Otra vuelta de tuerca

XDOC.MX

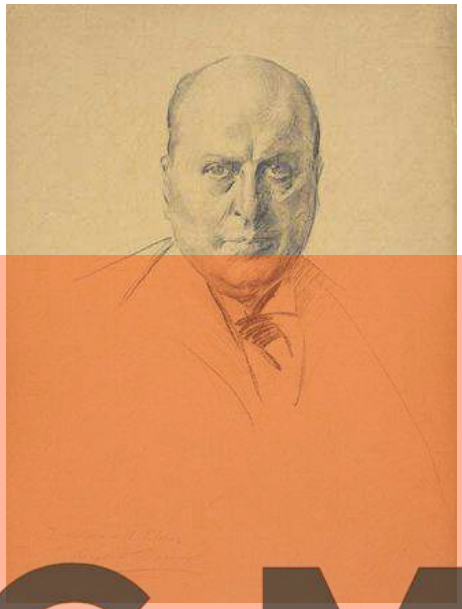
Henry James

Club de Literatura y Cine "Leer en Imágenes"
Biblioteca Jesús Delgado Valhondo. Mérida

DICIEMBRE 2014

http://www.bibliotecaspublicas.es/merida

Henry James



Henry James fue un narrador, crítico y dramaturgo estadounidense nacido en Nueva York el 15 de abril de 1843 en el seno de una familia adinerada. Tanto su hermano William -filósofo y psicólogo divulgador del pragmatismo-, como Henry, recibieron una exquisita educación de tutores en los mejores centros de Nueva York, Londres, París, Bolonia, Florencia, Venecia, Bonn y Ginebra. Con diecinueve años se matriculó en Derecho pero la abogacía no era lo suyo y al año siguiente publicó *A tragedy of Errors* (1864), su primer relato, y varios artículos en revistas de su país. A éste le siguieron *Historia de una obra maestra* (1868), *Gabrielle de Bergerac* (1869) y *Compañeros de viaje* (1870), entre otros. En 1875, tras la muerte de sus padres y hermana y el poco éxito de sus escritos, se planteó quedarse a vivir en Nueva York aunque al año siguiente ya había fijado su residencia en Europa. Después de vivir en París se estableció en Londres donde tuvo una intensa vida social mudándose a Lamb House (Sussex) en 1898. Aunque vivió como un inglés más, siempre se sintió un expatriado.

Dotado de un extraordinario talento para la literatura, psicología y filosofía, escribió veinte novelas, ciento doce cuentos, doce obras de teatro y un gran número de críticas literarias. Sus modelos fueron Dickens, Balzac y Hawthorne. James dijo que había aprendido más del arte de escribir de Balzac que de cualquier otro. Sus obras están basadas frecuentemente en la yuxtaposición de personajes del Viejo Mundo, más artístico, corruptor y seductor y el Nuevo Mundo, cuya población suele ser más sincera y abierta.

El sentimiento de ser estadounidense en Europa fue un tema recurrente en sus libros, contrastando la inocencia norteamericana (una gran bondad unida a una ignorancia absoluta de la cultura y sociedad europea) con la sofisticación del Viejo Continente. Este contraste entre la inocencia y la experiencia corruptora se muestra en obras como *Roderick Hudson* (1875), *Los europeos* (1878), *Daisy Miller* (1878) y *Retrato de una dama* (1881), una de sus obras maestras. En 1890 adaptó su novela *El americano* (1877) en una obra de teatro consiguiendo modestos ingresos. Escribió una docena de obras de teatro aunque la mayoría no llegaron a producirse. Su técnica narrativa, más afilada cuanto más se obcecaba por escribir piezas dramáticas, fue ciñéndose alrededor de las descripciones minuciosas y "en tiempo real" de los escenarios por los cuales desfilaban sus personajes. Personajes que, a su vez, no pueden mirarse a sí mismos nunca, sino que sólo pueden ser narrados a partir de la mirada de los otros. El fracaso estrepitoso la noche del estreno teatral de *Guy Domville* (1895) benefició a sus novelas y cuentos al ayudarlo a dramatizar los pensamientos y emociones de sus personajes. Un paso en falso que, lejos de hundirlo, lo proyectó hacia adelante, convirtiéndolo en nuestro contemporáneo.

