

La casa de Bernarda Alba

DE FEDERICO GARCÍA LORCA

1. INTRODUCCIÓN AL TEATRO DE LORCA

La obra de Lorca, uno de los autores más importantes de la llamada Generación del 27, debe ser entendida básicamente como la obra de un poeta. Si en un principio su producción se orienta hacia un arte puro, minoritario, elitista e intelectualizado, esa tendencia inicial se transforma e inicia un camino hacia la vena popular al mismo tiempo que se abre hacia la vanguardia europea. Tradición y vanguardia se aúnan, pues, en una obra personal, una de las más importantes del siglo XX.

Lorca buscará los temas de su teatro en lo concreto, bien sea en una experiencia personal o hechos vistos u oídos; lo concreto en Lorca es lo andaluz; y en lo formal, va desde los esquemas más convencionales hasta los más audaces experimentos vanguardistas. Cultivaré varios géneros teatrales, desde la farsa hasta las tragedias puras o dramas, en verso y prosa. Una posible clasificación de la obra dramática de Lorca es la siguiente:

1. Obras de iniciación: *Mariana Pineda* y *El maleficio de la mariposa*.
2. Farsas:
 - Para títeres: *Tragicomedia de D. Cristóbal*, *Retablillo de D. Cristóbal*.
 - Para personas: *La zapatera prodigiosa*; *Amor de don Perlimpín*.
3. Comedias "irrepresentables": *El público*, *Así que pasen cinco años*, *Comedia sin título*.
4. Tragedias: *Bodas de sangre*, *Yerma*.
5. Dramas: *Dª Rosita la soltera*, *La casa de Bernarda Alba*.
6. Piezas cortas o teatro breve: *El paseo de Buster Keaton*, *Quimera* y otras.

La producción literaria de García Lorca se sitúa en un momento breve pero muy intenso en la historia de la Literatura universal: la época de las vanguardias. La Generación del 27 será la cristalización en España de esas vanguardias.

En cuanto al teatro, el momento literario que vivió Lorca fue el de la renovación. Los cambios habían sido iniciados ya por autores del 98, como Unamuno y Azorín y especialmente Valle-Inclán. Estos autores allanaron el camino para que los integrantes del 27 establezcan las nuevas bases para el teatro español depurando el teatro poético, acercando el teatro al pueblo e introduciendo las técnicas vanguardistas. Lorca y otros autores como Salinas y Alberti se hacen eco de las innovaciones europeas de Bertold Brecht, Antonin Artaud, Piscator, Cocteau, etc.

2. ANÁLISIS DE LA CASA DE BERNARDA ALBA

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 fusilado en un paraje cercano a Granada.

La obra no pudo representarse en un escenario español hasta 1964. Se trata, quizá, de la obra culminante en la producción dramática de García Lorca.

En cierta medida *La casa de Bernarda Alba* supone una ruptura con sus dos obras anteriores: *Bodas de sangre* y *Yerma*. En este caso, Lorca ha preferido escribir un drama en lugar de una tragedia, y además ha reducido al extremo el empleo del verso. Pero aun cuando en *Bernarda Alba* se acerca más a la realidad de su tiempo, no abandona la línea clave de su teatro poético.¹

2.1. GÉNERO DE LA OBRA

Aunque el autor subtitula la obra *Drama de mujeres en los pueblos de España*, 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; las mujeres serán las protagonistas de unos hechos amargos y violentos.

La casa de Bernarda Alba se puede considerar una tragedia pues

¹ La obra surge de un hecho con base real que Lorca conoció en su infancia protagonizado por una familia, los Valderrubio, vecinos de veraneo de la casa de la familia Lorca.

los caracteres de la obra, especialmente Bernarda y Adela poseen fuerza trágica, ya que son víctimas de sus propias pasiones. Adela, víctima de la feroz imposición de su madre, sucumbe ante lo irrefrenable de sus deseos sexuales por Pepe el Romano. Bernarda vive ciegamente para mantener e imponer su voluntad, centrada esta en mantener una honra pública; pero no hay explicación para esto, Bernarda es víctima de un código sociomoral ancestral. Adela muere irónicamente, víctima de una mentira.

2.2. TEMA PRINCIPAL Y TEMAS SECUNDARIOS

El tema principal es el enfrentamiento entre una moral autoritaria, rígida, convencional y opresiva representada por Bernarda, y el deseo de libertad individual y natural representado por Adela y María Josefa (principio de autoridad frente a principio de libertad).

