La casa de Bernarda Alba

1. Presentación. El título de la obra

La casa de Bernarda Alba fue la última obra dramática escrita por Federico García Lorca.

El autor acabó de escribirla en junio de 1936, tan sólo dos meses antes de morir. La obra, estrenada en Buenos Aires en 1945 por la compañía de Margarita Xirgu, no pudo representarse en un escenario español hasta 1964. Se trata, quizá, de la obra culminante en la producción dramática de García Lorca. En ella perviven los mejores hallazgos de sus obras anteriores y se hace patente el perfecto conocimiento del escenario que poseía el autor.

Aunque el autor subtitula la obra *Drama de mujeres*, y escenifica un violento y descarnado enfrentamiento entre mujeres en un ambiente rural, *La casa de Bernarda Alba* no es un drama rural en sentido estricto. La obra no refleja las desgracias de la vida de un pueblo, sino que ahonda en las obsesiones y en la personalidad conflictiva de un grupo de mujeres, obligadas a vivir un encierro sofocante. Se trata de un drama que versa sobre la realidad humana, pero vista desde la poética lorquiana. En síntesis, el título alude a un mundo interior, cerrado y hermético, dentro del cual un personaje -Bernarda- mantiene sometidos a otros personajes femeninos.

2. **Temas. Motivos**

a) El tema central: el enfrentamiento entre la moral autoritaria y el deseo de libertad

La casa de Bernarda Alba plantea el enfrentamiento constante entre un modelo de conducta autoritario y rígido y otro abierto y progresista. La oposición se plantea desde el comienzo de la obra: Bernarda intenta imponer sus normas opresivas basándose en la autoridad que le concede su posición de «cabeza de familia» -tras la muerte del marido-, mientras que tanto Mª Josefa (la madre de Bernarda) como Adela intentan rebelarse y hacer frente a su dominio. Magdalena, Amelia y Martirio- aceptan con resignación la suerte que les ha correspondido, aunque es cierto que, Martirio parece enfrentarse a su madre en alguna ocasión.

Las criadas (Poncia y Criada) viven bajo el dominio y la autoridad de Bernarda: la temen, no se atreven a enfrentarse con ella y se limitan a murmurar a sus espaldas.

El autoritarismo de Bernarda se manifiesta ya en su primera intervención, está presente en las últimas palabras que pronuncia, y constituye una constante de su actitud y de su carácter.

En síntesis, la opresión y el autoritarismo de Bernarda provoca dos respuestas, estériles, en búsqueda de la libertad: la locura de Mª Josefa y el suicidio de Adela.

b) El amor sensual: la búsqueda del varón

El drama de estas mujeres encerradas se concreta en la ausencia de amor en sus vidas y en el temor a permanecer solteras. El dominio tiránico de Bernarda, que ha impuesto un riguroso luto de ocho años y que controla cada uno de los movimientos de sus hijas, impide cualquier posibilidad de que éstas entablen una relación amorosa.

La irrupción en su mundo cerrado de Pepe el Romano desencadenará las pasiones de estas mujeres solteras que desean casarse para liberarse de la tiranía de Bernarda y para vivir alegres y felices.

c) La hipocresía (el mundo de las falsas apariencias)

La preocupación por la opinión ajena, el temor a la murmuración, el deseo de aparentar lo que no se es, y, en definitiva, la hipocresía que enmascara y oculta la realidad constituye uno de los temas recurrentes de La casa de Bernarda Alba. Este tema se manifiesta en varios motivos:

1. Obsesión por la limpieza.

2. El temor a la murmuración

El mundo de las falsas apariencias y de la hipocresía como forma de comportamiento social afecta, fundamentalmente, a Bernarda y, en menor medida, a Martirio. La hipocresía será un rasgo característico de Martirio a lo largo de toda la obra. En el episodio del retrato, su disculpa, además de resultar inverosímil, revela su constante falsedad.

d) El odio y la envidia

Las relaciones humanas están dominadas por los sentimientos de odio y de envidia.

Bernarda se convierte en objeto del odio de sus criadas y de los vecinos del pueblo. Alimenta en sí misma el odio hasta tal punto que se convierte en un personaje detestable. Angustias es odiada y envidiada por el resto de sus hermanas. Y, por su parte, ella también las odia. El odio, la envidia, los celos, llevan a Martirio a acusar, finalmente, a su hermana Adela. Las mujeres viven encerradas en un mundo inhóspito y salvaje: los deseos de amar y de ser libres y la imposibilidad de alcanzarlos impulsan a las hijas de Bernarda a alimentar fuertes sentimientos de odio y de envidia.

