seguro: la escritura. Su pasión por las palabras sobrepasa fronteras.

A través de la obra, Stephen nos revela signos de una post-escritura, de una post-literatura que incluirá múltiples lenguas. No puede seguir viviendo una "Irish Ireland", lo que no significa que Irlanda desaparecerá del universo que ha comenzado a crearse; pero no puede soportar una Irlanda casta, quiere una Irlanda proyectiva. Entonces "English":



"medium" está inscrito en el código simbólico. El Inglés como lengua es el símbolo que trazará su camino hacia el Continente, desde donde él mismo reconocerá su lucha como un proceso intelectual que comprometerá su vida entera.

II. A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNGMAN

(Retrato del artista adolescente)

Al final del libro **STEPHEN HERO** vemos aparecer un signo de humanización en nuestro héroe: el deseo. Su corona -que como habíamos dicho antes puede ser también una corona funeraria - señala la pérdida de lo divino y la caída en lo humano.

Así que, el retrato que nos es presentado ahora es el de un joven -ya no un héroe- que ha comprendido que el medio para llegar a la universalidad es el arte. Lo veremos entonces a través del libro buscando la manera de descifrar el sentido de la creación que guarda dentro de sí. Es "un" retrato y no "el" retrato: uno de los tantos retratos, pues tendrá muchos otros a medida que su mente se expande buscando una salida para su arte.



Las palabras "Portrait" ("Retrato") y "as" ("como") suscitan la idea de comparación, de querer mostrar algo más. No podemos tener un retrato claro del artista pues él mismo no ha resuelto los

condicionales en su pensamiento. Por ahora debemos contentarnos con el artista "as" y continuar esperando el artista "is" ("es").

1. Signos de temor

- "What is this your name is?"

- "Dedalus, sir"

(- "¿Cómo es que se llama Ud.?")

("Dedalus, señor")

El adolescente nos es presentado desde el comienzo con un nombre propio, Dedalus y no **Daedalus** como en **Stephen Hero**, no mítico sino real. La desaparición de la letra **a** de la sílaba **Dae** anuncia la relación que Stephen espera ahora de sus lectores.

El pasaje del Padre Dolan con su "pandybat" (regla de castigo que el Padre Dolan utiliza para golpear las manos de los estudiantes perezosos), está lleno de signos de temor. He aquí algunas palabras que lo describen: "enceguecido por el miedo", "el temblor de la mano", "golpear", "un golpe caliente, ardiente y picante", "el sonido de la regla que se parte", "paralizado", "temblando", "terror", "manco" "tiritando", "sonido de cristal que se quiebra", "empequeñecido", "vergüenza", "agonía", "miedo", "terror" y una "puerta cerrada". Stephen se encuentra acorralado por los temores que despierta la religión, representada en esta escena en el poder del Padre Dolan.

El temor es una técnica que utiliza la religión para que el "rebaño" pueda mantener su fe en la Iglesia Irlandesa. Para Stephen, el artista creador debe alejarse de ella.

Pero su sentimiento no es sólo de temor, es también de rabia. Estos sentimientos se entremezclan para despertar una sospecha: en algún rincón, debe existir una puerta abierta. Pero mientras la encuentra ¿cómo salir de esta pesadilla? Sus manos han sido golpeadas, castigadas por las palabras que ha dejado de escribir durante la clase del Padre Arnall, castigadas también por las palabras peligrosas que pueda escribir. Castigadas para que el temor invada los corazones de los que tienen fe.

Stephen se encuentra sometido; sometido a un código religioso; sometido a una verdad unívoca y terrible. Sujeción significa desarticulación. Sus manos han sido golpeadas y esto es crítico para un escritor, como es crítico para un cantante tener problemas con su voz, como sería crítico para el Padre Dolan no tener un "pandybat", como sería crítico para Dios no tener al Padre Dolan. Stephen percibe en la religión signos de deterioro y destrucción y siente que tiene que alejarse de ella.