La oposición entre ambos mundos se plantea desde el inicio de la obra. El autoritarismo de Bernarda se manifiesta desde su primera intervención, mientras que María Josefa, la madre de Bernarda, y Adela intentan rebelarse. Las demás hijas aceptan con resignación la situación. Las criadas temen a Bernarda y se limitan a murmurar a sus espaldas.

Entre los temas secundarios sobresalen: (a) el amor sensual y la búsqueda del varón; (b) la hipocresía (el mundo de las falsas apariencias); (c) los sentimientos de odio y de envidia; (d) la injusticia social; (e) la marginación de la mujer; y (f) la honra. (Véase el cuadro nº 1).

a) El amor sensual y la búsqueda del varón.

Bernarda impone un luto de ocho años y las hijas temen quedarse faltas de amor en sus vidas y solteras, es imposible cualquier relación amorosa. La entrada de Pepe el Romano en este mundo,

que quiere extrañamente casarse con la mayor, desencadenará las pasiones: Angustias sueña feliz con su boda, Martirio se enamora de Pepe y sufre por no poder atraer su atención y Adela, también enamorada, llega a mantener relaciones con él.

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

La preocupación por la opinión de los demás, el temor a la murmuración, el deseo de aparentar, en definitiva: la hipocresía que enmascara la realidad, es uno de los temas recurrentes en la obra. La hipocresía será un rasgo característico de Martirio a lo largo de toda la obra (recuérdese el episodio del retrato).

c) Los sentimientos de odio y de envidia.

Las relaciones humanas están dominadas por los sentimientos de odio y de envidia. El odio se manifiesta claramente en las acotaciones, en los insultos y en las insinuaciones.

d) La injusticia social.

Las tensiones de la sociedad de la época se ponen de manifiesto especialmente en el primer acto; se denuncia la injusticia y las diferencias sociales, así como la crueldad que preside las relaciones de la sociedad. La desigualdad económica estará en el origen del drama: Pepe el Romano elige a Angustias por su fortuna.

Cada personaje tiende a humillar al que está por debajo en la escala social (la criada humilla a la Mendiga).

e) La marginación de la mujer.

Lorca denuncia la marginación de la mujer en la sociedad de su época enfrentando dos modelos de comportamiento femenino: el basado en una moral relajada (Paca la Roseta, la prostituta que contratan los segadores, y la hija de la Librada) y el basado en una determinada concepción de la decencia (a la que Bernarda somete a

sus hijas). Las tres mujeres del primer grupo viven al margen de la sociedad y llevan una vida de aparente libertad, pero son condenadas moralmente por el pueblo.

Bernarda impone desde el primer momento a sus hijas un determinado comportamiento que corresponde a su condición de mujeres y a su posición económica.

f) La honra.

Este subtema está vinculado al de las falsas apariencias. Bernarda se mueve por unos principios convencionales y rígidos que exigen un comportamiento público imaculado: una honra o imagen social intachable.

2.3. PERSONAJES

La nómina de personajes es reducida, lo que favorece la profundidad de su tratamiento. Es destacable la individualización de cada uno de los personajes, a excepción del coro de segadores.

Los personajes femeninos dominan físicamente la escena, pero a su vez están dominados por los masculinos o personajes «invisibles».

Llamamos protagonistas a aquellos personajes cuya actuación influye en el desarrollo de la acción dramática (Bernarda y sus hijas). Los personajes secundarios aparecen esporádicamente o cumplen una misión dramática muy concreta (poner de relieve la crueldad social, por ejemplo, en el caso de la Mendiga). Bernarda es odiada y temida por todos los personajes.

En *La casa de Bernarda Alba* distinguiremos entre personajes visibles, invisibles y aludidos. A su vez, entre los personajes visibles podemos distinguir entre protagonistas y personajes secundarios (ver cuadro nº 2).

Las relaciones entre los personajes tienen cuatro formas fundamentales:

- a) relación entre señora y criadas;
- b) relación entre madre e hijas;
- c) relación entre las hermanas y
- d) relación entre Bernarda y las vecinas.

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

Lorca emplea diversas técnicas para caracterizar a los protagonistas:

- a) caracterización indirecta a través del diálogo y la opinión de otros personajes;
- b) caracterización por su autodefinición;
- c) caracterización por su actuación y sus palabras (por su lenguaje);
- d) caracterización por sus movimientos escénicos, y
- e) caracterización por los objetos que posee.

