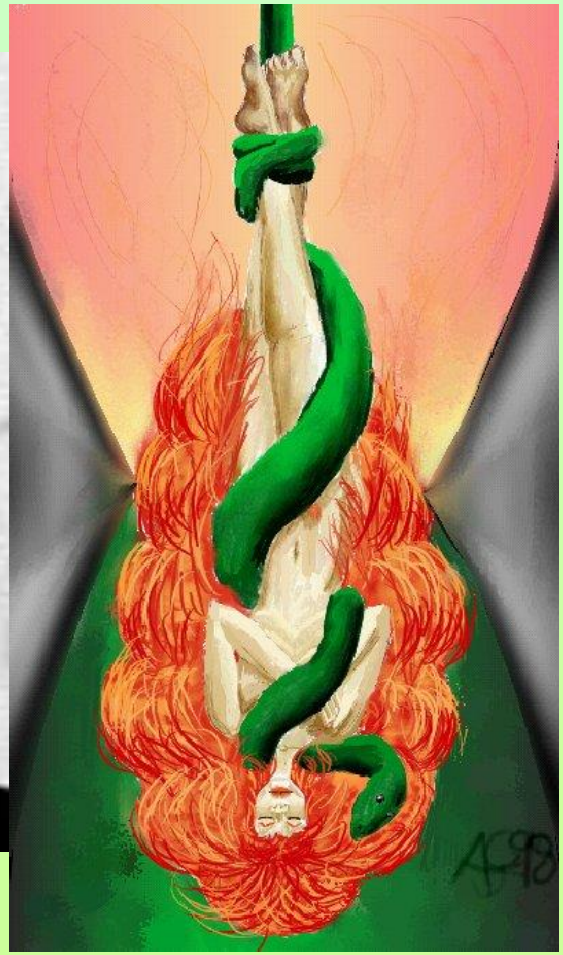
La casa de Bernarda Alba

de Federico García Lorca, España, 1936



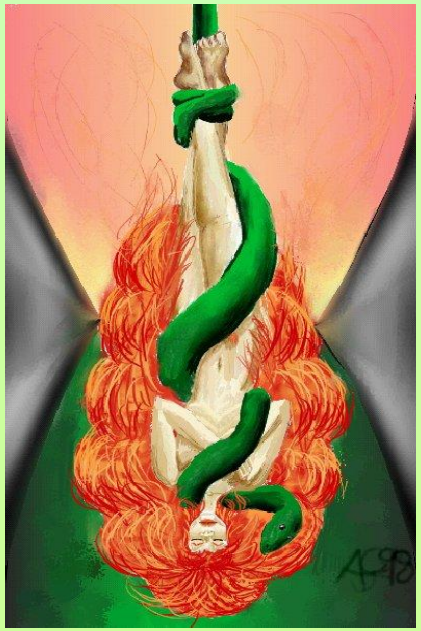
La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, España, 1936

Temas: a) la libertad y la soberanía individual y colectiva vs. la opresión

b) ganar y perder en el juego del amor: la pasión entre el hombre y la mujer

c) el engaño y el desengaño, la honra y la deshonra

d) la crítica social y política

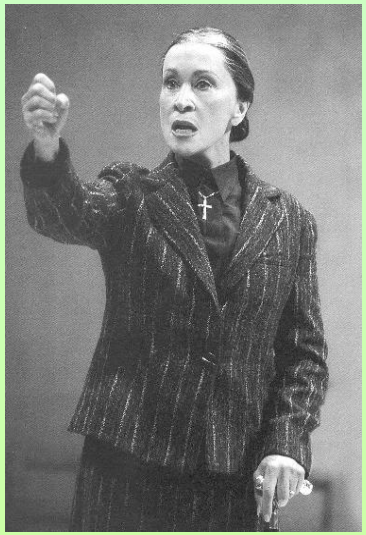


La casa de Bernarda Alba, 1936, por Federico García Lorca es una tragedia.

Una tragedia es una obra de teatro, una pieza en la cual el protagonista o personaje principal sufre mucho o cae a causa de un fallo personal del cual no es necesariamente consciente.

Términos de la tragedia:

Explica cómo funcionan los conceptos de ***hybris***, ***hamartia, pathos y catarsis*** en esta ***tragedia,*** u obra dramática que expone el deterioro del protagonista.

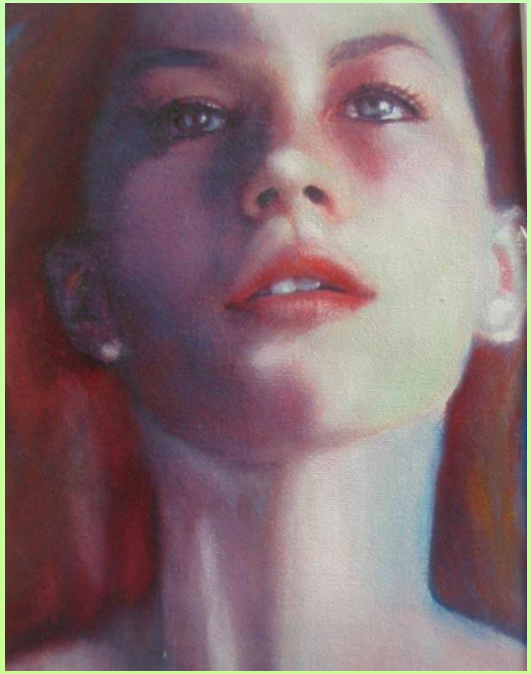


1) hybris*:* Es un término de la tragedia que se refiere a la **arrogancia** de un personaje que lo conduce a la tragedia.

***2) hamartia*:** Según Aristóteles, es un **error de juicio** o mal paso que conduce al protagonista de la tragedia hacia la catástrofe. La inhabilidad de Bernarda Alba de darse cuenta de los sentimientos de sus hijas pone en movimiento la tragedia de la obra.

***3) pathos*: *la* pena** que siente el receptor al ver al protagonista sufrir. Se refiere a la calidad de una obra en **conmover** a su receptor y llevarlo hacia la catarsis.

