

Federico García Lorca

La casa de Bernarda Alba

Acceder al texto completo en:

http://www.wikilearning.com/monografia/la_casa_de_bernarda_alba/11022

Apuntes para un comentario

- Del subtítulo “*Drama de mujeres en los pueblos de España*”, se desprende:
 - Unos hechos cuyo desenlace será trágico (y por eso es un ‘drama’);
 - Los protagonistas son las mujeres;
 - Esos pueblos de España (y no solo los de su Andalucía natal) son causantes de desdichas como las presentadas en la obra.
- *La casa de Bernarda Alba*, obra teatral en tres actos, desarrolla el tema del conflicto que estalla entre la autoridad y la libertad. La acción comienza el día del funeral del segundo marido de Bernarda, cuando anuncia a sus hijas que durante los ocho años que dure el luto permanecerán encerradas en casa. Angustias, hija del primer matrimonio, es rondada por *Pepe el Romano*, que va tras su dinero. Pronto empiezan las envidias y rivalidades entre las hermanas. Adela, la más pequeña, y *Pepe* se dan cita en el pajar. Martirio, que también está enamorada de él, los descubre y grita. Llega Bernarda con la escopeta y hiere al joven. Adela se suicida.
- En esta obra se insiste en otros **temas secundarios**:
 - El tema de la obsesión sexual y el amor insatisfecho: son unas mujeres, Bernarda y sus hijas, en una casa aldeana, cerrada por un duelo reciente y con el ahogo de un agosto andaluz; cuando aparece, no ante la vista del espectador, Pepe el Romano, comienza la sed y la espía, para terminar en el crimen. El personaje de Bernarda es una figura imponente, digna de la tradición griega.
 - La honra por encima de todo, apoyado en la tradición y el más estricto conservadurismo social.
 - La hipocresía social: la obsesión por la limpieza, el miedo al que dirán y la necesidad de aparentar.
 - El odio y la envidia.
 - La marginación de la mujer, pues se condena a las mujeres de moral relajada; sumisión de las mujeres honradas.
 - La injusticia social: mezquindad, desigualdad social, crueldad y humillación, sumisión resignada.
- La obra consta de tres actos:
 - **Primer acto**: tras el funeral de su segundo marido, Bernarda encierra a sus hijas en casa: les impone ocho años de luto. Se caracteriza claramente a cada uno de los personajes y se presenta el conflicto: Pepe

el Romano hace la solicitud de mano a Angustias para decepción y sorpresa de Adela.

- **Segundo acto:** mientras se prepara la boda de Angustias sale a la luz el conflicto entre Adela y Angustias por el mismo hombre. Por su parte, Poncia alerta a Bernarda del peligro que se cierne sobre la casa.
- **Tercer acto:** Adela declara abiertamente su amor por Pepe el Romano lo que desatará la ira de Bernarda, que dispara sobre él. Fracasado su intento de rebelión y pensando que Pepe el Romano ha muerto, se suicida.
- **El espacio dramático.** Toda la obra se representa en el interior de la casa de Bernarda, aunque cada acto en un espacio físico distinto:
 - Acto I: “Habitación blanquísima del interior...”
 - Acto II: “Habitación blanca del interior...”
 - Acto III: “Cuatro paredes blancas ligeramente azuladas del patio interior de la casa”.
- **Los decorados** (explicados en la acotación inicial) coinciden en su sencillez ornamental, en la simplificación de sus elementos y en su valor simbólico. Las variaciones entre los actos son mínimas, pero significativas. Se produce un movimiento hacia el interior de la casa y, en consecuencia, un alejamiento del mundo exterior. Este movimiento hacia el interior y esta pérdida de color y de luz son símbolos del aislamiento de las mujeres.
- **El tiempo.** Lorca precisa dos tiempos diferentes que se complementan:
 - Un tiempo exterior, preciso y muy detallado gracias a los propios diálogos o a las campanadas que van señalando las horas. Por otro lado, la obra se sitúa en época de verano: “un verano de calor sofocante y opresivo”, como demuestran las continuas referencias del texto.
 - El tiempo interior de los personajes, produciendo una sensación de lentitud y monotonía. El ritmo lento del drama simboliza la monotonía de las vidas de estas mujeres sin ilusiones, condenadas a ocho años de enclaustramiento, al calor del verano y al tedio de bordar día tras día sin esperanza.
- **Estructura:**
 - La casa de Bernarda Alba presenta una estructura clásica en tres actos, que se corresponden con el esquema tradicional de presentación, nudo y desenlace. Cada acto tiene lugar en un espacio distinto y en un tiempo diferente, como se ha indicado antes. Pero lo que caracteriza la obra es su estructura cíclica y repetitiva: cada acto nos ofrece el mismo movimiento interno: calma inicial, sucesión de conflictos y violencia final.

