

La casa de Bernarda Alba

Federico García Lorca

El autor y su obra

Federico García Lorca nació en 1898 en Fuente Vaquero, pueblo de la provincia de Granada. Pasó su infancia entre su pueblo natal y otro cercano, Valderrubio, adonde su familia, gente de hacienda y culta se trasladaba habitualmente. Muy pronto se manifestó en él el apego a la tierra y una inclinación apasionada por la música y las canciones populares, que escuchaba en su casa. Estudió piano y guitarra y se dedicó al canto, recitado y dibujo; pero sobre todo fue un hombre de teatro y el poeta del *Cante jondo* (1931) y del *Romancero* (1928). Consiguió inmediatamente la fama en el campo de la literatura y se asoció su nombre con la cultura gitano-andaluza.

Las coplas del *Cante jondo* reflejan una imagen del mundo, cruzada por signos fatídicos y resonancias cósmicas, es el espacio en que la naturaleza alcanza dimensiones míticas.

Apasionado de la poesía y de la música crea un sorprendente lenguaje poético simbólico que provoca admiración en el lector por su audacia.

Lorca descubre un paisaje y un drama nuevos, dentro de lo tradicional, en su *Romancero Gitano* (1928) y en el *Poema del Cante jondo*, mientras que aparece como un poeta moderno y de vanguardia en *Poeta en Nueva York*. Es autor de una de las mejores elegías de la lírica contemporánea, “Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías”, poema lleno de auténticos hallazgos.

La poesía del autor vuelve a su popularismo de tipo tradicional; pero, es en el teatro donde más se destaca con la creación de tragedias de infinito sabor popular, recordamos *Bodas de sangre*, *Yerma* y *La casa de Bernarda Alba*.

Entre sus obras teatrales, también, encontramos la exaltación de una figura histórica, casi romántica, *Mariana Pineda*, a la vez que escribe piezas exquisitas como *Doña Rosita la soltera* o farsas que parecen comedias pero están llenas de intensidad como *La zapatera prodigiosa*.

Estuvo en nuestro país en 1934 donde desplegó una intensa actividad. Dio conferencias y puso en escena varias obras. Además, cantó y recitó canciones en diferentes centros culturales.

El 16 de agosto de 1936 Lorca era detenido en España, en la casa del poeta español Luis Rosales, donde se había refugiado. Lo detuvieron las fuerzas nacionales continuando con la violencia organizada por la Falange española contra los republicanos.

El autor buscaba una España más justa donde los desplazados y humillados del sistema social: gitanos, negros, judíos, pobres y las mujeres fueran, por fin, reivindicados.

A los pocos días de su detención fue fusilado en Viznar, en las afueras de Granada, de madrugada.

La Generación del 27

Los españoles del primer tercio del siglo XX no permanecieron alejados de la búsqueda de nuevos caminos: ultraísmo, creacionismo, vanguardismo eran los nuevos movimientos que apasionaban a los jóvenes artistas que intentaban romper con las que pudiéramos llamar formas literarias clásicas.

Pero, poco a poco, en esta aventura artística va a aparecer un orden, un conjunto generacional, cuyo género dominante en literatura es la poesía, que tendrá características muy definidas. Este grupo, esta generación, recibe, entre otras designaciones la de “Generación del 27”.

El nombre se debe a la celebración del centenario por la muerte de Góngora. Este fue uno de los factores claves, no el único, que dio cohesión a la nueva generación poética; incluso estéticamente es el nombre que parece más apropiado porque es un determinante generacional de tipo estético-literario.

Estos poetas se unen en el intento de revalorizar críticamente la poesía de Góngora, sienten el influjo de Juan Ramón Jiménez, intentan incorporar formas métricas y temáticas de la mejor poesía del Siglo de Oro español y experimentan la influencia de esa gran época.

Propuesta metodológica

La obra se trabajará en tres etapas: lectura-debate, comprensión y producción.

La **lectura-debate**: *La casa de Bernarda Alba* (1936), *Bodas de Sangre* (1933) y *Yerma* (1934) forman una trilogía para la crítica por tener en común el marco rural andaluz. Los tres dramas denotan situaciones individuales pero connotan problemas universales. Para la lectura de Lorca es casi indispensable tratar su teatro como simbólico y por ello tomar aquellos elementos que funcionan como signos porque valen por lo que representan. Enriquece el análisis trabajar con un Diccionario de Símbolos como el de Cirlot. Para debatir la obra es importante tener en cuenta el sentido de algunos términos.

Caballo: para Eliade es un animal ctónico-funerario. Simboliza los deseos exaltados, los instintos.

Agua: para la psicología actual es símbolo de lo inconsciente, se la relaciona con la sabiduría. También, es muerte, disolución, renacimiento y nueva circulación.

Simboliza “el último viaje”. Es representación de la vida terrestre y natural, nunca de la vida metafísica.

Sed: impulso de ciego goce, sed de vivir, sed de gozar.