***4) catarsis*:** Según Aristóteles, es la **purificación** y la **elevación moral** que siente el receptor de una obra trágica.



Antes de leer:

1. ¿Qué harías tú si tu madre o padre te prohibiera salir a la calle con tus amigos por varios meses?

2. ¿Conoces a alguna persona que quiera controlar la vida de todo el mundo? Explica.

3. Si tienes hermanos o hermanas, ¿te llevas bien con ellos? ¿Conoces a otras familias en que los hermanos no se lleven bien? ¿Cuáles podrían ser las causas de los conflictos y las tensiones entre los hermanos de una familia?

4. ¿Has estado en una situación en que tú y un amigo o amiga hayan estado enamorados de la misma persona? Cuenta lo que pasó.

Federico García Lorca (1898-1936), España

<u>La casa de Bernarda Alba</u> (1936)

- Cuando el gran poeta y dramaturgo Lorca fue asesinado por los fascistas en 1936, al empezar la Guerra Civil española, sus muchos amigos le dedicaron odas poéticas, y ese grito colectivo se oyó alrededor del mundo.

- La obra poética y dramática que dejó, mucha de ella ambientada en el mundo andaluz que conocía tan bien, combina sus talentos artísticos, como el de pintor, músico, director de teatro y, por supuesto, el de poeta y dramaturgo.

- Como resultado, gran parte de su poesía contiene elementos dramáticos, y su teatro elementos poéticos.

Códigos culturales:

Lorca refleja con exactitud las costumbres tradicionales que se siguen observando hasta hoy día en los pequeños pueblos de España e Hispanoamérica.

•Las familias **guardan luto** por siete años después de la muerte de un familiar. Durante este período la familia se viste de negro.

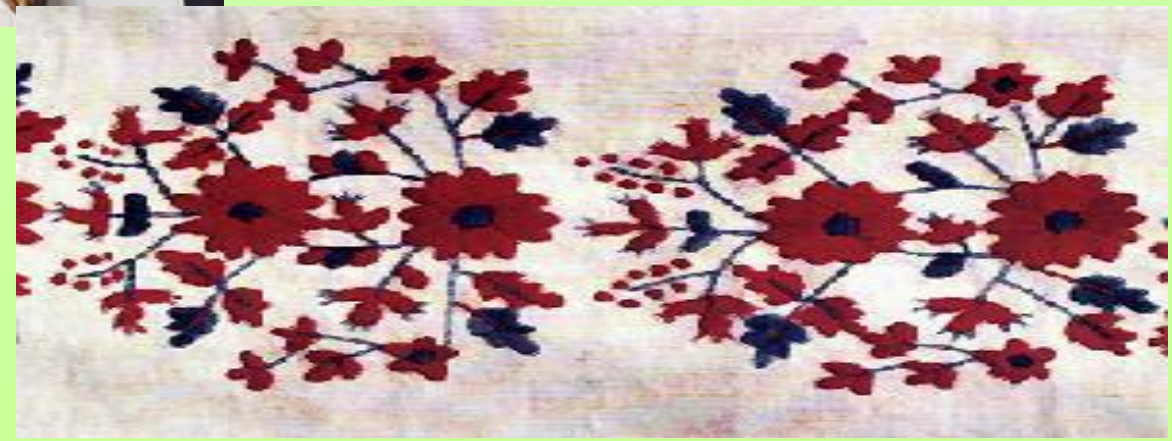
•Es una vieja tradición el que la hija mayor se case antes de que se lo hagan las hermanas menores.

•Los novios **cortejan** a las novias desde sus balcones, que están protegidos por rejas que permiten a los novios hablar pero poco más.

¿Cuales de los temas vemos representado en esta imagen?

Rejas

• Las mujeres de la familia preparan el ajuar (*trousseau*) de la novia haciendo ropa de cama y mantelería *(table linen)* que bordan a mano **(Acto II).**



Oposición Binaria por Oposición Cromática

Antes de leer: Según los códigos y los temas de la pieza, que podrían representar los colores (piensen en **vocab apropiado**):

- **BLANCO**
- **NEGRO**
- **VERDE**

BLANCO

Pureza

Inocencia

Virginidad

Virtud

Limpia

Respetabilidad

el qué dirán de la gente=tema

NEGRO

Muerte
Luto
Opresión

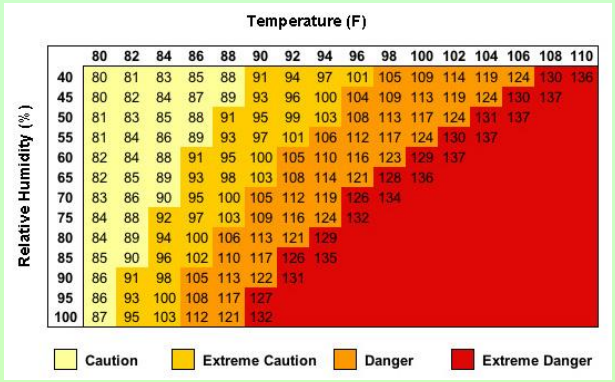
VERDE

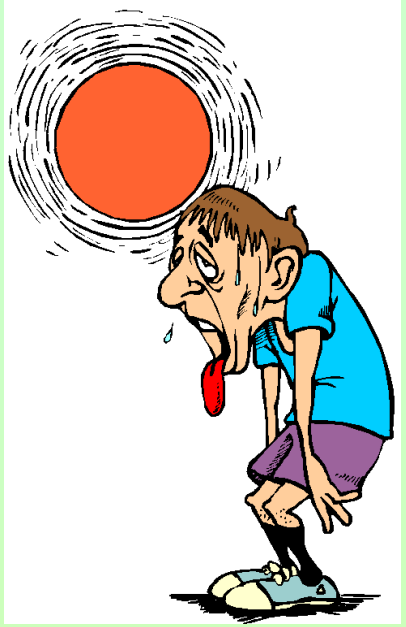
Vida
Libertad
Pasión

Código: **Verde**=el color de la pasión
en la cultura hispana (no rojo)