2. El Infierno

El pasaje del infierno propone un encadenamiento entre las palabras que señalan temor y aquellas que señalan repugnancia: "intolerable", "toda la porquería del mundo", "terrible podredumbre", "olor pestilente", "toda la inmundicia y el asco", "cáda-ver hirviente y podrido", "basuras fétidas", "fango humano inmenso descomponiéndose", "irrespirable", "condenados", "atados", "perdidos", "horror", "sin esperanza", etc.

El pasaje comienza refiriéndose a "los condenados", es decir, los otros; nosotros somos sólo espectadores. Continúa con el horror de la oscuridad y los olores fétidos. Y cuando alcanza la descripción del más grande tormento, el fuego, el discurso se dirige a

"you" (usted/ustedes), al lector; como lectores hacemos también parte de la escena del infierno, estamos condenados a sufrir en nuestras almas y cuerpos un estado de putrefacción. Todo el pasaje se mueve a través de un ritmo incansable y tortuoso.

Los pasajes en esta obra se entretajan incansablemente; un pasaje sugiere el otro. La escena del "pandybat" del Padre Dolan es el microcosmos del infierno que luego se expande. Existe transversalidad entre **Stephen Hero** y **A Portrait...** Tres líneas en **Stephen Hero** cobran singular importancia en **A Portrait...** El diálogo fugaz sobre el infierno en **Stephen Hero** se convierte en el macrocosmos del infierno en **A Portrait...**

3. Transversalidad

Es a través de esta articulación entre pasajes y textos que se nos presenta el proceso intelectual de nuestro personaje. Una repetición en la que las escenas sufren una segunda lectura. Por medio de re-ánalisis de escenas, el artista se repite desde diferentes



perspectivas; teniendo así la posibilidad de escoger su proyección, en vez de estar sujeto a una imagen impuesta.

El proceso de lectura, análisis y reflexión en *Stephen Hero*, se expande hacia el proceso de lectura, relectura, análisis, reflexión, discernimiento en *A Portrait*. Por medio de nuestra lectura somos testigos y colaboradores de la creación de su mundo. Vemos a Stephen releyéndose, reestructurando sus pensamientos hasta que estos encajen perfectamente dentro de la rueda de la creación. Permite que las experiencias lo devoren y devora experiencias. Permite que las palabras lo desgaren y desgarran palabras. Las devora para que dentro de sí vivan un proceso de descomposición, para ser luego depuestas, removidas del poder tiránico al que habían estado sometidas, para renacer maleables; palabras libres y en continuo movimiento.

Su existencia no puede reducirse a la pequeña Irlanda irlandesa. Su existencia debe estar rodeada de muchas lenguas y muchas naciones. Una segunda lectura del mundo es necesaria. Una segunda lectura del mundo de las palabras. Palabras clamando por una voz que las contenga. La voz de un artista guerrero, por encima del condicional, en un tiempo sin tiempo.



4. La escritura

Siendo ahora maleables, el artista reformará las palabras dentro del ritmo de la belleza, recreará en ellas el "murmullo" ("bruissement", palabra de Roland Barthes) del lenguaje:

"Le bruissement c'est le bruit de celui qui marche bien. Il s'ensuit ce paradoxe: le bruissement dénote un bruit limite un bruit impossible, le bruit de ce qui, fonctionnant à la perfection, n'a pas de bruit; bruire, c'est faire entendre l'évaporation même de bruit: le ténu, l'embrouillé, le frémissant, sont recus comme les signes d'une annulation sonore". (3)

A medida que nos acercamos al final de *A Portrait*, se nos van aclarando las preguntas que nos habíamos hecho al comenzar *Stephen Hero*. Las palabras han encontrado su portador para darles voz, el artista para reafirmarlas. Esto lo confirma la tonalidad final del texto y la fluidez que las palabras adquieren, las sentimos articuladas por un suave ritmo. El mundo posible de Stephen se

3. BARTHES, Roland. *Le bruissement de la langue*. Ed. du Seuil, París, 1984. p. 94.

"El murmullo es el ruido de aquello que funciona bien. Se trata de una paradoja: El murmullo denota un ruido límite, un ruido imposible, el ruido de lo que, funcionando a la perfección, no tiene ruido; hacer ruido es hacer escuchar la evaporación misma del ruido: lo tenue, lo confuso, lo trémulo son recibidos como signos de una anulación sonora".

