

1.- Análisis de las características del teatro lorquiano.

Antes de comentar las características del teatro de Lorca me gustaría puntualizar sobre las raíces del teatro lorquiano, que son muy complejas puesto que se cultivó con obras de muy diversas tradiciones como clásicos de Lope de Vega, Calderón de la Barca; tragedia griega y de Shakespeare... y más presente e influenciador en la obra *La casa de Bernarda Alba* los dramas rurales de épocas anteriores. A partir de estas bases Lorca fue desarrollando un estilo propio en el que recurre frecuentemente a dos temas que le apasionan: el destino trágico del hombre y la imposibilidad de realizar sus metas.

Al analizar sus obras teatrales encontramos que están claramente marcadas por tres constantes que se repite:

La primera constante en su teatro es que siempre usa un lenguaje poético. La idea de teatro poético de Lorca no se centra en escribir obras en las que domine la función poética y una puesta en escena de versos; más bien trata de emocionar al público con un lenguaje y unas situaciones, en ocasiones, realmente duras. Trata de conseguir una convivencia entre la poesía y la realidad.

Otro punto común en sus obras teatrales es un interés en la experimentación. Como él mismo afirmó: *Caminos nuevos hay para salvar al teatro. Todo está en atreverse a caminar por ellos* donde nos deja ver su interés por abrir nuevas vías dentro del teatro. Tras asimilar y hacer suyos los diferentes estilos de los que se a nutrido y cultivado a lo largo de su vida, Lorca nos ofrece una visión nueva del teatro de carácter muy personal e intentando conseguir hacernos ver a través de sus ojos y poder disfrutar de la literatura como él.

El tercer y último rasgo común del teatro lorquiano es que en sus obras teatrales trata una temática muy similar (por lo que expertos afirman que hay un único tema en todas ellas) que va desarrollando lentamente con situaciones complejas para poco a poco profundizar en él hasta mostrarnos la realidad que el desea. Cada una de estas obras es tratada de manera distinta, con diferentes puntos de vista y vertientes.

También es característico de sus obras el trato de temas como la frustración, el enfrentamiento, la autoridad y la libertad (muy presentes en *La casa de Bernarda Alba*).

2.- Situación de *La casa de Bernarda Alba* dentro del teatro de la obra dramática de García Lorca. Señala también los géneros que destacan en ella.

Para entender cual es la situación de *La casa de Bernarda Alba* dentro del teatro de la obra dramática de F. G. Lorca debemos estudiar su evolución a lo largo de su carrera como escritor.

Muchos críticos ven en esta obra de Lorca una continuación de sus dos obras anteriores *Bodas de sangre* y *Yerma* completando así una trilogía, sin embargo esto no es así, *La casa de Bernarda Alba* pertenece a otro estilo totalmente distinto a pesar de que trata una temática muy similar. Sí es cierto que el mismo autor habló de completar una trilogía, pero esta tercera parte nunca fue terminada y solo se guardan de ella unos pequeños bocetos.

Esta obra está clasificada dentro del género dramático (ya que en el se tratan los sentimientos de una familia reflejando en el aspectos de su vida cotidiana) y más concretamente como drama andaluz.

3.- Análisis del drama andaluz en *La casa de Bernarda Alba*

La casa de Bernarda Alba representa el punto más alto de la trayectoria teatral de Lorca. A lo largo de su carrera como escritor a depurado su técnica hasta llegar a la cima y es ahí donde encontramos esta obra, donde prescinde de personajes sobrenaturales (rompiendo de esta manera con la tragedia presente en obras anteriores

como Yerma) para centrarse en la pura realidad de una familia (como el mismo afirmó: *estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico*) en el que se representan sus sentimientos y pasiones reflejando aspectos de su vida cotidiana (característicos en todo drama). Las influencias de otros tiempos han quedado a un lado, concentrando en esta pieza teatral el más puro estilo lorquiano.

La temática centrada en una familia andaluza, el uso de un lenguaje puramente andaluz y las tradiciones presentes en la obra propias de familias del sur nos obliga a catalogarlo como drama andaluz.