Símbolos

Calor=la represión





Agua= la pasión sexual

pozo

Personajes: Acto 1

Lista: Texto p. 669

Simbolismo del nombre

Antes de leer:

Los nombres de los personajes juegan un papel muy importante en esta pieza. Cuales palabras asociamos con:

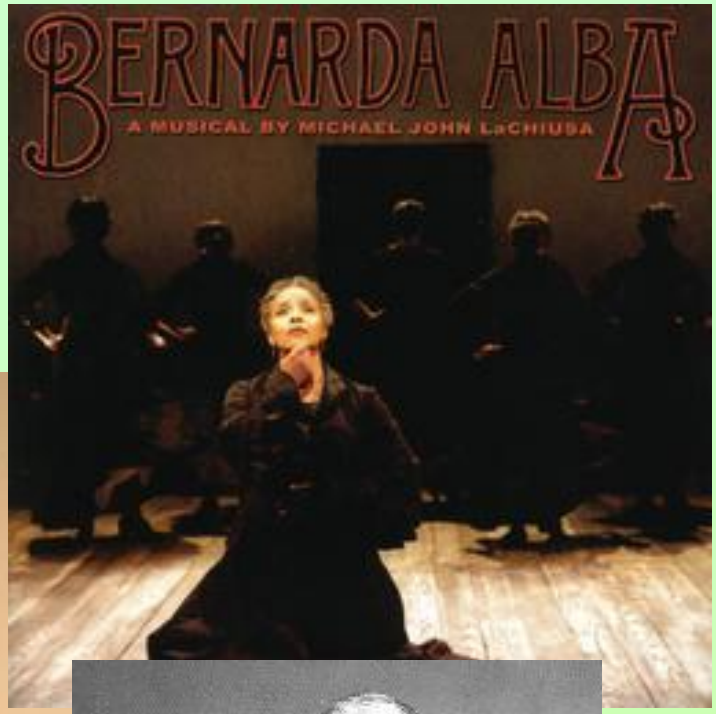
1. **Bernarda Alba: (Tu me quieres blanca, me quieres alba. -*Alfonsina Storni)***
2. **Angustias**
3. **Martirio (San Manuel Bueno, mártir -*Unamuno*)**

Lista de los personajes: Texto p. 669

Las sirvientas

Criada-50 anos

Poncia- 60 anos



Tiene
60 años

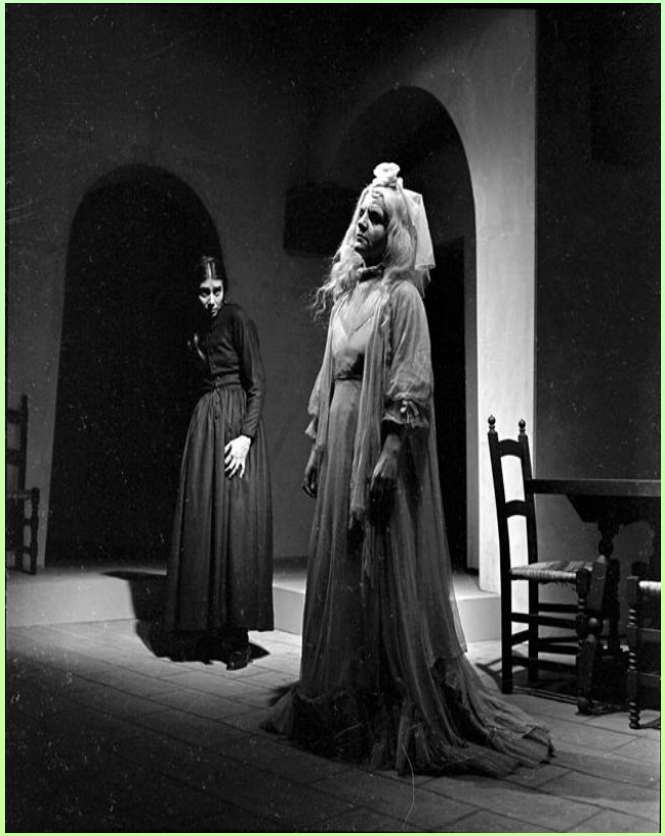
Bernarda:

- nombre de origen germano
- Significa “fuerza de un oso”
- simboliza fuerza de la tradición

Alba:

- Significa blancura
- Significa amanecer

Maria Josefa, madre de Bernarda (80 años)



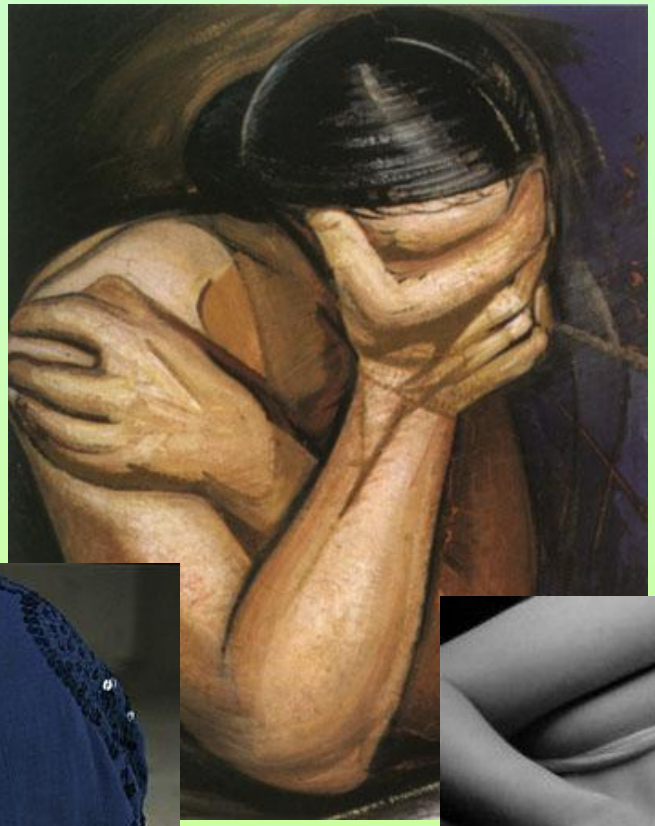
- Personaje= símbolo surrealista
- **Estado de trance y locura**.
- **Encerrada** como prisionera por Bernarda (el que dirán)

Carmen Carbonell e Ismael Merlo en La casa de Bernalda Alba (1976)

Las hijas de Bernarda Alba: son 5

Angustias- 39 años

Simbolismo del nombre= **aflicción, pena, ansiedad**



•A los 39 nunca a tenido novio.