La búsqueda del artista absoluto le llevó a James a pensar que la novela era la forma artística más excelsa: *"Como cualquier otro organismo vivo, es un ser vivo completo y continuo, y, en la medida en que viva, descubriremos que en cada una de las artes existe algo de las demás solo que la novela cuenta con un ingrediente*

DOC.MX

adicional en su hechizo: el gusto del lector a entrar en ella. A las personas les gusta vivir la vida de los demás al ver que puede tener algo de la propia".

Una dolencia en la espalda le obligaba a permanecer tumbado sin poder escribir por lo que contrató a una secretaria a la que dictaba sus escritos. Esto produjo un cambio en su estilo: pasó de ser sencillo y claro a un tono más lánguido.

Su narrativa, más caracterizada por el ritmo lento y la descripción sutil de los personajes que por los propios acontecimientos, está frecuentemente marcada por oraciones largas y digresivas y pasajes muy descriptivos que posponen el verbo por un espacio mayor de lo normal. Las tramas, aunque no suelen ser complicadas en extremo, cobran densidad por los repliegues de la estructura y el estilo indirecto como en *Washington Square* (1881), *Las Bostonianas* (1886), *La princesa Casamassima* (1886), *Lo que Maisie sabía* (1887) y *Los papeles de Aspern* (1888). Henry James indagó en la doble naturaleza del fantasma y produjo uno de los relatos más inquietantes en la historia de la literatura: *Otra vuelta de tuerca* (1898), que es para muchos la culminación de su obra.

En sus novelas los hechos nunca asumen la gravedad esperada, rasgo propio del autor, que va dilatando la verdad por medio de una prosa morosa, revelando oblicuamente los motivos y conductas de sus personajes, con diálogos y observaciones minuciosas, técnica que siguió empleando en sus últimas creaciones: *La fontana sagrada* (1901), *Las alas de la paloma* (1902), *Los embajadores* (1903) y *La copa dorada* (1904) su última novela terminada.

A la vuelta de su país tras la muerte de su hermano William acaecida en 1910, escribió una trilogía autobiográfica compuesta por *Un chiquillo y otros* (1913), *Apuntes de un hijo y hermano* (1914) y *Los años intermedios*, publicada póstumamente en 1917. El estallido de la I Guerra Mundial le produjo una gran impresión y en 1915 se nacionalizó británico como lealtad al país que le había adoptado y en protesta al rechazo de Estados Unidos a participar en la contienda.

El 2 de diciembre de 1915 sufrió un derrame cerebral falleciendo el 28 de febrero de 1916 en Rye (Sussex). Tanto *La torre de marfil* (su amiga Edith Wharton -escritora americana ganadora del premio Pulitzer 1921 por *La edad de la inocencia*- le había adelantado 8.000 dólares para que la escribiera), como *El sentido del pasado* quedaron inconclusas a su muerte. Cultivó con celo su vida privada e hizo del secreto y la ambigüedad un estilo inconfundible.

Se ha afirmado que el ser un sujeto ajeno a la sociedad en que vivía le ayudó en el detallado análisis psicológico de las situaciones, una de las características más destacables de su obra literaria. La forma de narrar los procesos mentales de sus personajes le convirtió en uno de los precursores indiscutibles del llamado "monólogo interior", anticipándose a maestros como James Joyce o William Faulkner. Otro de sus avanzados descubrimientos estilísticos fue el empleo de narradores múltiples. Ensayos como *El arte de la novela*, *La imaginación literaria* y *Cuadernos de notas* ejercieron un indudable magisterio en muchos autores posteriores.

Graham Greene dijo que James era a la novela lo que Shakespeare era al teatro. En ambos casos la condición de clásico es otorgada por la capacidad, que sólo el genio posee, de producir una obra que admita una cantidad inagotable de lecturas.

James fue, también, uno de los mayores escritores epistolares de todos los tiempos. Existen más de diez mil cartas personales suyas, y se han publicado más de tres mil en un gran número de recopilaciones. Entre ellas se pueden encontrar las de grandes autores coetáneos como Robert Louis Stevenson y Joseph Conrad.

DOC.MX

Su iluminadora obra debía aguardar, aún, la llegada de un arte nuevo: el de la imagen en movimiento. Los relatos de Henry James inspiraron a muy diversos realizadores de todas las épocas habiendo sido adaptados varios de ellos en más de cien realizaciones entre películas, telefilmes, series para televisión y teatro. La apuesta que tan rotundamente había perdido con el teatro se transformó en el gran triunfo que le deparó la posteridad. Los abucheos recibidos en los estrenos de sus piezas teatrales se transformaron en ovaciones y aplausos en las salas cinematográficas. La clave está en la mirada y en el manejo del tiempo.

ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS Y DE TELEVISION

- *Viviendo el pasado* (Martin Gabel, 1947) y *Aspern* (Eduardo de Gregorio, 1982), basadas en *Los papeles de Aspern.*
- *La heredera* (William Wyler, 1949), *The heiress* (Marc Daniel, 1961), *Victoria* (José Luis Ibáñez, 1972) y *Washington Square* (Agniezska Holland, 1997), todas ellas basadas en *Washington Square.*
- *Suspense* (Jack Clayton, 1961) basada en *Otra vuelta de tuerca* (con múltiples adaptaciones).
- *What Maisie knew* (Derek Martinus, 1968) y *¿Qué hacemos con Maisie?* (Scott McGehee y David Siegel, 2012) basadas en *Lo que Maisie sabía.*
- *Una señorita rebelde* (Peter Bogdanovich, 1974) basada en *Daisy Miller.*
- *La habitación verde* (François Truffaut, 1978), basada en los relatos *El altar de los muertos*, *Por donde vino* y *La bestia en la jungla.*
- *Los europeos* (James Ivory, 1979).
- *Les ailes de la colombe* (Benoît Jacquot, 1981).
- *Las bostonianas* (James Ivory, 1984).
- *Retrato de una dama* (Jane Campion, 1996).
- *Las alas de la paloma* (Iain, Softley, 1997).
- *La copa dorada* (James Ivory, 2001).
- *Le Pendu* (Claire Devers, 2007).

XDOC.MX

Otra vuelta de tuerca

IBAN BARRENETXEA

XDOCMX

Una institutriz de origen humilde se instala en una mansión victoriana para hacerse cargo de Miles y Flora, dos niños huérfanos que viven bajo la tutela de su tío. Días después de su llegada la visión de dos espectros trastornará a la joven.

A partir de este sencillo planteamiento, y sirviéndose de un equilibrio perfecto entre lo que se dice, lo que no se dice y lo que se insinúa, Henry James construyó una de las tramas más inquietantes de la literatura. Desde las primeras líneas, el lector se adentra en una atmósfera opresiva donde se suceden las preguntas y las conclusiones se vuelven borrosas: ¿Existen esos espectros o se los imagina la institutriz? ¿Qué turbio pasado se esconde tras los muros? ¿A qué se debe la extraña actitud de los niños?

Una historia sobre dos niños poseídos por los espíritus de dos antiguos sirvientes contada por el arzobispo de Canterbury a Henry James, le sirvió a éste para confeccionar su magistral relato. El escritor conservó la trama pero introduciendo el personaje de la institutriz contratada por el tutor de los niños para velar por su educación.

Otra vuelta de tuerca (The Turn of the Screw), escrita en 1898, es un texto que diferentes generaciones intentaron desmenuzar con el objeto de hallar la verdad que se oculta en sus intersticios. ¿Son reales, entonces, los fantasmas que acosan a la institutriz? ¿O se trata, tal vez, de los desvaríos de una persona perturbada? "Nadie ha querido comprender" –escribe Borges en su *Introducción a la literatura inglesa*– "que James, al escribirlo, buscó esas distintas interpretaciones sin comprometerse con ninguna".

Cabe mencionar que *Otra vuelta de tuerca* es una de las novelas que más veces ha sido llevada al cine, la televisión e, incluso, ha sido representada en ópera y teatro.

- *The Turn of the Screw* (TV) (Seymour Robbie, 1955).
- *The Others* (TV) (1957).
- *The Turn of the Screw* (TV) (John Frankenheimer, 1959).
- *Suspense* (Jack Clayton, 1961).
- *Otra vuelta de tuerca* (TV) (Dan Curtis, 1974).
- *Le tour d'écrou* (TV) (Raymond Rouleau, 1974).
- *The Turn of the Screw* (TV) (Petr Weigl, 1982).
- *Otra vuelta de tuerca* (Eloy de la Iglesia, 1985).
- *The Turn of the Screw* (TV) (Claus Viller, 1990).
- *The Turn of the Screw: Britten* (TV) (Greg Shears, 1991).
- *Otra vuelta de tuerca* (Rusty Lemorande, 1992).
- *The Turn of the Screw* (TV) (Tom McLouglin, 1995).
- *Otra vuelta de tuerca* (TV) (Ben Bolt, 1999).
- *El celo* (Antoni Aloy, 1999).
- *Le tour d'écrou* (TV) (Vincent Bataillion, 2001).
- *The Turn of the Screw* (Nick Millard, 2003).
- *The Turn of the Screw by Benjamin Britten* (TV) (Katie Mitchell, 2004).
- *Cazadores de almas* (TV) (Tim Fywell, 2009).

