

Guía de lectura
Casa de muñecas
Henrik ibsen

1. Autor

Henrik Johan Ibsen nació en Skien el 20 de Marzo de 1828. Considerado como uno de los literatos más importantes de la historia noruega, así como uno de los autores que más ha influido en el teatro moderno. Sus obras pueden considerarse antecedentes del simbolismo, y es asimismo reconocido como padre del drama realista.

La obra de Ibsen fue, por muchos motivos, muy avanzada para su tiempo, en particular temáticamente, chocando con los valores sociales imperantes en su época, lo que hizo que fuera tachada de escandalosa e inmoral. No obstante esto ha hecho que perdure en el tiempo con mayor frescura que otros autores contemporáneos suyos, y que, sea aún hoy en día uno de los dramaturgos más representados en todo el mundo.

En vida, Ibsen tuvo un reconocimiento tardío pero, finalmente, se convirtió en una personalidad importante en su país, siendo su obra ampliamente representada en toda Europa.

Sus obras más reconocidas fueron escritas en Italia, donde residió hasta su traslado definitivo a su Noruega Natal.

Entre sus obras cabe destacar: *Peer Gynt* (1868), *Casa de muñecas* (1879), *Un enemigo del pueblo* (1882), *El pato silvestre* (1884), *Hedda Gabler* (1890) o *El maestro constructor* (1892).

Murió en Oslo al 23 de Mayo de 1906.

2. Argumento y estructura

La acción se estructura en tres actos, respetando la organización clásica: planteamiento, nudo, desenlace. El final, sin embargo, es novedoso, por su carácter abierto, dejando libertad al espectador para su interpretación.

La obra nos cuenta la historia de Nora Helmer, una mujer con una familia normativa aparentemente feliz. Su marido cae enfermo y ella se ve obligada a hacer algo que mantendrá en secreto por mucho tiempo. Una serie de hechos hace que su secreto salga a la luz y cuando su marido se entera de lo que su mujer hizo, éste le prohíbe seguir educando a sus hijos. Todo concluye con el portazo final de Nora, símbolo de la libertad femenina

3. Temas

La búsqueda de identidad

El conflicto central gira en torno a la evolución de Nora: de ser una mujer complaciente y dependiente, pasa a ser una persona consciente de su derecho a vivir como individuo.

Esta búsqueda de identidad es una denuncia contra la supresión de la subjetividad femenina en una estructura patriarcal.

El rol de la mujer y el feminismo

Ibsen plantea que las mujeres son educadas para ser agradables, obedientes y dependientes, no para pensar por sí mismas.

Nora ha sido moldeada como una muñeca. Primero por su padre y, luego, por su esposo después. El cuestionamiento que hace al final sobre su ignorancia, su falta de formación y su rol subordinado resulta ser bastante feminista, aunque Ibsen no se identificara como tal.

Las apariencias sociales y la hipocresía

El matrimonio de los Helmer parece ideal, pero está construido sobre una mentira y una jerarquía desigual. Torvald no ama a Nora como persona, sino como un adorno.

La preocupación por el qué dirán y la reputación domina su comportamiento. La obra desnuda la falsedad de las normas sociales.

La moral y la ley frente a la ética personal

Nora falsificó una firma para salvar a su esposo, un acto ilegal pero moralmente comprensible. Torvald, en cambio, antepone la legalidad y la imagen a la compasión.

Con ello, Ibsen plantea un conflicto entre la moral impuesta por la sociedad y los principios éticos individuales.

La libertad y el sacrificio

Nora ha arriesgado todo por su esposo y su familia, pero cuando descubre que su sacrificio no es valorado, comprende que también tiene derecho a vivir para sí misma. La obra pone en cuestión la idea romántica del sacrificio femenino.

4. Personajes

Nora, la joven esposa, presentada al principio como infantil, inmadura, una linda muñequita, necesitada de protección y tutela, su esposo la trata como a una niña, la llama alondra, ardillita, con gentil condescendencia, y le da dinero como a los niños juguetes o golosinas, en realidad, Nora tiene fuerza y carácter, pero la han educado para ocultarlos y solo cuando se enfrenta a una dura prueba, es capaz de mostrarse tal cual es.

Torvald Helmer: el marido, adornado también aparentemente de todas las virtudes, trabajador, esforzado, protector, seguro de si mismo, en realidad se encuentra encorsetado por todos los defectos de la sociedad a la que pertenece, preocupado por las apariencias y que solo ama a su esposa cuando obra como se espera de ella, no valorándola ni como compañera ni como igual.

Kristina Linde: Amiga de la infancia de Nora, realizó un buen matrimonio con el único objeto de mantener a su padre y hermanos y ahora como viuda, su marido la ha dejado en la ruina, y tienen que trabajar para mantenerse, así que acude a Nora y su esposo para que la ayuden, tal vez ofreciéndole un puesto en el banco.

Nils Krogstad: empleado subordinado de Torvald en el banco, para mantener a sus numerosos hijos, ha utilizado métodos poco ortodoxos y Torvald va a despedirlo. El chantaje de Krogstad a Nora para que su marido vuelva a readmitirlo, será determinante para el matrimonio de los Helmer.

Doctor Rank: amigo de Torvald y Nora, casi uno más de la familia. Se siente atraído por Nora y se lo confiesa porque está enfermo, su enfermedad es motivada por la vida licenciosa de su padre y representa el pensamiento de la sociedad como los pecados de los padres recaen en los hijos.

Ivar, Bobby y Emmy: los hijos del matrimonio, son pequeños y su función es ayudar a "crear" la imagen de la familia que Nora está a punto de perder.

Anne Marie: Antigua niñera de Nora y que ahora cuida de los hijos de esta con la misma devoción.