•Todavía no se ha casado.

•Es improbable que dé la luz (tenga bebé)

Magdalena- 30 años

Amelia-27años

Martirio (24)

Sufrimiento intenso.
Defectos físicos le atormentan.
Es jorobada.

Adela-20 años

Adela ama la libertad.
Tiene ilusión de amor,
una boda, un futuro bello.

Personajes antitéticos:

Bernarda y Adela

Personajes antitéticos:

Adela: prototipo del personaje romántico
(enfoque del romanticismo: expresión emocional)

- ama la libertad
- está siempre dispuesto a **rebelarse** contra cualquier tipo de **tiranía**

Bernarda: personaje trágico

- Percibe el destino como algo inmodificable
- **Carece de** (le faltan) sentimientos humanos:
  - No cede ante ninguna circunstancia
  - No da muestras de **debilidad**

- Se muestra **unidimensional**

Comentario Crítico:

Personajes antitéticos:

Tesis:

Adela es personaje identificable.

Bernarda no es un personaje real, sino simbólico.

Al adentrarnos en el nudo *(knot)* del conflictos, nos invade la impresión de que Bernarda no es un personaje real, sino simbólico.

Puesto que carece de sentimientos humanos y se muestra unidimensional en cada uno de sus actos, puesto que su firmeza no cede ante ninguna circunstancia y no da muestras de debilidad ni siquiera en medio de la tragedia, Bernarda, seca por entro, sin lágrimas que llorar, muerta en vida, no puede ser un personaje identificable en nuestra realidad inmediata.

Identifiquen las personajes:
Den Uds. los nombres y su relación a Bernarda

ADVERTENCIA:

Hay una advertencia que precede a la obra y que solemnemente dice:

"El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico."

Escenario: Acto I

Habitación blanquísima

Telón= stage curtain, open/end scene

Acto 1:

•1. El drama empieza con el entierro del esposo de Bernarda Alba. Las campanas que suenan son las de la misa. Los personajes que salen en escena primero son los criados, quienes preparan la casa para las visitas que vendrán después de la misa.

•Lorca se vale de una técnica teatral muy antigua: los criados que introducen y dan su interpretación de los personajes y de los hechos, antes de que ellos mismos se revelen. Poncia habla con la criada. ¿Qué dice Poncia de Bernarda respecto a su generosidad: ¿y a su personalidad?
(líneas 23-35 p. 670)