También la desigualdad y la injusticia social provocan el odio de las criadas hacia

Bernarda. Y su rigidez y su orgullo clasista e hipócrita le atraen el odio de las mujeres del pueblo.

e) La injusticia social

A lo largo de la obra, y, especialmente, durante el primer acto, Lorca pone de manifiesto las tensiones de la sociedad de su época. Denuncia la injusticia y las diferencias sociales, la conciencia y orgullo de clase y la crueldad que preside las relaciones de la sociedad. Plantea una jerarquía social bien definida. En el estrato más elevado Bernarda (y su familia), a continuación la Poncia, después la Criada, y finalmente, en una posición ínfima, la miseria absoluta, la degradación social, la injusticia humana, representadas por la Mendiga. Las relaciones humanas están jerarquizadas y dominadas por la crueldad y la mezquindad del que ocupa el estrato superior con quien se encuentra en una posición inferior; y por la sumisión resignada -teñida de odio- de quienes están en los escalones inferiores hacia Bernarda, que ocupa el lugar más elevado.

En consecuencia, la crítica social predomina en el primer acto, cuando el dramaturgo está presentando un ambiente, una situación... Más adelante el autor disminuye las alusiones sociales para centrarse en las relaciones humanas (odio, envidia, autoritarismo, deseos de libertad, pasión amorosa...), auténtico objetivo de la obra.

f) La marginación de la mujer

Asimismo Lorca ha querido denunciar la marginación de la mujer en la sociedad de su época. Para ello, enfrenta dos modelos de comportamiento femenino: (a) el basado en una moral relajada (Paca la Roseta, la prostituta a la que contratan los segadores, y la hija de la Librada); y

(b) el basado en una determinada concepción de la decencia (a la que Bernarda somete a sus hijas).

El comportamiento femenino basado en la honra y en la decencia aparentes implica una sumisión a las normas sociales y convencionales, que discriminan a la mujer en beneficio del hombre. Desde el principio, Bernarda impone a sus hijas, un determinado comportamiento que corresponde, de una parte, a su condición de mujeres, y, de otra, a su nivel económico acomodado.

Mientras que a la mujer le está vedada cualquier inclinación o impulso amoroso, al hombre le está permitido mantener relaciones extramatrimoniales. Poncia lo justifica; las hijas de Bernarda protestan por esta marginación de la mujer.

g) La honra

Ligado al tema de las apariencias y vinculado al tema del amor, se desarrolla en

Bernarda Alba la problemática de la honra. Bernarda se mueve guiada por unos principios convencionales y rígidos -apoyados en la tradición-, que exigen un comportamiento público inmaculado, es decir, una imagen social u honra limpia e intachable. Por eso Bernarda recrimina el comportamiento de Angustias, que mira a los hombres durante el funeral.

1. El estilo

1) EL LENGUAJE TEATRAL. LAS FORMAS DE EXPRESIÓN

En toda obra dramática podemos distinguir entre **texto dramático primario** (lo que escuchan los espectadores en la representación de boca de los actores) y **texto dramático secundario** (aquellas indicaciones que el autor considera necesarias para una mejor puesta en escena de su obra. Se trata de **las acotaciones**). Dentro del texto primario distinguimos las siguientes formas de expresión: *aparte, monólogo y diálogo*.

Las acotaciones nos proporcionan una información esencial acerca de la puesta en escena (decorados, vestuarios ...) y de la intención comunicativa del personaje. Observamos una amplia variedad de acotaciones:

a*) Las acotaciones*

- indicaciones espaciales y ambientales: lugar y decorados;

- indicaciones sobre el vestuario y los objetos caracterizadores de los personajes: vestidos negros, enaguas blancas, abanicos, flores, bastón...

- observaciones sobre el tiempo: «es verano», «es de noche»;

- aclaraciones sobre los gestos y los movimientos de los personajes: «furiosa», «le hace frente», «sale lentamente mirando ... », «sentándose», «mira fijamente», «da un golpe en el suelo», «se lleva las manos al cuello», etc.;

- las naturales anotaciones sobre entradas y salidas de personajes;

- sugerencias en torno a la intención comunicativa y al tono de voz: «con intención», «profunda», «fuerte», «con nostalgia», «con pasión», «sobrecogida», «con intención y en voz baja», «con tristeza, ansiosa», «con retintín», «temblando», «a voces», «con ironía», «con odio», «crecida», «con sorna», «casi dormida», «disgustada», «dramática», etc.