2.5. EL ESPACIO

Toda la obra se representa en el interior de la casa de Bernarda, pero cada acto se sitúa en un espacio físico independiente dentro de la casa:

1. Acto I: «Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda».
2. Acto II: «Habitación blanca del interior de la casa de Bernarda».
3. Acto III: «Cuatro paredes blancas ligeramente azuladas del patio interior de la casa de Bernarda»

Se da un valor simbólico a la menor blancura de las paredes de la casa. También tiene valor simbólico el movimiento hacia el

interior de la casa, dando la impresión de enclaustramiento y monotonía.

Frente al mundo interior de la casa o espacio visible, se da una oposición con el mundo exterior o espacio aludido. Dentro de la casa están Bernarda y sus hijas; en la calle los hombres, las vecinas, el amor, la alegría, la murmuración... La vida, en definitiva.

2.6. EL TIEMPO

Lorca precisa con exactitud la hora del día en que suceden los acontecimientos de la obra:

- a) El primer acto: a las doce del mediodía;
- b) el segundo acto: a las tres de la tarde, y
- c) el tercer acto: por la noche (no se determina una hora concreta).

Ahora bien, estos tres momentos no pertenecen a un mismo día, pues entre cada acto ha transcurrido un tiempo no representado (¿tal vez un mes?). Lorca ha seleccionado — con esa «intención de un documental fotográfico» de la advertencia inicial — tres momentos muy significativos de tres días diferentes: a través de ellos se ve la evolución de los sentimientos de los personajes y de la acción dramática:

1. En el primer acto, Bernarda dispone un luto de ocho años y propone bordar el ajuar para cuando se termine el luto. Se nos informa de la intención de Pepe el Romano de casarse con Angustias. Pero nada sabemos de la reacción de Bernarda.
2. En el segundo acto, las hermanas están ya bordando el ajuar, pero es el ajuar de Angustias: la madre aprueba la boda y los novios se ven a través de la ventana de Angustias. Martirio se ha enamorado del Romano y Adela mantiene relaciones con él. Obviamente, no ha podido transcurrir todo en tres horas. Estos

hechos, que suponemos han ocurrido fuera del escenario, pertenecen al tiempo no representado y a la acción oculta.

3. En el tercer acto, sabemos que faltan sólo tres días para que Pepe vaya a pedir la mano de Angustias. Adela es ya la amante del Romano. Entre el segundo y el tercer acto también ha transcurrido un tiempo no representado.

Lorca se sirve, además, de un procedimiento lingüístico para dar cuenta al espectador de que ha transcurrido un cierto tiempo antes del comienzo de cada acto, procedimiento que consiste en iniciar cada acto con el adverbio temporal «ya».

En lo que respecta a la época del año, sabemos que la obra se sitúa durante el verano, un verano de calor sofocante y opresivo, como el ambiente general de la casa. Las referencias son continuas y claras.

EL TIEMPO INTERIOR

No sólo se hace patente en el texto el tiempo cronológico; el autor también ha querido dramatizar el tiempo interior de los personajes, es decir la vivencia interna del tiempo.

La obra nos produce una sensación de lentitud y monotonía, por su ritmo lento, su fluir cansino... La acción es lenta — apenas hay acontecimientos —, porque Lorca quiere reflejar la monotonía de las vidas de estas mujeres: carecen de esperanza, de ilusiones, de proyectos, de futuro, viven en un presente amargo y están condenadas a subsistir en un mundo hostil: en la soledad interior en la casa cerrada de Bernarda Alba.

El paso del tiempo, el fluir temporal, constituye un auténtico drama para estas mujeres condenadas a ocho años de enclaustramiento. Les pesa el calor del verano, pero les pesa aún más la mo-

notonía insoportable de permanecer días y días, años y años bordando, cosiendo, viviendo sin ilusiones:

MARTIRIO.- Estoy deseando que llegue Noviembre, los días de lluvia, la escarcha, todo lo que no sea este verano interminable.

ADELA.- Ya pasará y volverá otra vez. (Acto II.)

En este proceso interno del tiempo contemplamos la evolución desde la tenue esperanza inicial hasta la absoluta negación final del futuro: el suicidio de Adela cierra cualquier posibilidad de salir al exterior. Para acentuar estas sensaciones Lorca se ha servido de la luz como símbolo: de la luz brillante del mediodía a la oscuridad de la noche; es decir, de las vidas sombrías que anhelan la luz a las negras siluetas de la noche final.