4.- Explicación teórico-literaria del argumento de la obra.

La casa de Bernarda Alba narra la historia de una familia acomodada gracias a la posesión de tierras de ideas antiguas y con un gran temor al que dirán. Los hechos se desarrollan en una casa en la que conviven María Josefa, su hija Bernarda (mujer de fuerte carácter y autoritaria que se encarga de controlar el orden de la casa) y las cinco hijas de esta.

En escena sólo aparecen mujeres, excitadas por la presencia lejana de Pepe el Romano. Las hijas de Bernarda crean a partir de él una imagen de deseo que se ve frenada por Bernarda, encargada de evitar que sus hijas se descarrien. Ese problema interno, que provoca tensiones entre las hermanas, se ve agravado por una fuerte presión del ambiente provocada por el aislamiento de las chicas impuesto por Bernarda.

La obra esta estructurada en tres actos:

En el primero de ellos Lorca nos introduce en la vida de esta familia, que acaba de sufrir un duro golpe por la pérdida del marido de Bernarda. Descubrimos el fuerte carácter de la viuda que obliga a sus hijas de una manera dictatorial a seguir varias conductas, como vestir de luto; impedir que las chicas salgan de casa más que cuando sea indispensable... con el fin de dar una imagen de familia correcta. El acto termina con la chocante aparición de María Josefa, que se escapa de su habitación en la que está encerrada por Bernarda y descubrimos que no está demasiado cuerda.

El segundo acto centra su interés en los verdaderos sentimientos de las hijas de Bernarda. Angustias va a casarse con Pepe el Romano en breve, pero al parecer este solo quiere conseguir las tierras que esta a heredado de su padre. El verdadero amor de Pepe es Adela (la menor de las cinco hijas de Bernarda) con la que mantiene una relación a escondidas. Más adelante empezamos a intuir que Martirio también siente una fuerte atracción hacia Pepe. La Poncia (la criada) intenta advertir a Bernarda de lo que está sucediendo en la casa, pero esta la ignora. Los primeros conflictos se desarrollan en esta etapa de la obra. El final del segundo acto es muy significativo; una de las chicas del pueblo es condenada por todo el pueblo por adúltera y toda la familia está a favor de este linchamiento excepto Adela (que está haciendo lo mismo con Pepe).

El tercer acto cierra los conflictos presentados anteriormente. La familia descubre a Adela con Pepe en el corral. Bernarda, al enterarse, corre tras el y le dispara con una escopeta. Cuando vuelve miente a Adela diciéndole que lo ha matado y esta en una locura de amor se suicida. Una de las cosas que me resultan más impactantes de la obra es que la principal preocupación de Bernarda es que no se descubra que su hija Adela a pecado con Pepe en vez de centrarse en la muerte de su hija.

5.- Análisis metafórico-literario de los elementos simbólicos de la obra.

En *La casa de Bernarda Alba* Lorca nos introduce una serie de metáforas. Juega con los colores para representar los estados de animo y las tensiones que envuelven la casa; introduce objetos que llevan valores ocultos para que descubramos pequeños matices en la obra y crear climas de tristeza, alegría, tensión...

La metáfora más usada en esta obra es el agua como elemento liberador. De la misma manera que un sediento abandona el lugar en el que esté para ir en busca de agua, esperamos que las hijas de Bernarda abandonen la

prisión en la que están recluidas y puedan ser libres. Este símil lo encontramos sobretodo en boca de Adela – la más joven y soñadora de las 5 hermanas – en repetidas ocasiones. También descubrimos este deseo de libertad mediante las estrellas fugaces que aparecen al final de la obra que cansadas de pasar toda una eternidad retenidas en el mismo punto, deciden marchar aunque para ello tengan que extinguirse. Una vez más es Adela la que nos introduce este sueño de poder huir ***A mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros*** (pág. 190)

El siguiente elemento metafórico al que Lorca recurre repetidas veces es por medio de los colores. En esta obra reina el uso de colores de poca viveza y gran frialdad; negros (en señal de duelo y tristeza) y blancos (simbolizando esterilidad y frialdad) dominan las escenas. Menos usados son los colores alegres como el verde o el amarillo que nos aportan felicidad, alegría o incluso esperanza.