b) *Los apartes*

Los apartes o palabras que dice un personaje, pero que no son percibidas por su interlocutor, apenas se emplean. No obstante, Lorca se sirve del aparte en dos ocasiones: - en la visita de las Mujeres del duelo, que insultan a Bernarda sin que ésta se aperciba. En el segundo acto, en que Martirio, que está a punto de descubrir a Amelia todo lo que sabe sobre Adela, opta por callar. Aun así murmura entre dientes

«Eso, ¡eso!, una mulilla sin desbravar». Por lo tanto, entre dientes y en voz baja equivalen al aparte, que en

La casa de Bernarda Alba se emplea exclusivamente para insultar a otro personaje.

c) *Los monólogos*

El monólogo o discurso de un solo personaje, que expresa su sentir u opinión sobre los acontecimientos, se emplea una sola vez: en la intervención de la Criada al principio de la obra. Este monólogo consta de dos partes: (a) en la primera, critica a Bernarda -por su riqueza- y al difunto Antonio

Mª Benavides -por sus impulsos lujuriosos-; y (b) en la segunda parte, al advertir la presencia de las mujeres, disimula e inicia una lamentación por el fallecimiento del marido de Bernarda. Por consiguiente, el monólogo, como los apartes, se utiliza para criticar.

d*) Los diálogos*

Los diálogos son predominantemente breves, rápidos y muy incisivos. En cuanto a su contenido, podemos clasificarlos en tres grupos:

1. Diálogos informativos, que son aquellos que versan sobre historias anecdóticas o en los que se vierten opiniones sobre personajes y situaciones. Léase el diálogo inicial entre Poncia y la Criada.

2. Diálogos de acotación, que son aquellos en los que hace alguna indicación sobre el tiempo o el espacio.

3. Diálogos de acción, que son aquellos en los que se produce un enfrentamiento entre los personajes o a través de los cuales progresa la acción dramática. Como dato curioso indicaremos que aunque son frecuentes los diálogos en que intervienen varios personajes, predomina la tendencia de presentar diálogos de personajes emparejados: Poncia-Criada, Bernarda-Poncia, Amelia-Martirio, Adela-

Poncia, Adela-Martirio, Martirio-Mª Josefa y Criada-Mendiga.

2) EL LENGUAJE COLOQUIAL

En el lenguaje de La casa de Bernarda Alba sobresalen los siguientes rasgos coloquiales:

1. **Insultos, maldiciones y amenazas**, rasgo que afecta a todos los personajes. Las mujeres del duelo, Poncia y la Criada insultan a Bernarda. Propio del lenguaje coloquial es la maldición: «¡mal dolor de clavo le pinche los ojos!» (dirá Poncia contra Bernarda). Estos insultos y maldiciones se producen en ausencia del personaje aludido. Sin embargo, los insultos que profiere Bernarda contra sus hijas son directos, igual que los insultos, amenazas y maldiciones que se cruzan entre Martirio y Adela y entre

Adela y Poncia.

2. **Vulgarismos**, puestos en boca de Poncia y de la Criada, como reflejo de su baja condición nsocial: “PONCIA.-Llevan ya más de dos horas de gori-gori”. Algún ejemplo de andalucismos, como la expresión «no seas como los niños chicos» (Poncia, acto II) o «puede ser un volunto mío» (Martirio, acto II).

4. **Habla rural y campesina**: la utilización del sustantivo madre sin artículo («Si la hubiera visto madre», acto l), la apócope en «la tercer sábana» (Angustias, acto II), o 1 a expresión «la noche requiere compaña» (Amelia, acto III).

5. **Uso de refranes, frases hechas, y dichos populares**.

6. **Insinuaciones, alusiones, indirectas, frases de doble sentido**: los personajes se acusan mutuamente o acusan a un tercero mediante insinuaciones ambiguas. Estas alusiones son características del habla de Poncia, sobre todo cuando trata de descubrirle a Bernarda el conflicto amoroso.

3) LENGUAJE POÉTICO. FIGURAS LITERARIAS

En el habla de los personajes conviven rasgos del lenguaje coloquial con exquisitas figuras literarias. Estudiando con atención el lenguaje de Poncia sorprende observar cómo emplea vulgarismos, expresiones populares, refranes, que se funden en su habla con hermosas metáforas e imágenes literarias.

Lo mismo sucede, en líneas generales, con los demás personajes.