Actos	Situación de calma	Conflictos	Violencia
I	Silencio. Conversación de las criadas.	Imposición del luto. Intentos de rebeldía de Adela. La herencia.	M. ^a Josefa es arrastrada a la fuerza a su habitación.

		Pepe el Romano.	
II	Mujeres cosiendo. Conversaciones sobre los hombres.	Enfrentamiento de Adela y Poncia. El retrato. Enfrentamiento de Adela y Martirio.	Linchamiento de la hija de la Librada.
III	Mujeres cenando. Visita de Prudencia.	Conversación de Bernarda y la Poncia. Enfrentamiento de Adela y Martirio.	Disparo. Suicidio de Adela.

- Además de este movimiento interno, la obra utiliza elementos recurrentes, como los siguientes:
 - Los actos empiezan por el adverbio ya;
 - *¡Silencio!* es la primera y última palabra de la obra;
 - La obra comienza y termina con la presencia de la muerte y el toque de campanas;
 - Se repiten temas y conversaciones;
 - Oposición continua de la casa y la calle, del día y la noche, del blanco y del negro, de la libertad y de la opresión.

● **Los personajes:**

- **Bernarda Alba** simboliza fuerza, temperamento y obsesión por las apariencias (Bernarda, en germánico, significa con fuerza de oso; Alba, blanco en latín, señalaría su obsesión por la limpieza y por las apariencias). Se caracteriza, principalmente, por toda una serie de rasgos negativos: autoritaria, dominante, orgullosa, clasista, violenta, intransigente, mezquina e hipócrita. Pertenece a una burguesía campesina acomodada, propietaria de campos y con suficiente dinero para comprar muebles a su hija. Amén de ser temida por su carácter agresivo, sus vecinos la temen también porque conoce el origen familiar de sus vecinos y los trapos sucios de cada familia.
- **Poncia**, (posible alusión a Poncio Pilatos) la criada, coincide en algunos rasgos con Bernarda: misma edad, moral tradicional y preocupada por el que dirán. Domina a las hijas a las que aconseja y advierte, hasta que Adela le pierde el respeto. Con Bernarda se muestra provocativa, insinuante y ambigua hasta que es humillada.
- Las hijas son cinco en total. Todas coinciden en la necesidad de amar y la búsqueda de varón. **Angustias** es vieja, fea, rica, ingenua y virgen a sus 39 años; es un personaje triste y apagado. **Martirio** encarna el resentimiento y la envidia; presenta malformaciones físicas. **Adela** (significa de naturaleza noble) representa la fuerza de la pasión, la llamada del instinto y el deseo de libertad. Su rebelión fracasa y se suicida.
- **María Josefa**, madre de Bernarda, se caracteriza por la locura, la vejez y sus visiones proféticas. A pesar de ello, observa y comenta la pasión de las mujeres y desea la libertad. Es la única que, desde el principio se enfrenta a Bernarda, rompiendo el silencio y saltándose las normas.