El color negro pretende hacernos sentir una sensación de tristeza y dolor. Toda la familia viste de este color por la pérdida reciente de el marido de Bernarda lo que nos ofrece una estampa angustiosa.

El blanco es muy usado en las descripciones de la casa; ***Habitaciones blanquísimas del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos. Puertas con cortinas de Yute...*** (pág. 116) esto nos ofrece una idea de aislamiento, esterilidad y frialdad que parece apartar la casa del resto del mundo (reforzado por la idea de muros gruesos e infranqueables).

Por último encontramos el color verde en un vestido de Adela. De nuevo Lorca tiene intención de remarcar el carácter vivaracho de la chica, que se siente enjaulada. Este color da un toque cálido y esperanzador a la obra.

La idea de una casa aislada de el mundo en la que nunca podrán penetrar ideas renovadoras y más liberales es otra de las metáforas usadas. La casa tiene la apariencia de un búnker impenetrable de gruesos muros y paredes encaladas del que la única manera de salir de él es pasando por el altar.

Por último encontramos la imagen del caballo en el último acto. Encontramos un símil entre este animal y Pepe el Romano. ***El caballo garañón, que está encerrado y da coces contra el muro ;Trabadlo y que salga al corral! Debe tener calor*** (pág 182) Este animal nos da sensación de fuerza, viveza... Al igual que el caballo que se encabrita al estar encerrado, Pepe se siente entre dos tierras; por un lado la necesidad de casarse con Angustias para conseguir su dinero y su verdadero deseo, Adela.

Como podemos ver el teatro de Federico García Lorca está lleno de pequeñísimos matices y metáforas que contribuyen a enriquecer y ampliar el trasfondo poético de sus obras.

6.- Opinión personal de esta obra lorquiana y su aportación al teatro español.

Para mí, *la casa de Bernarda Alba* es una obra altamente impactante. Usa un lenguaje y describe unas situaciones muy duras. El carácter despótico de Bernarda es el primer punto que me resultó curioso, quizá porque ahora se goce de una serie de libertades que antaño no se podían ni imaginar siquiera. Y si chocante es la idea de que Bernarda gobierne así en su casa, más duro es la ausencia de rebeldía propia de la juventud; la poca vitalidad de las hijas, incapaces de revelarse y manejar las riendas de su propia vida. Como es el caso de Angustias que con 39 años no puede vivir fuera de la dictadura impuesta por su madre. Pero claro, eran otros tiempos.

La obsesión por mantener una buena imagen de cara al público, aún cuando hay asuntos mucho más importantes de por medio es otro punto que no alcanzo a entender de aquella época. Ese miedo a la humillación pública y la obsesión de vivir una vida decente a los ojos de los demás por culpa de una sociedad cerrada y criticadora.

El último punto que me gustaría destacar es la locura de María Josefa que contribuye a enseñarnos ese toque

angustioso que vive la familia. Ella también sueña con poder abandonar la casa y encontrar la felicidad fuera de esas cuatro paredes con un hombre.

En general, mi opinión de la obra es positiva; me ha gustado, pero creo que el autor de una obra teatral la escribe para que sea representada y no leída, sólo de esta forma podremos observar todos los matices que nos quiere mostrar gracias al contexto en el que se desarrollan los hechos, el escenario... en otras palabras: el impacto visual y el carácter que adopta cada personaje a la hora de hablar (porque aunque las acotaciones que aparecen en la obra nos acercan a esta idea, pero no la recogen exactamente).

La aportación al teatro español de *La casa de Bernarda Alba* – como teatro experimental que es – fue muy amplia. Debemos tener en cuenta que el género que Lorca nos muestra en esta obra no estaba extendido en la época en que se presentó y menos aún cuando el autor empezó a concebirla (su primera etapa como escritor). A parte, nos ha dejado un testimonio histórico en el que podemos descubrir la vida en aquella época y las costumbres de las familias.

Comentario de *La casa de Bernarda Alba*

–1–