Entre las figuras literarias, sobresalen las siguientes (citamos algunos ejemplos representativos):

1. Comparaciones.

2. Imágenes y metáforas. La identificación de la casa con un convento (por la reclusión en su seno de cinco mujeres vírgenes que dependen todas ellas de una misma autoridad femenina), con un presidio (por estar las mujeres encerradas), con el infierno (por el sufrimiento inmenso de las mujeres) y con la guerra (por la violencia, el odio y la lucha interna de las mujeres). Se trata, pues, de cuatro acertadas metáforas definidoras del ambiente de la casa.

3. Hipérboles, que algunas veces se combinan con la metáfora (metáfora hiperbólica). “PONCIA.- Era la una de la madrugada y salía fuego de la tierra”. “MARTIRIO.-Siegan entre llamaradas” (metáforas hiperbólicas del calor).

4. Paralelismos semánticos (o repetición de una misma idea en varios lugares distintos). En la obra encontramos:

a) Paralelismos relativos a la maldad de Martirio

b) Paralelismos en la expresión de la fuerza y la pasión de Adela

4) LOS SÍMBOLOS

Los símbolos constituyen uno de los elementos creadores fundamentales en el teatro de Lorca.

Llamamos símbolo a un elemento físico que alude a una experiencia psíquica interna (un sentimiento, un estado de ánimo, un instinto...). Dentro de la obra de Lorca, un mismo símbolo puede aludir a más de un campo nocional; así, por ejemplo, la luna se relaciona con la muerte, el erotismo, la fecundidad, y la belleza, según el contexto en que se encuentre.

Algunos símbolos en la obra:

SÍMBOLO: POSIBLE SIGNIFICADO

El caballo garañón representa la pasión y el deseo sexual.

El blanco y el negro: el blanco, la vida y el deseo de vivir está en oposición al negro, la muerte y la tragedia inevitable.

El verde representa la vida, la rebeldía y el deseo de libertad.

El agua: el agua estancada es símbolo de muerte mientras que el agua que se mueve simboliza la vida. También Lorca utiliza el agua como referencia al deseo sexual.

El bastón de Bernarda es un símbolo de la tiranía.

Oveja: Imagen del niño, felicidad /Sacrificio

Perro: Sumisión

Árbol: Fuerza y virilidad.

Flores: Amor, pasión

Los nombres también tienen significado:

Bernarda – la fuerza del oso

Angustias – dolor, sufrimiento. Means 'anguish' or 'torment'

Magdalena – desconsolada. It is another name of anguish, because it has the connotations given by the Spanish saying "llorar como una Magdalena" ("to weep like Magdalene").

Amelia – sin dulzura

Martirio – Means 'martyrdom'

Adela – de carácter noble. From the Spanish verb 'adelantar' meaning to go forward or overtake.

María Josefa - From the names of Jesus' parents, [Mary](http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_%28mother_of_Jesus%29) and [Joseph](http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Joseph)

Prudencia - Suggesting the virtue of [prudence](http://en.wikipedia.org/wiki/Prudence).

Water/Thirst - is normally a reference to sexual desire. At one point, Adela rushes downstairs to meet her lover when she is spotted by Poncia. She explains by saying that she is thirsty and needs a drink of water. The horse (pinned up) kicks when it is thirsty. The town doesn't have rivers, only wells. The wells are a symbol of death since their water is still while river water and the sea are seen as pure.

Heat - in this case, often mentioned and referred to at the height of Bernarda's oppression and fury. Therefore, a symbol for Bernarda's dominating nature. Heat is also another reference to sexual desire represented by the fans and lemonade.

Black and white - The common Western connotations. Black represents everything bad (death, mourn, oppression, being closed in...) while white represents all things good (the truth, life, freedom). Black is mainly associated with Bernarda and all the daughters who wear black throughout the play, except Adela. White is mainly shown through María Josefa who appears dressed in a [wedding gown](http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_gown). As is already said above, in her craziness she says what all the girls won't dare to say. Another possible interpretation is that white represents sterility or purity, as in the "pure" and "immaculate" appearance of Bernarda's home, and black represents oppression.

Green - The symbol of future death and, in Hispanic culture, hope: it is worn by Adela when she confesses her love for Pepe el Romano. Also represents the jealousy between the sisters as they find Adela is the lover of Pepe el Romano, and over Angustias' engagement with Pepe. The passionate personality of Adela as well. In addition, for Lorca, green represents erotic passion.

The fan - Adela gives Bernarda a round fan decorated with red and green flowers - a symbol of Adela's uniqueness.

The cane - Symbolizes the power and sovereignty of Bernarda over her daughters. Adela finally breaks it near the end of the play.