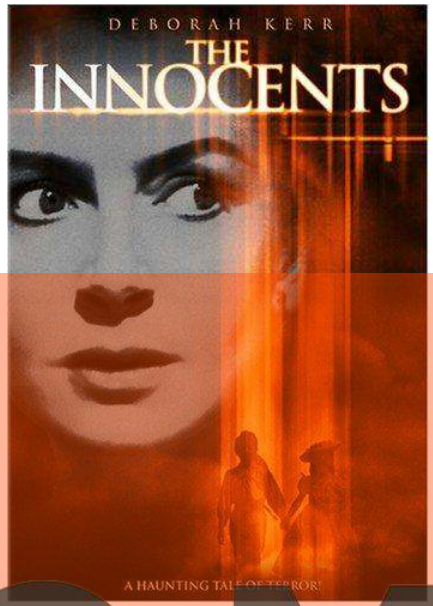
DOC.MX

El 14 de septiembre de 1954 se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia la ópera de cámara *The Turn of the Screw* compuesta por el músico inglés Benjamin Britten.

Esta novela de Henry James influyó en los siguientes cineastas para realizar las películas: capítulo **El muñeco** de *Historias para no dormir* (Narciso Ibáñez Serrador, 1966), *El libro de piedra* (Carlos Enrique Taboada , 1969) y *Los otros* (Alejandro Amenábar, 2001). *Los últimos juegos prohibidos*, (Michael Winner, 1972) es una especie de precuela de *Otra vuelta de tuerca* donde se narran los hechos acontecidos antes de llegar la institutriz a la mansión.

En 1997 el programa **Historias de Radio Nacional de España** de la emisora pública debutó con una adaptación en seis episodios de *Otra vuelta de tuerca*.

Suspense



TÍTULO ORIGINAL: THE INNOCENTS **AÑO:** 1961

PAÍS: Reino Unido **DURACIÓN:** 99 min.

DIRECTOR: Jack Clayton. **MÚSICA:** Georges Auric.

GUIÓN: Truman Capote y William Archibald (novela homónima de Henry James).

REPARTO: Deborah Kerr (Miss Giddens), Peter Wyngarde (Peter Quint), Megs Jenkins (Mrs. Grose), Michael Redgrave (Tío de Flora y Miles), Martin Stephens (Miles), Pamela Franklin (Flora), Clytie Jessop (Miss Jessel) e Isla Cameron (Anna).

SINOPSIS: Una puritana institutriz es contratada para hacerse cargo de la educación de dos niños huérfanos que viven en una apartada mansión rural. Pronto empieza a sospechar que los antiguos criados, muertos hace tiempo, ejercen todavía una perniciosa influencia en la vida de los niños.

DOC.MX

Jack Clayton

Fue un director y productor cinematográfico inglés nacido el 1 de marzo de 1921 en Brighton (Sussex). Comenzó a trabajar para los estudios de Alexander Korda en diversos puestos, llegando a ser adjunto del director.

Su debut cinematográfico fue con el documental *Nápoles es un campo de batalla* en 1944, rodado mientras estuvo destacado con el ejército británico en esa ciudad durante la II Guerra Mundial. Famoso por especializarse en adaptaciones de obras literarias, dirigió las películas: *The Bespoke Overcoat* (1953), basada en **El abrigo** de Nikolai Gogol; *Un lugar en la cumbre* (1959), novela de John Braine; *Suspense* (1961) de Henry James; *Siempre estoy sola* (1964) de Penelope Mortimer; *A las nueve cada noche* (1967) de Julian Gloag; *El gran Gatsby* (1974) de Francis Scott Fitzgerald; *El carnaval de las tinieblas* (1983) de Ray Bradbury; *La solitaria pasión de Judith Hearne* (1987) de Brian Moore y el telefilme *Memento Mori* (1992) basada en la novela de Muriel Spark. Entre las películas que produjo se encuentran las dirigidas por John Huston: *Moulin Rouge* (1952), *La burla del diablo* (1953) y *Moby Dick* (1956).