2.7. ESTRUCTURA

ESTRUCTURA EXTERNA

La casa de Bernarda Alba presenta una estructura clásica en tres actos, que se corresponden con el esquema tradicional de presentación, nudo y desenlace. El primer acto coincide con el planteamiento de la situación, en él aparecen ya todos los personajes sobre los que gravita la acción; también queda planteado el conflicto inicial y la lucha de fuerzas. Adela no se resigna a una vida monacal y el matrimonio de su hermana mayor con Pepe la altera. El segundo acto coincide con el nudo: el conflicto Bernarda/Adela toma cuerpo, pero aún no podemos constatar su verdadera naturaleza. El clímax se sitúa hacia el final, cuando Adela le confiesa a Martirio sus relaciones ilícitas con Pepe. El tercer acto camina hacia el desenlace final, Bernarda es la única que no ve lo que realmente está su-

cediendo. El drama concluye con la tensión final de la muerte de Adela y la percepción de Bernarda de la ruptura del sistema en que tan ciegamente creía.

Cada acto tiene lugar en un cuadro diferente y en un tiempo distinto, tal como puede comprobarse en el cuadro nº 3. La estructura de la obra es cíclica y repetitiva (ver cuadro nº 4). Cada acto nos ofrece el mismo movimiento interno: calma inicial → sucesión de conflictos → violencia final.

Además del movimiento interno repetitivo de cada acto, la obra incorpora otros elementos recurrentes que dan cohesión al drama que se desarrolla en la escena:

- cada uno de los actos comienza con el adverbio *ya*;
- coinciden la primera y la última palabra que pronuncia Bernarda: *¡Silencio!*;
- la obra comienza y termina con la muerte;
- la obra comienza con el doblar de campanas y concluye anunciando para el amanecer un nuevo clamor de campanas;
- se repiten temas y conversaciones;
- la primera escena del acto primero y del acto tercero comienzan con un silencio («un gran silencio umbroso» y «un gran silencio»): en ambos casos este silencio se ve interrumpido (las campanas y el ruido de platos y cubiertos);
- el segundo y el tercer acto empiezan con escenas estáticas y domésticas: mujeres en sillas bajas cosiendo y mujeres cenando;
- se produce un juego de alternancias entre aspectos de la realidad visible y aspectos de la realidad imaginada (personajes invisibles, aludidos y visibles; acción oculta y acción representada; tiempo representado y no representado;

espacio visible y espacio aludido...) que se refieren simbólicamente al enfrentamiento entre realidad y deseo en las mujeres;

- toda la obra se construye sobre un juego de oposiciones de contrarios: temáticos (libertad/opresión, impulsos eróticos/amor decente, etc.); espaciales (casa/calle); temporales (día/noche); cromáticos (blanco/negro); lumínicos (luz/oscuridad).

2.8. EL ESTILO

El lenguaje del texto es un lenguaje poético muy estilizado. Hay una buena base de andalucismo en el lenguaje de la obra, pero captado en su esencia y no en su forma externa: la expresión hiperbólica, incisiva, irónica. Lorca despoja los parlamentos de sus personajes de chistosidad y folclorismo. Los diálogos son ceñidos, sin desviaciones temáticas, muy densos. La estilización se consigue depurando lo superfluo o lo excesivamente localista.

El lenguaje es altamente poético en la construcción de ciertas metáforas y en el sistema simbólico que se establece. El nivel poético no reside en el uso de la prosa o el verso, sino en la densidad del contenido expresado. El verso es prácticamente inexistente en esta obra y su ausencia responde a eliminar todo aquello que no contribuya directamente al desarrollo del conflicto o a su carácter trágico.

En la obra podemos encontrar varios registros: insultos, maldiciones y amenazas; algún andalucismo; ejemplos de habla rural y campesina; refranes, frases hechas y dichos populares. En el habla de los personajes conviven rasgos del lenguaje coloquial con exquisitas figuras literarias:

- Comparaciones:

PONCIA: María Josefa tiene unos dedos como cinco ganzúas.

-Imágenes y metáforas, como la identificación de la casa con un convento, con un presidio, con el infierno:

ADELA: Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente.

-Hipérboles:

PONCIA: Era la una de la madrugada y salía fuego de la tierra.

Los símbolos son uno de los elementos más importantes de la obra, véase para ello el cuadro nº 5. (Llamamos símbolo a un elemento físico que alude a una experiencia psíquica interna: un sentimiento, un estado de ánimo, un instinto...), incluso los colores tienen en la obra una carga simbólica.