5. Tiempo

- **Condensación Temporal:** La acción transcurre en un lapso muy corto (Nochebuena, Navidad, y las horas siguientes), intensificando el conflicto y la urgencia dramática, típico del teatro realista.
- **Estructura Temporal:**
 - **Acto I:** Nochebuena, introduciendo el pasado y el secreto.
 - **Acto II:** Día de Navidad, la crisis se intensifica.
 - **Acto III:** Noche del mismo día (aproximadamente 31 horas después), clímax y desenlace, con la decisión final de Nora.
- **El Tiempo como Revelación:** La cronología acelera hacia el desenmascaramiento de las falsedades. El tiempo festivo (Navidad) contrasta irónicamente con la desintegración familiar y la crisis personal, un tiempo de

"renacimiento" que para Nora es un tiempo de autodestrucción de sus viejos roles y un nuevo comienzo.

- **Uso de la Retrospección (Analepsis):** Las conversaciones revelan eventos pasados (el préstamo de hace 8 años, la vida de la Sra. Linde), que son cruciales para entender el presente de la obra.
- **Tiempo histórico:** Segunda mitad del siglo XIX (Realismo)

6. Espacio

- **Espacio Dominante: La Casa Helmer:** Es el escenario principal, una casa burguesa, elegante y bien decorada, que simboliza la aparente felicidad y el estatus social de la clase media-alta de finales del siglo XIX.
- **Simbolismo del Espacio:** Funciona como una "casa de muñecas", un microcosmos donde Nora es una muñeca infantilizada por Torvaldo, con habitaciones específicas (salón, estudio) que reflejan las dinámicas de poder, con el escritorio de Torvaldo como símbolo de autoridad masculina y el salón como espacio de fachada.

Contraste con el Exterior: La casa es un refugio, pero también una jaula. El mundo exterior (el banco, el baile) entra a través de los personajes (Crockstad, la Sra. Linde) y las cartas, rompiendo la ilusión doméstica y forzando la confrontación con la realidad

7. Lenguaje y estilo

El lenguaje y estilo de *Casa de Muñecas* de Ibsen son profundamente **realistas y naturalistas**, caracterizados por un **diálogo coloquial y cotidiano** que revela la psicología de los personajes, evitando lo poético por un **lenguaje directo** que muestra la verdad social, lleno de **simbolismo** (la casa como jaula) y crítica, con una estructura dramática que utiliza el **diálogo para develar secretos y motivaciones** en un ambiente burgués que es la verdadera "casa de muñecas".

Lenguaje

- **Coloquial y Natural:** Usa un habla común, casi como si se espicara una conversación real, en lugar de discursos elevados.
- **Directo y Sencillo:** Las palabras reflejan la realidad burguesa de la época, sin ornamentos retóricos, buscando la verosimilitud.

- **Revelador:** El diálogo no solo avanza la trama, sino que expone las mentiras, hipocresías y la opresión psicológica que sufren los personajes, especialmente Nora.

Estilo

- **Realismo y Naturalismo:** Ibsen rompe con el drama romántico para mostrar la realidad social sin adornos, haciendo de problemas sociales un tema teatral.
- **Drama Psicológico:** Se centra en la vida interior y los motivos ocultos de los personajes, analizando su agitación psicológica y egocentrismo.
- **Crítica Social:** A través de este estilo realista, Ibsen critica los roles de género, las convenciones sociales y la moral hipócrita de la sociedad burguesa del siglo XIX.
- **Estructura Dramática:** Utiliza técnicas como presagios, ironía y el desarrollo de personajes complejos, creando una tensión creciente hasta el clímax de la revelación y la partida de Nora.

Símbolos

Aunque la obra trabaja los temas de manera bastante directa, existen varios elementos que funcionan de forma simbólica.

a) La casa de muñecas

El título de la obra es un símbolo claro: la casa representa un espacio cerrado, decorativo y controlado, donde Nora ha vivido como un objeto más, sin voz ni autonomía. También es un juego de apariencias, un escenario falso.

b) La muñeca

Nora dice que ha sido una muñeca en manos de su padre y, luego, de su esposo. Este símbolo revela la cosificación de la mujer como un ser ornamental y pasivo.

c) La tarantela

La danza que Nora realiza simboliza su angustia interna. Aunque es una expresión festiva en la superficie, su frenética ejecución esconde desesperación, como si bailara para salvar su alma.

d) El disfraz

Durante la fiesta, Nora se disfraza de napolitana, lo que subraya el tema de la identidad fingida. El disfraz es una metáfora de la máscara social que lleva.

e) La carta de Krogstad

La carta actúa como catalizador del drama. Representa la verdad, lo real que irrumpe en el mundo de las apariencias y que ya no puede ocultarse.

f) El portazo final

Uno de los gestos más simbólicos del teatro universal. El portazo con que Nora abandona su hogar fue sentido como una explosión en la conciencia de la época. Simboliza la ruptura con las estructuras patriarcales, el inicio de una nueva etapa individual y social.

En resumen, Ibsen utiliza un **lenguaje que parece ordinario** para exponer una **realidad extraordinaria de opresión y autoengaño**, creando un estilo que es a la vez **verosímil y profundamente simbólico**.

8. Trascendencia

- **Escándalo y Controversia:** Generó rechazo en su época por cuestionar el matrimonio y la familia, llevando a pedidos de finales alternativos que Ibsen rechazó.
- **Feminismo:** Se convirtió en un texto fundamental para el feminismo, denunciando la opresión patriarcal y defendiendo la lucha por la emancipación femenina.
- **Naturalismo:** Marcó un hito en el teatro naturalista al llevar conflictos sociales y psicológicos a un escenario doméstico y cotidiano.