Bastón: tiene un doble simbolismo, es apoyo y elemento de castigo.

Casa: según los místicos es muro-jardín, espacio cerrado, lo relacionan con el elemento femenino del universo.

En *La casa de Bernarda Alba*, la casa, que ya aparece mencionada en el título, representa un espacio en el cual los personajes se afrontan, se dividen y se autodevoran.

La casa es un sepulcro, cerrado, frío, silencioso y agobiante, con muros que separan un exterior correcto de un interior oscuro, igual a los personajes que lo habitan.

Es un espacio hermético que bien puede representar a Franco y aún más: la lucha del hombre contra el despotismo que trasciende a España. No olvidemos que fue su última obra y puede funcionar como un gran testamento profético del autor.

También, tenemos en cuenta cómo el autor para crear la anécdota se basó en un hecho real. Enfrente de la casa del padre del autor, en Valderrubio, se encontraba la familia Alba. La viuda Frasquita Alba tuvo cuatro hijas y a la muerte del padre, ninguna de ellas salía nunca de la casa, hacían una excepción para ir a la iglesia. La hija mayor era fea y rica, y Pepe de la Romilla, su prometido, frecuentaba, también, a la hermana menor llamada Adela.

Comprensión: Se analizarán las siguientes categorías de la obra:

- Género y especie.
- Acción central y secundaria.
- Espacio y tiempo (físico y psicológico)
- Personajes, esquema actancial de cada uno.
- Voces: diálogos y didascalias (tipo de lengua, recursos básicos, presencia del autor).

Producción: Un símbolo es un tipo de signo que representa en forma concreta algo abstracto a partir de una relación arbitraria y convencional entre lo que se quiere representar y el elemento que se elige para la representación. Un claro ejemplo es la bandera, este es un elemento concreto que representa algo abstracto que es la patria; pero, no hay ninguna relación natural entre los colores de una bandera y la patria a la que representa. La elección e imposición dependen de una convención social.

Con este concepto claro y el ejemplo de los símbolos analizados en esta obra y que son constantes en la producción de Lorca, se les puede pedir a los alumnos que escriban una escena teatral. Para ello usarán la trama dialógica y didascalias, que a la manera de Lorca pueden indicar estados de ánimo a través del uso de colores.

El tema de la escena puede ser libre pero el texto tiene que utilizar los símbolos trabajados y dos creados por los alumnos que apunten al mismo campo semántico. El lenguaje deberá ser poético (uso suficiente y apropiado de recursos de estilo).

■ Actividades

1- Hagan un registro de elementos de la cultura popular española presentes en la obra. ¿Hay restos de esa cultura en la nuestra?

2- Uno de los temas centrales de la obra es el de las mujeres vírgenes que se marchitan sin amor. ¿Cómo se presenta en la obra la relación entre la mujer y la sociedad española de comienzos del siglo XX? ¿Existe una lucha entre el instinto y la sociedad? ¿Quién gana? ¿Por qué? ¿Cuál es la visión del autor? ¿Se esboza una crítica hacia la moral sexual de España?

3- Transcriban cinco ejemplos de recursos connotativos propios del lenguaje poético. Explíquenlos.

4- Busquen el concepto de tragedia. ¿La Casa de Bernarda Alba es una tragedia? ¿Cuál es el conflicto y cómo estalla? ¿Tiene elementos en común con la tragedia griega? ¿Cuáles?

5- ¿Cuál es la función de Bernarda dentro del grupo? ¿Cuál es el móvil de cada una de las hijas? ¿y María Josefa? ¿y la Poncia? ¿Qué caracteres se confrontan entre ellas para producir el efecto dramático?

6- Busquen el concepto de Generación. Resuman características de la Generación del 27 a la cual pertenece el autor. ¿Cuáles se encuentran reflejadas en la obra? Citen ejemplos.

7- Relacionen las siguientes citas con el tema central de la obra:

“La represión constante produce estallidos de insurrección”

“Lo importante es mantener las apariencias”

8- Nombren referencias a la hipocresía propia de la sociedad de la época que aparezcan en la obra. Citen ejemplos y coméntenlos.

9- Analicen las didascalias. ¿Cuál es la simbología de los colores? Citen y comenten.

10- En el Prólogo de la obra, de nuestra edición, se afirma lo siguiente:

“...La casa de Bernarda Alba es el drama de los excesos. Exceso de autoridad. Exceso de celo respecto del qué dirán. Son excesivas la hipocresía y la envidia. También la codicia y el resentimiento. La pertenencia a una clase y la necesidad de poseer dinero afectan demasiado a estas pobres mujeres. Como su dependencia del varón, que las amordaza y divide. Por eso el castigo es extremo: la esterilidad de los cuerpos que se ocultan y envejecen, y el dolor de las almas oprimidas...”

Lean detenidamente y comenten la tesis relacionándola y justificándola con citas textuales.