CUADRO N° 1

TEMA PRINCIPAL Y TEMAS SECUNDARIOS EN LA CASA DE BERNARDA ALBA

TEMA PRINCIPAL	TEMAS SECUNDARIOS		
<p>ENFRENTAMIENTO ENTRE LA MORAL AUTORITARIA, RÍGIDA Y CONVENCIONAL (representada por Bernarda) Y EL DESEO DE LIBERTAD (encarnado en Adela y Mª Josefa)</p> <p>PRINCIPIO DE AUTORIDAD FRENTE AL PRINCIPIO DE LIBERTAD</p>	TEMAS SECUNDARIOS	RASGOS CONFIGURADORES	PERSONAJES AFECTADOS
	1. El amor sensual La búsqueda del varón	(1) Vivencias auténticas (2) Historias amorosas narradas	Adela / Las hermanas
	2. La hipocresía (el mundo de las falsas apariencias)	(1) Obsesión por la limpieza (2) Miedo a la murmuración (3) Hipocresía, necesidad de aparentar	Bernarda Martirio
	3. El odio y la envidia	(1) Odio hacia Bernarda (2) Odio y envidia hacia Angustias (3) Odio entre Martirio y Adela	Poncia, criada Mujeres Bernarda Hijas
	4. La injusticia social	(1) Mezquindad (2) Desigualdad social (3) Crueldad y humillación social (4) Sumisión resignada	Bernarda Poncia Criada Mendiga
	5. La marginación de la mujer	(1) Condena de las mujeres de moral relajada (2) Sumisión de mujeres honradas	Paca la Roseta. Mujer de las lentejuelas. Hija de la Librada Hijas de Bernarda
	6. La honra	(1) Se apoya en la tradición (2) Impone un comportamiento rígido (3) Se ve afectadas por las relaciones de Adela	Bernarda Hijas de Bernarda Poncia

**CUADRO N° 2
CLASIFICACIÓN DE LOS PERSONAJES**

VISIBLES		INVISIBLES	ALUDIDOS
Protagonistas	Personajes secundarios		
Bernarda Poncia Angustias Magdalena Amelia Martirio Adela	Criada Mendiga Prudencia Muchacha Mujeres	Pepe el Romano La hija de la Librada Los segadores (personaje colectivo)	Antonio M ^a Benavides Enrique Humanes Paca la Roseta Adelaida Mujer de las lentejuelas Don Arturo (el notario) El hombre de los encajes

CUADRO N° 3
LA ESTRUCTURA DE LA CASA DE BERNARDA ALBA

ACTO	ACCIÓN DRAMÁTICA	ESPACIO (3 cuadros)	TIEMPO
I	Presentación	Habitación interior (antesala) blanquísima	12 de la mañana, día A
II	Nudo	Habitación interior blanca	3 de la tarde del día B
III	Desenlace	Patio interior de paredes blancas azuladas	Noche del día C

CUADRO N° 4
LA ESTRUCTURA CÍCLICA Y REPETITIVA EN LA CASA DE BERNARDA ALBA

ACTO	SITUACIÓN DE CALMA	CONFLICTOS	VIOLENCIA
I	-Silencio. Ruidos de campanas -Conversación de criadas	-Imposición del luto de 8 años -Intentos de rebeldía (Adela) -Violencia de Bernarda con Angustias -La herencia -Pepe el Romano	-María Josefa arrastrada a la fuerza hasta su habitación
II	-Mujeres cosiendo -Conversaciones sobre los hombres	-Enfrentamiento Adela/Poncía -Episodio del retrato -Insinuaciones de Poncía -Enfrentamiento Adela/Martirio	-Linchamiento de la hija de la Librada
III	-Mujeres cenando -Visita de Prudencia	-Conversación Bernarda/Poncía -Enfrentamiento Adela/Martirio	-Escopeta y disparo -Suicidio de Adela

CUADRO N° 5
EL VALOR DE LOS SÍMBOLOS EN LA CASA DE BERNARDA ALBA

SÍMBOLO	POSIBLE SIGNIFICADO
1. CABALLO	- Pasión sexual, deseo amoroso, instinto
2. OVEJA	-Imagen del niño y de la fertilidad. -También puede aludir a la imagen del sacrificio
3. PERRO	-La sumisión -La animalización
4. ÁRBOL	-Fuerza y virilidad
5. FLORES	-Amor, relación sexual, pasión
6. LUNA	-Muerte -Erotismo
7. SOL	-Vida, alegría
8. AGUA	-Río= vida y erotismo -Pozo= muerte
9. COLOR BLANCO	-Vida, alegría, libertad, amor
10. COLOR NEGRO	-Tristeza, pasión, muerte
11. COLOR VERDE	-Rebeldía -Muerte