- Las relaciones entre estos personajes se establecen de cuatro formas fundamentales:
 - Relación entre señoras y criadas. Es una relación de odio y resentimiento.
 - Relación entre la madre y las hijas está presidido por el autoritarismo y la rigidez en la educación. Las hijas deben obedecer ciegamente a la madre. Esta educación se basa en el miedo y en la negación de libertad. Solo Adela, con su rebeldía, se enfrenta a la madre.
 - Relación entre hermanas, presididas por el odio y la envidia. Solo entre Magdalena y Adela, por una parte, y entre Amelia y Martirio por otra, se ven relaciones de afecto.
 - Relación entre Bernarda y sus vecinas. Las vecinas la temen por su carácter orgulloso y altivo. El temor deriva hacia un odio mutuo que se expresa por medio de insultos en ausencia del personaje implicado.
- **La caracterización de los personajes.** Lorca recurre a diversas técnicas para caracterizar a los personajes de la obra.
 - Caracterización indirecta de un personaje a través del diálogo y de la opinión de los demás. Así conocemos a Bernarda por el diálogo inicial entre las criadas, por las mujeres presentes en el duelo o por lo que dicen de ella sus propias hijas.
 - Autodefinición: es decir, el personaje habla de sí mismo. Por ejemplo, Martirio se reconoce débil y fea; Adela presume de juventud y belleza; la Poncia se considera una criada ejemplar.
 - Mediante la acción y el diálogo observamos la actuación inflexible de Bernarda, la resignación de Magdalena y Amelia, la ficticia felicidad de Angustias, el deseo de liberación de Adela, la hipocresía de Martirio, la ambigüedad de Poncia o la “locura lúcida” de M.ª Josefa.
- El **lenguaje** es también otro elemento caracterizador de los personajes:
 - El lenguaje de Bernarda es autoritario, agresivo, lleno de imperativos (*¡vete!*, *¡matadla!*), de preguntas inquisitoriales (*¿hay que decir las cosas dos veces?*), de presentes apelativos (*¡aquí no se vuelve a dar un paso que yo no sienta!*).
 - Angustias, Magdalena y Amelia se caracterizan por la monotonía de sus palabras. Martirio, por sus amenazas e insinuaciones. Adela, por la fuerza y violencia verbal: imperativos y frases cortantes y enérgicas. Poncia posee la gracia del lenguaje popular. M.ª Josefa mezcla el lenguaje infantil de los diminutivos y onomatopeyas con las sentencias graves.
- **Caracterización por los movimientos escénicos.** Los movimientos de los personajes en el escenario se corresponden con su personalidad y función dramática. Así, los pasos de Bernarda son vigorosos y violentos: da golpes en el suelo con su bastón para imponer su autoridad; arroja al suelo el abanico de Adela; golpea a Angustias por haber mirado a los hombres; borra violentamente el maquillaje de Angustias; golpea a Martirio por esconder el retrato. El dinamismo de Bernarda se ve contrarrestado por el estatismo de

sus hijas, que permanecen casi siempre sentadas, en actitud de espera, lo que contribuye a dotar a la obra de un ritmo lento, que provoca la sensación de que presenciamos unas vidas apagadas y mortecinas.