<u>Acto 1:</u>

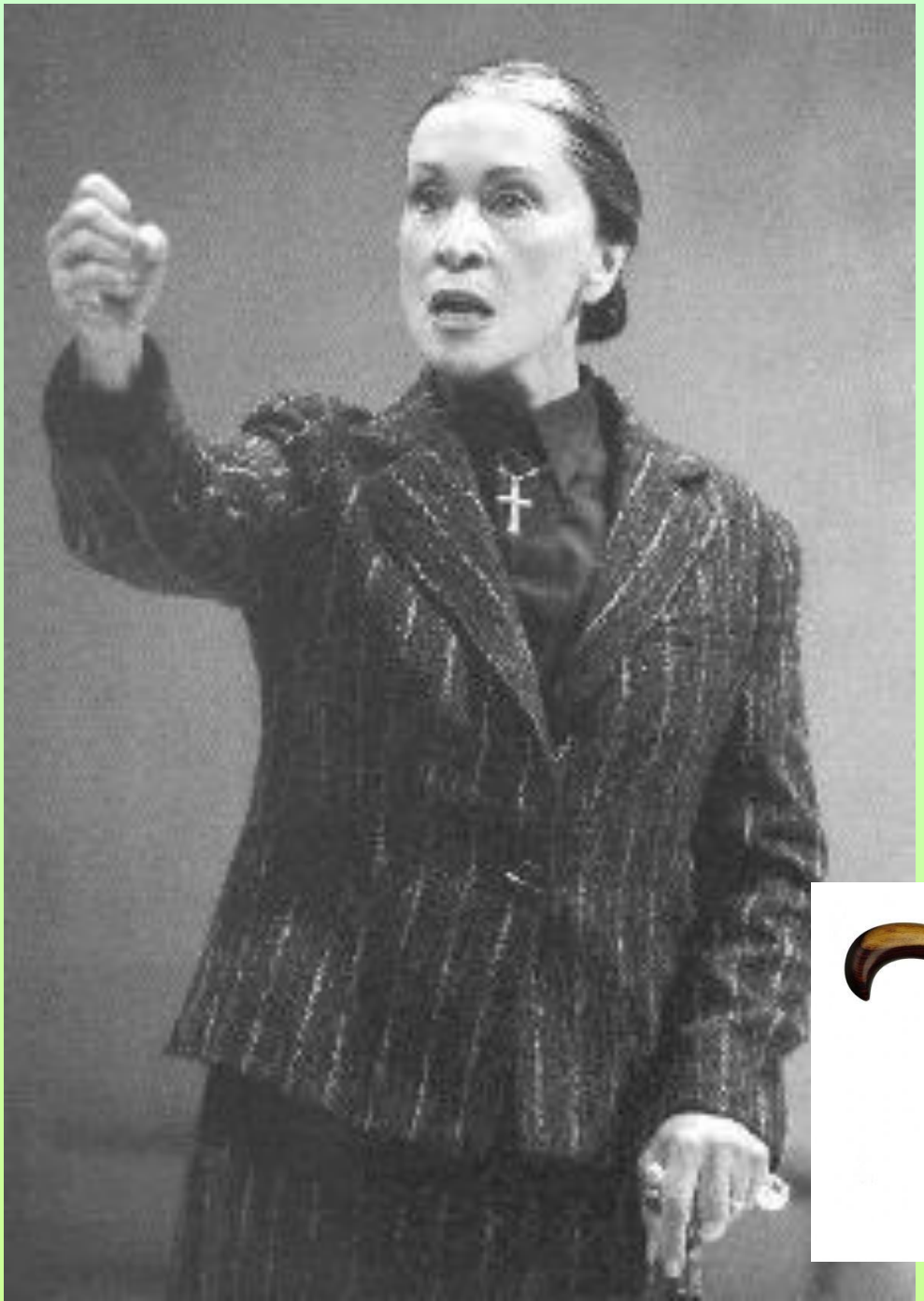
2. Finalmente aparece Bernarda

(línea 88 p.671).

- ¿Cómo entra Bernarda en la escena?

¿Cuál es su primera palabra?

(Apúntenlo Uds. como es importante al desarrollo de la trama.)



¡Silencio!

"fuerza de un oso"

bastón= símbolo de: control, dominación, **tiranía**

Comentario Crítico: Acto I

Lean Uds. el Comentario Crítico de Acto I

<u>Acto 1:</u> 3. La joven Adela lanza en las líneas 391-394 un grito por su libertad: **“Yo no puedo estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras; no quiero perder mi blancura en estas habitaciones; mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. ¡Yo quiero salir!”**

Luego sale Angustias, cuarentona, con **la cara pintada y deseos de salir.**

Finalmente, conocemos a la abuela María Josefa. **¿Qué quiere hacer la señora?**

<u>Acto 1:</u> 3. ¿Cómo se compara el deseo de la abuela con los de Adela y Angustias anteriormente?

•¿Cuál de las tres habla más explícitamente sobre su deseo? ¿Por qué?

•Adela tiene 20 años, Angustias 40 y la abuela 80. ¿Qué parece indicar el hecho de que todas las tres mujeres tengan el mismo deseo?

•¿Cuál es la fuerza dentro de la casa que prohibe que se realicen los anhelos de estas mujeres?

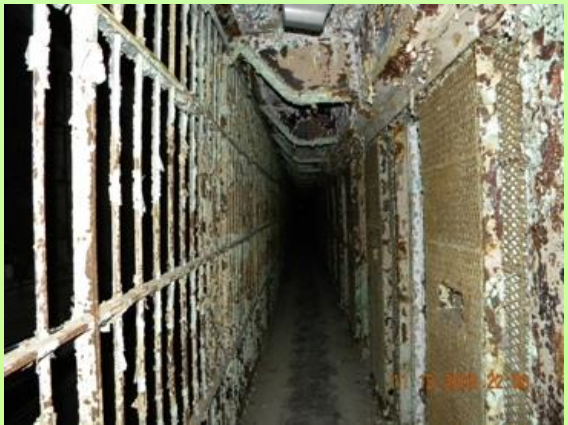
Comentario Crítico:

Reflexión de Acto I

•Los personajes son figuras en silueta.

•Las mujeres son perfiles aún sin verdadera sustancia sobre una superficie de vida intensa.

•Los gruesos muros las aislarán de la vida ordinaria.



la casa=un convento

muros

cárcel

prisioneras

Bernarda= madre superior

Escenario: Acto II

habitación blanca

<u>Acto II</u>: 1. El acto empieza con **las hermanas cosiendo el ajuar** (*trousseau*) de novia para Angustias (39 años). La conversación entre los personajes **revela las tensiones** que existen entre ellas. Observamos que esta conversación **sirve de desarrollar los personajes** que antes eran personajes en silueta.

Paso de compresión #1

•Lean Uds. la primera línea- línea 459:

A. ¿Cuál de las hermanas no aparece en esta escena?

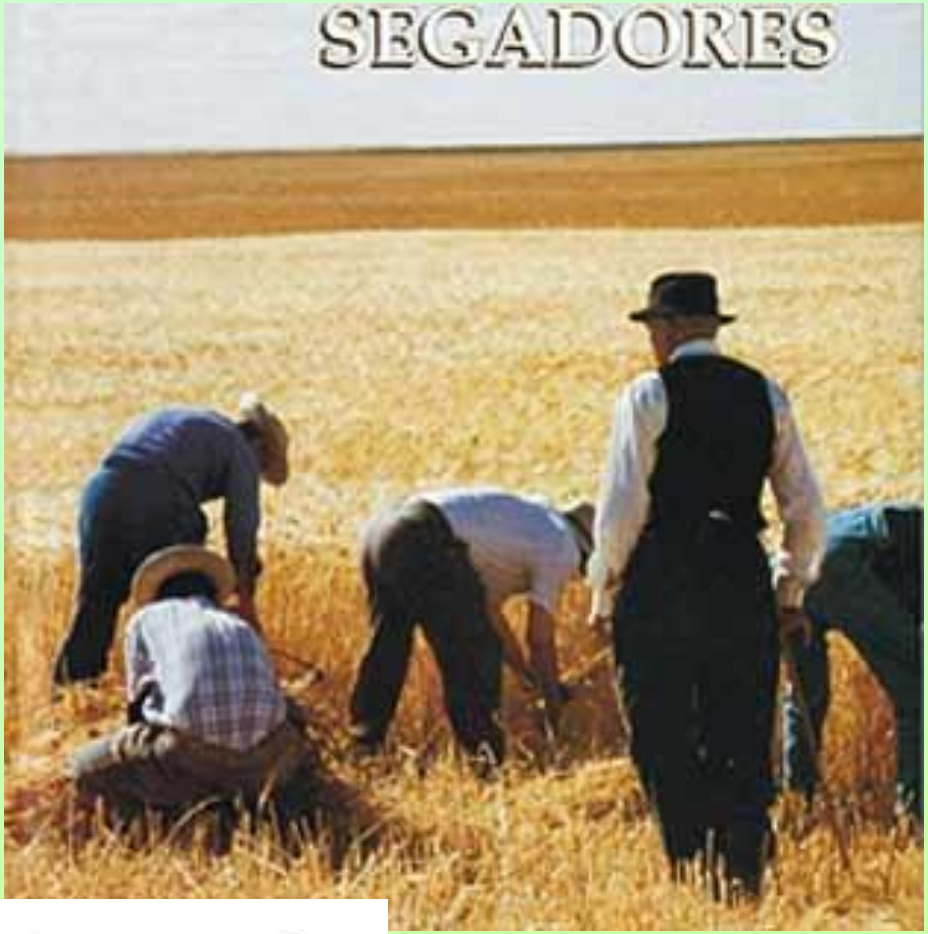
B. Angustias es bastante grosera *(rude/rough)* con sus hermanas. ¿De qué se alegra ella (464)?