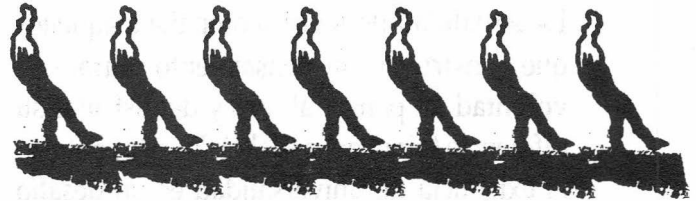
hizo realidad. A través de la voz del escritor las palabras renacen y son acariciadas.

Desde *Stephen Hero* nuestro personaje sabía que estaba proponiendo algo que él mismo no había logrado descifrar: la *escritura*. Escribir, en el sentido de entregar su vida completamente a las palabras. Stephen, el guerrero de palabras, libra su batalla: la creación de una post-escritura que sobrepasará continentes y lenguas.

5. Epílogo

Al finalizar de leer *A Portrait*, vemos cómo Stephen fue descubriendo que los signos de temor no se concentraban en la producción del temor mismo, y cómo la necesidad de salir de él se hacía inminente para que su proyecto de *escritura* pudiese realizarse. También el desciframiento de los signos de nacionalismo y de aislamiento juega aquí un papel importante para revelar a nuestro personaje el camino hacia la construcción de un pensamiento crítico, plural y en continuo proceso de creación.

El juego de la transversalidad se da aquí al pasar de un libro -*Stephen Hero*- a otro -*A portrait*. Al pasar de una tierra -Irlanda- a otra -el Continente-. Hemos encontrado transversalidad entre párrafos dentro de un



mismo texto, y claro está, entre los dos textos. También entre nuestra primera lectura de los dos textos y las lecturas posteriores. Es por esto que antes de terminar queremos llamar la atención sobre un pasaje de las primeras páginas de *A portrait*, que corrobora la teoría de Stephen de una cultura universal y la forma como esta cultura debe ser leída innumerables veces y desde diferentes perspectivas:

"The countries were in continents and the continents were in the world and the world was in the universe.

*Stephen Dedalus
Class of Elements
Clongowes Wood Collage
Sallins
County Kildare
Ireland
Europe
The World
The Universe*

He read the verses backwards but then they were not poetry. Then he read the flyleaf from the bottom to the top until he came to his own name. That was he; and he read down the page again. what was after the universe? ... There could be thin line there all round everything..." (4).

4. JOYCE, James. *A Portrait of the Artist as a Young Man*. Grafton Books, London, 1988. pp. 14-15.

"Los países estaban situados en continentes y los continentes en el mundo y el mundo en el universo, ... / Stephen Dedalus/ Clase elemental/ Colegio Clongowes Wood/ Sallins / Condado Kildare/ Irlanda / Europa / El Mundo/ El Universo / ... /

La actualidad de Joyce acompaña a aquellos que construyen un pensamiento plural con voluntad de pensar al otro y de disfrutar su diferencia (*Finnegans Wake*). En este contexto la exigencia de universalidad es un desafío constante a los cíclicos y hoy renacientes nacionalismos europeos.

BIBLIOGRAFIA

I. Libros de James Joyce:

A Portrait of the Artist as a Young Man.
Grafton Books, London. 1988. 229 p.



Stephen Hero Grafton Books, London, 1989.
220 p.

II. Libros sobre James Joyce:

Derrida, Jacques. **Ulysse Gramophone.** Ed. Galiée, París, 1987, 145 p.

Ellman Richard. **James Joyce.** Oxford University Press, New York, 1983. 887 p.

III. Libros sobre Semiótica:

Barthes, Roland. **Essais Critiques.** Ed. du Seuil, París, 1984, 289 p. **Le bruissement de la langue.** Ed. du Seuil, París, 1984. et autres. *Sémiotique Narrative et Textuelle.* Librairie Larousse. París, 1973.

Derrida, Jacques. **L'écriture et la différence.** Ed. du Seuil, París, 1967. 438 p.