- **Caracterización por los objetos.** Cada personaje aparece con un objeto identificador:
 - Bernarda lleva siempre un **bastón**, símbolo de su poder y autoridad.
 - Adela aparece con un **abanico** redondo con flores y un vestido verde, signos de su rebeldía y oposición a las normas emanadas del poder autoritario.
 - El **retrato** de Pepe el Romano simboliza el deseo y la frustración de las hermanas: pertenece a Angustias (que lo “ha perdido” ya) y Martirio lo esconde porque no puede aspirar a poseer el original.
 - Las **flores** en la cabeza y en el pecho que lleva M.ª Josefa son también signos de rebeldía, libertad y amor.
 - La **oveja** que lleva admite diversas interpretaciones: signo de su locura o del instinto maternal frustrado en las mujeres.
- **El género.** *La Casa de Bernarda Alba* está considerada por algunos críticos como una **tragedia**, y por otros como un **drama**, siguiendo la opinión del propio autor. Muchos han opinado que es la culminación de un largo proceso evolutivo del dramaturgo, desde el modernismo al vanguardismo y de ahí a su fase de plenitud. Hay que resaltar en primer lugar su concepción del teatro. Rechaza el teatro burgués de Jacinto Benavente, pues su único fin es lucrativo. Tampoco le agradaba, especialmente al final, el verso. Esto no quiere decir que rechace la poesía en el teatro, más bien la personaliza. En cambio muestra su simpatía por el teatro popular o marginal: el guiñol, el vodevil, etcétera. Posiblemente, las frases que mejor aclaran su idea sobre el teatro son éstas, formuladas en 1936 cuando leía a sus conocidos *La Casa de Bernarda Alba*: “*El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre.*” Muestran estas palabras la dimensión humana del teatro en la que debe el lector sentir como los personajes a lo que ayuda el tratamiento realista de la obra.
- **El lenguaje.**
 - El lenguaje de las acotaciones. Proporcionan una información esencial para la puesta en escena.
 - Los apartes solo se emplean en dos ocasiones, con la referencia “Entre dientes” o “En voz baja”, y se emplean exclusivamente para insultar a otro personaje.
 - El lenguaje de los diálogos. Se alternan los de respuesta breve (dinamismo) y los de amplia exposición (lentitud). Pueden ser informativos o de acción.
 - El único monólogo de la obra es el de la criada criticando a Bernarda y a su difunto marido.

- Los registros. El lenguaje coloquial es el estilo dominante y se puede apreciar a través de la presencia de insultos, maldiciones, amenazas en boca de todos los personajes; vulgarismos en boca de Poncia; andalucismos; ejemplos del habla rural y campesina; refranes, frases hechas y dichos populares y fórmulas de tratamiento.
- El lenguaje poético se puede apreciar a través de las comparaciones, metáforas e imágenes, las hipérbolas, los paralelismos semánticos y morfosintácticos. Los **símbolos** más importantes son los siguientes:
 - Las flores. Simbolizan el amor, la relación sexual o la pasión.
 - Los colores. La obra es un continuo contraste entre el blanco y el negro. El primero simboliza la vida, la alegría, el amor, la libertad; con el negro se acentúa la tristeza, la represión y la muerte.
 - El agua posee un doble significado. Cuando es río significa vida y erotismo; cuando es pozo, muerte.
 - Los animales. El semental representa el deseo sexual reprimido y contenido. La oveja anuncia la muerte de Adela.
 - La puerta es la libertad, pero también la muerte. Aunque pueda conducir a la liberación, también abre el camino de la muerte.
- **El personaje femenino y la visión del hombre.** La casa de Bernarda Alba es una obra de personajes exclusivamente femeninos, pero la sombra del hombre está siempre presente sobre la escena. La visión que ellas nos transmiten del varón es la siguiente:
 - El hombre es un ser deseado y necesario para alcanzar la felicidad;
 - Está dotado de fuerza y es amigo de la violencia (por ejemplo, el padre de Adelaida, los segadores o la visión que tiene Martirio);
 - Ha nacido para el amor erótico (así se constata en el difunto marido de Bernarda con la criada, en Evaristo el Colorín con la Poncia o en el propio Pepe el Romano).
 - En resumen, Lorca nos presenta la imagen del hombre que somete a la mujer en el matrimonio, le encarga el cuidado del hogar y se desentiende de ella.

La obra teatral de Federico García Lorca comienza en 1927 con *Mariana Pineda*, escrita en verso. Mucho más tarde llegarán las tres tragedias rurales: *Bodas de sangre* (1933), *Yerma* (1935) y *La casa de Bernarda Alba* (escrita en 1936 y estrenada en Buenos Aires en 1945 con Margarita Xirgú a la cabeza del repertorio de actores). Antes, en 1934, estrenó *Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores* donde ya se desarrolla ampliamente el tema del amor frustrado.