C. Amelia (27 años) siente calor y pide que se abra la puerta para que entre aire (469).

•Interpreta estos signos de **B and C** según la significación de la obra.

Acto II p. 689:

2. (Líneas 641) La llegada de los segadores al pueblo emociona bastante a las mujeres de la casa. Estos son jornaleros que vienen para ayudar con la cosecha.



¡Hombres!

Línea 644 apareció también una mujer “vestida de lentejuelas”

Ella “bailaba con un acordeón”

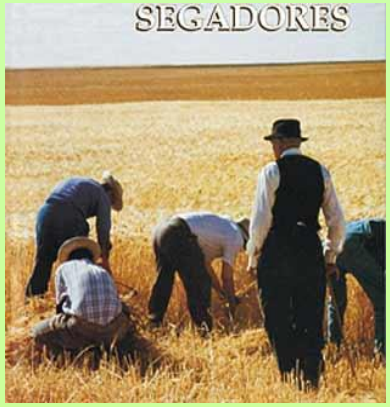
Tenía ojos verdes

<u>Acto II</u>:

2. **Linea 651**-Lean Uds. el comentario de Poncia.

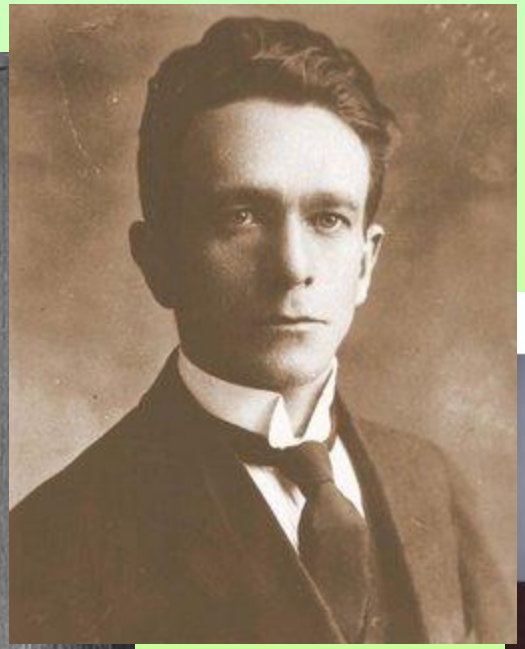
•¿Cómo responden Adela (20 años) y Amelia (27 años) al comentario de Poncia? **(línea 653)**

•Lee el romance que cantan los segadores **(linea 659).** ¿Puedes interpretar los signos de su canción? "Ya salen los segadores/ en busca de las espigas *(plants to gather up) ;/* se llevan los corazones/ de las muchachas que miran."



Acto II p. 691 línea 716-719

Angustias (39) se casará con Pepe el Romano.
Tiene un retrato de él que desapareció.



3. ¿Donde estuvo el retrato? **(742)**

4. ¿Cómo respondió Bernarda? **(748)**

Lean Uds. (772-789)

¡Silencio!

Acto II: p. 696 (910)

3. El acto termina con el anuncio de que hay **un disturbio** en el pueblo.

•¿Qué ha hecho la hija de Librada? ¿Qué castigo pide Bernarda?

•Compara la reacción de Martirio (24 años) y Adela (20 años). Trata de explicar la diferencia.

•¿Por qué crees que Lorca terminaría el acto con un hecho tan sórdido?

Adela no quiere que la maten a la mujer.

Lean Uds. la **penúltima línea**.
¿Cual es el **signo sutil?**

Acto III: p. 689 (949)

1. A lo largo de esta escena se oye un golpe contra el muro. Es un caballo encerrado en el corral. Trata de interpretar el significado de este signo dentro del sistema de significación de la obra.

- ¿Qué sugiere Bernarda que se haga con el caballo? Explica la ironía de sus palabras.

Acto III: p. 705/706 (1198-1219)

2. En la conversación entre Martirio (24 años) y Adela (20 años), lee las acotaciones. ¿De dónde entra en la casa Adela? ¿Cómo tiene el pelo?

p. 706 (1227)

3. ¿Cómo reacciona Martirio?

4. (Línea 1255) Martirio le dice a la madre que Adela tiene **paja *(straw)*** en las enaguas *(petticoats)*. ¿Qué sospechas que ha hecho Adela?

Personajes antitéticos:
Bernarda y Adela

<u>Temas</u>: la libertad y la soberanía individual (agencia) vs. la opresión

P. 707

Bernarda: ¡La **escopeta**! ¿Dónde está la escopeta?

(Suena un disparo.)

Adela: ¡Pepe! Dio mío! ¡Pepe!

(Sale corriendo.)

Lean Uds. línea 1270 hasta el fin

Acto III:

5. Adela, creyendo que Pepe el Romano había muerto, **se ahorca**.

•¿Cómo reacciona Bernarda ante la muerte de su hija? ¿Cómo reacciona Martirio?