Estuvo casado en tres ocasiones: con Christine Norden, Katherine Kath y con la actriz israelí Haya Harareet, protagonista de *Ben-Hur* (William Wyler, 1959), que le acompañó hasta su muerte ocurrida el 25 de febrero de 1995 a causa de un infarto de miocardio.

Deborah Kerr

Deborah Jane Kerr-Trimmer nació el 30 de septiembre de 1921 en Helensburgh (Escocia). Debutó a finales de los años 30 en el teatro londinense gracias a su tía, destacada profesional de la radio y profesora de interpretación. Su primer papel en el cine fue en la película *Major Barbara* (David Lean, 1941) y le siguieron: *El castillo de odio* (Lance Comfort, 1942), *Vida y muerte del coronel Blimp* (Michael Powell, 1943) y *Narciso negro* (Michael Powell, 1947).

En 1947 recaló en Hollywood e inició una exitosa carrera con la Metro-Goldwyn-Mayer: *Mercaderes de ilusiones* (Jack Conway, 1947), *Las minas del rey Salomón* (Andrew Marton y Compton Bennett, 1950), *Quo Vadis* (Mervyn LeRoy, 1951), *Tempestad en Oriente* (Charles Vidor, 1952) y *El prisionero de Zenda* (Richard Thorpe, 1952). Se sintió encasillada en cierto tipo de personajes y aceptó trabajar para la Columbia protagonizando *De aquí a la eternidad* (Fred Zimmerman, 1953) que provocó un vuelco en su trayectoria cinematográfica. A ésta le siguieron: *Julio César* (Joseph L. Makiewicz, 1953), *La reina virgen* (George Sydney, 1953), *Té y simpatía* (Vincente Minnelli, 1956), *El rey y yo* (Walter Lang, 1956), *Sólo Dios lo sabe* (John Huston, 1957), *Tu y yo* (Leo McCarey, 1957), *Buenos días, tristeza* (Otto Preminger, 1958), *Rojo atardecer* (Anatole Litvak, 1959), *Tres vidas errantes* (Fred Zimmerman, 1960), *Sombras de sospecha* (Michael Anderson, 1961), *Suspense* (Jack Clayton, 1961), *Mujer sin pasado* (Ronald Neame, 1964), *La noche de la iguana* (John Huston, 1964), *Divorcio a la americana* (Jack Donohue, 1961), *Los temerarios del aire* (John Frankemheimer, 1969), *El compromiso* (Elia Kazan, 1969) y *Toda una mujer* (Don Sharp, 1984), entre otras. Deborah Kerr estuvo nominada a los premios Oscar en cinco ocasiones recibiendo en 1984 el Oscar honorífico de las manos de Glenn Close.

En 1954 se casó con Tony C. Bartley, con el que tuvo dos hijas, y en 1962 contrajo matrimonio con el escritor y guionista Peter Viertel. Aunque tenía fijada su residencia en Suiza una vez retirada del cine, pasaba largas temporadas en su casa de Marbella como sus amigos Roger Moore y Sean Connery. Deborah Kerr, que padecía Parkinson, falleció el 15 de octubre de 2007 a los 86 años en su casa de Inglaterra y su esposo dieciséis días después en Marbella.

Michael Redgrave

Actor de cine y teatro británico nacido el 20 de marzo de 1908 en el seno de una familia de actores, también fue director y escritor. Su carrera se centró principalmente en el teatro, aunque también trabajó en el cine: *El agente secreto* (Alfred Hitchcok, 1936), *Alarma en el expreso* (Alfred Hitchcok, 1938), *A Electra la sienta bien el luto* (Dudley Nichols, 1947), *La importancia de llamarse Ernesto* (Anthony Asquith, 1952), *Mister Arkadin* (Orson Welles, 1955), *1984* (Michael Anderson, 1956), *Suspense* (Jack Clayton, 1961), *La soledad del corredor de fondo* (Tony Richardson, 1962), *Adiós, Mr. Chips* (Herbert Ross, 1969) , *El mensajero* (Joseph Losey, 1970) y *Dr. Jekyll y Mr. Hyde* (David Winters, 1973).

Continuador de toda una dinastía de artistas, estuvo casado con la actriz Rachel Kempson con la que tuvo a Vanessa Redgrave, Corin Redgrave y Lynn Redgrave, dedicados al cine y al teatro. Falleció el 21 de marzo de 1985 a causa del Parkinson que padecía.

DOC.MX