•¿Qué ordena Bernarda que se haga con Adela? ¿Por qué?

se ahorca

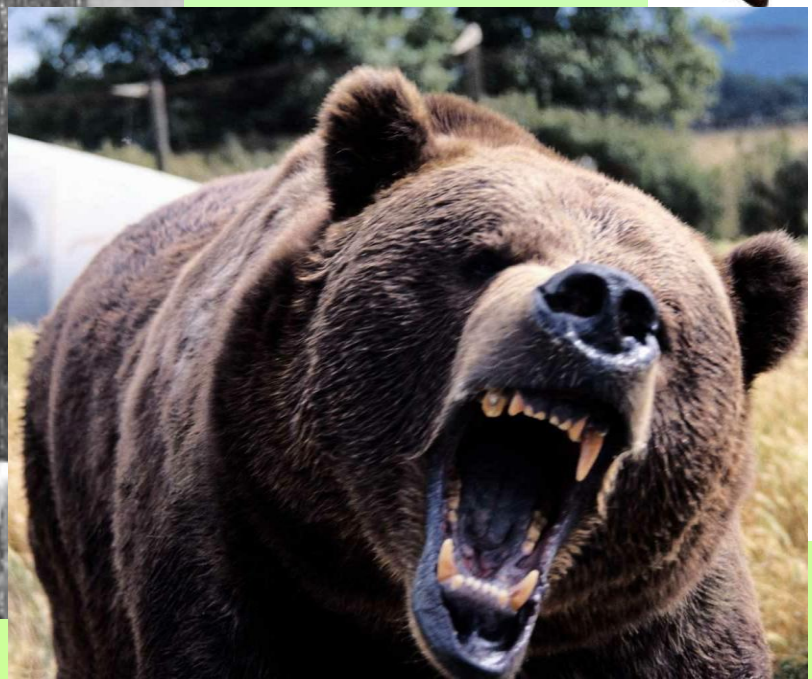
Comentario Crítico

Adela, **encarnación de la libertad**, del amor sensual y espiritual, del cambio, **se suicida** tras la confrontación final con **Bernarda**, **encarnación de la tiranía triunfante**.

¿Cuál es su última palabra? ¿Recuerdas la primera palabra de Bernarda en el drama? Explica.

¡Silencio!

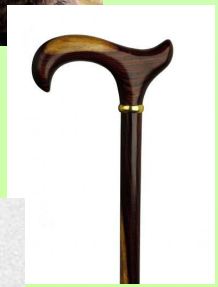
el qué dirán de la gente



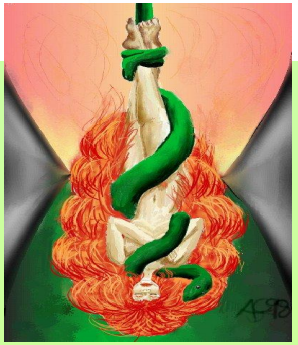
Símbolos-
elementos hiperbólicos

1. Escenario: paredes blanquísimas, sin adornos

2. La violencia y la critica severa de Bernarda



3. La exageración final de la trama.



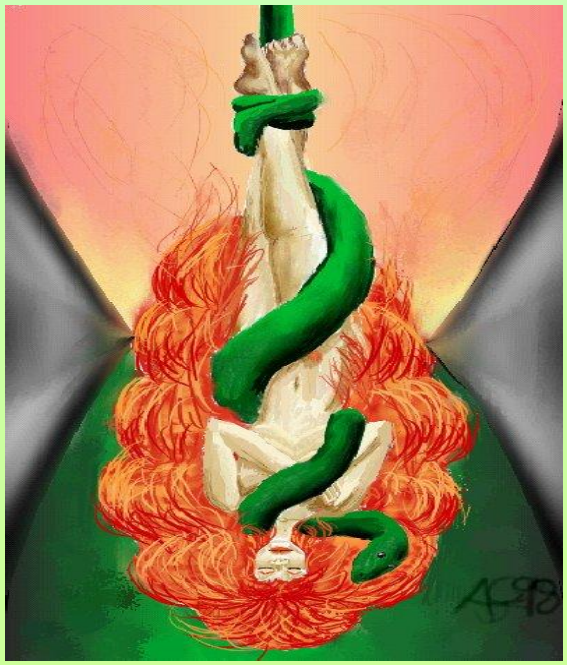
La casa de Bernarda Alba, 1936, por Federico García Lorca es una tragedia.

Una tragedia es una obra de teatro, una pieza en la cual el protagonista o personaje principal sufre mucho o cae a causa de un fallo personal del cual no es necesariamente consciente.

Lectura más a fondo:

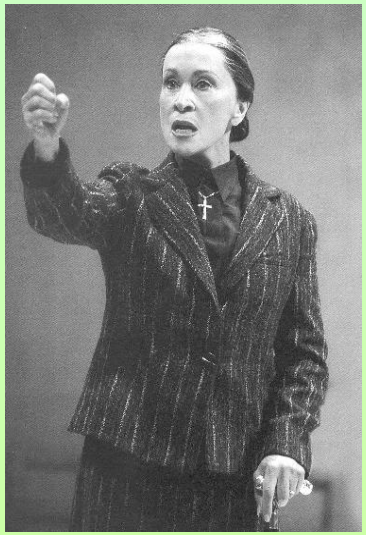
Consideremos esta pieza como **tragedia**. La tragedia clásica tiene **unidades de tiempo, espacio y acción**. ¿Se dan estas unidades en esta pieza? ¿Sigue las normas exactas de una tragedia o se toma libertades?

•Una tragedia normalmente ha de tener un protagonista (héroe) y un antagonista. ¿Quiénes podrían ser estos personajes en La casa de Bernarda Alba?



Términos de la tragedia:

Explica cómo funcionan los conceptos de ***hybris***, ***hamartia, pathos y catarsis*** en esta ***tragedia,*** u obra dramática que expone el deterioro del protagonista.

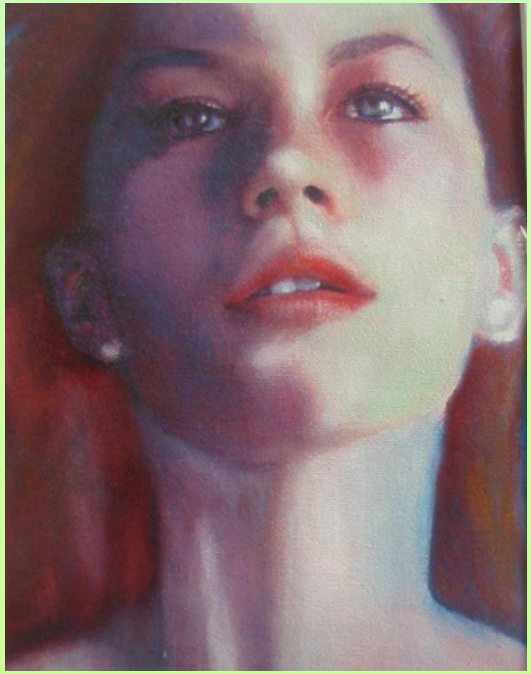


1) hybris*:* Es un término de la tragedia que se refiere a la **arrogancia** de un personaje que lo conduce a la tragedia.

***2) hamartia*:** Según Aristóteles, es un **error de juicio** o mal paso que conduce al protagonista de la tragedia hacia la catástrofe. La inhabilidad de Bernarda Alba de darse cuenta de los sentimientos de sus hijas pone en movimiento la tragedia de la obra.

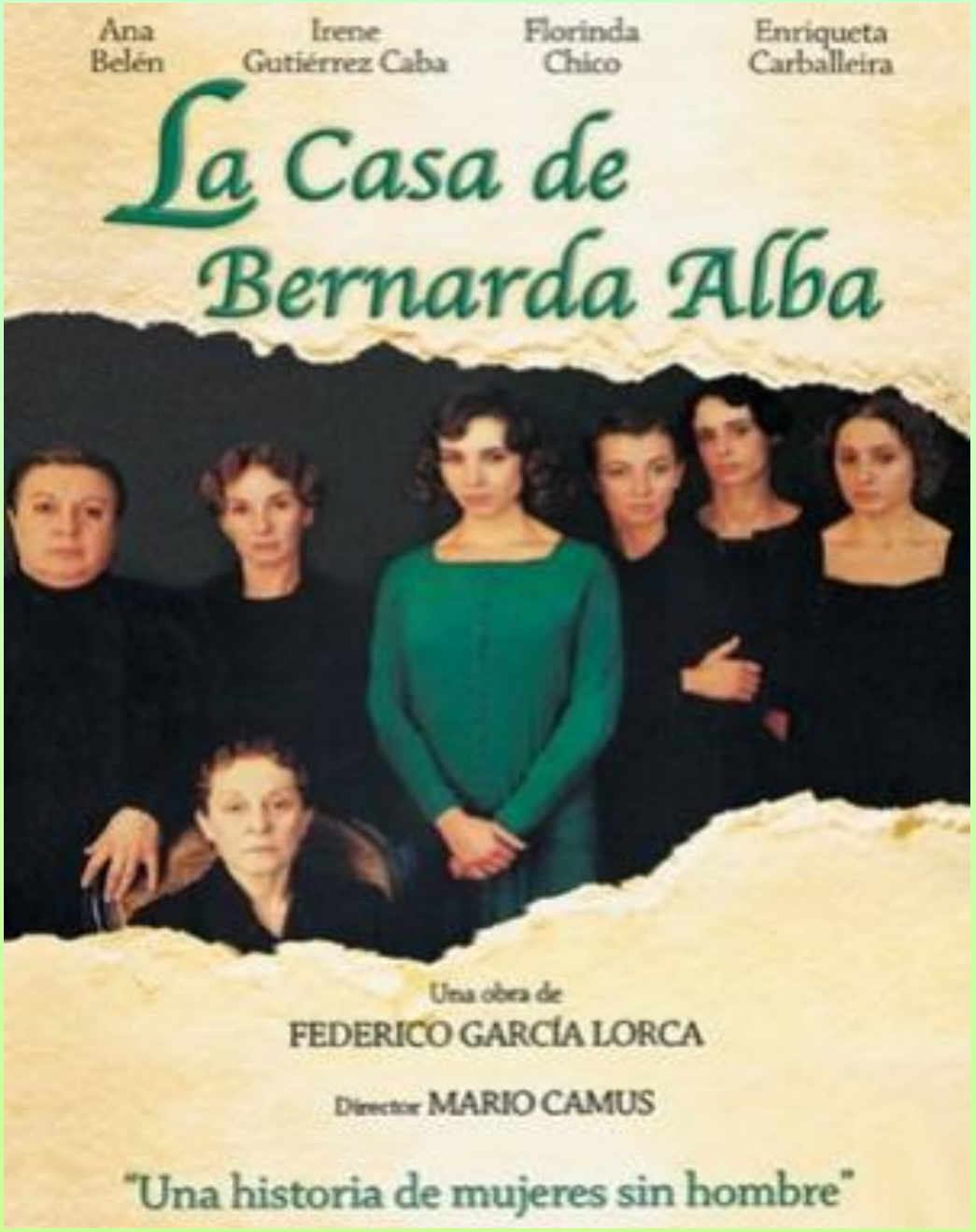
***3) pathos*: *la* pena** que siente el receptor al ver al protagonista sufrir. Se refiere a la calidad de una obra en **conmover** a su receptor y llevarlo hacia la catarsis.

***4) catarsis*:** Según Aristóteles, es la **purificación** y la **elevación moral** que siente el receptor de una obra trágica.



•En la tragedia a veces vemos **una fuerza que domina al héroe** y que éste no tiene el poder de controlar y **que termina destruyéndolo**. ¿Vemos una fuerza de este tipo en esta pieza? Explica (nota la línea 907 de Adela).

•Adela: "Yo no quería (sentir pasión por Pepe el Romano). He sido como arrastrada por una maroma (cuerda gruesa)."


Ana Belén
Irene Gutiérrez Caba
Florinda Chico
Enriqueta Carballeira
La Casa de Bernarda Alba
Una obra de
FEDERICO GARCÍA LORCA
Director MARIO CAMUS
"Una historia de mujeres sin hombre"