

RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO (RAE)	
Autor(a)(s)	Gisela de la Guardia González
Director/a	Magda Rocío Martínez Montoya
Título principal del proyecto	Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves.
Título secundario	N/A
Publicador principal	UNIMINUTO
Citación de trabajos de grado (Normas APA)	De la Guardia, G. (2019). <i>Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves.</i> Bogotá. Colombia. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Palabras claves	Barbazul, cuento tradicional, ópera, lenguaje metafórico estereotipos femenino-masculino, perspectiva interdisciplinar.
Resumen	Por una motivación personal nace esta investigación, producto de lecturas entrecruzadas acerca de una historia conocida desde la niñez. Se trata del cuento Barbazul, el cual se analiza en este proyecto desde sus fuentes de creación en dos ámbitos diversos: la tradición oral y la ópera. El objetivo, analizar desde una perspectiva interdisciplinar dos versiones del cuento Barba Azul en las adaptaciones de Pinkola y Bartók-Balázs, entrecruzando categorías que evidencien los estereotipos femenino-masculino y sus rasgos característicos presentes en ambas creaciones. Como una propuesta que se enmarca en la Línea de Paz y Noviolencia que propone la Maestría, y en su proyecto macro, en el tema sobre la construcción y deconstrucción de la percepción dualista de la realidad en la cultura patriarcal, consideramos que el proyecto se sitúa metodológicamente en la investigación social interpretativa, con un enfoque dirigido al análisis de narrativas. La gran riqueza del pensamiento metafórico presente en las narraciones de Barbazul a través de la literatura y el arte cumple una función orientadora, ilustrativa y educadora, aportando un gran valor reconstituyente de la intuición vital y liberadora de las mujeres, hacia la construcción de una consciencia descolonizadora.
Descripción	El tema de investigación surge de un interés personal, a partir de la lectura del análisis de la psicóloga Clarissa Pinkola de una de las versiones del cuento Barba Azul. Inicialmente, la motivación de este proyecto consistió en comparar dos adaptaciones del cuento, la versión tradicional oral de Pinkola y la adaptación para el libreto de la ópera compuesta por Bartók-Balázs. Así, el proyecto de investigación es un intento por iluminar, con las rigurosas herramientas de la investigación que aportan las ciencias sociales y el eficaz simbolismo del arte, una zona de sombras que resulta particularmente atractiva: el dualismo y los estereotipos femenino-masculino. En este sentido, este proyecto busca acercarse a las rutas a través de las cuales la cultura transmite e interioriza en los imaginarios y prácticas culturales dualistas de la realidad. Desde allí, el presente proyecto entiende el análisis de narrativas a partir del examen literario en sus dos versiones y, a la vez, plantea un enfoque hermenéutico, una vez que trata de interpretar unos textos que surgieron en momentos históricos, sociales y culturales diferentes y distantes en el tiempo, proyectando esa interpretación a la actualidad en el marco de los estudios sobre feminismos. Como le expresa el objetivo general de este proyecto, a lo largo del documento se van entretrejiendo las ideas en torno al análisis del cuento Barbazul en las adaptaciones de Pinkola y Bartók-Balázs desde una perspectiva interdisciplinar, entrecruzando categorías que evidencian los estereotipos femenino-masculino y sus rasgos característicos presentes en ambas creaciones.
Línea de investigación	Paz y Noviolencia
Programa académico	Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
UNIMINUTO VIRTUAL Y A DISTANCIA

MAESTRÍA EN PAZ, DESARROLLO Y CIUDADANÍA

BARBA AZUL. ¿DEL AZUL AL ROSA? MIRAR ES VER MUCHO MÁS
ALLÁ DE LO QUE VES.

Autora

Gisela de la Guardia González

Directora

Magda Rocío Martínez Montoya

BOGOTÁ, COLOMBIA

NOVIEMBRE, 2019

Agradecimientos

A mis Benefactores y Maestros espirituales, que son mis mensajeros de luz.

A mi querida hija Claudia, mi más preciada flor y mi gran inspiración.

A todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, especialmente a aquéllas que como hojas secas son pisadas y desahuciadas en la orilla del camino.

A mis amigas y amigos, las ramas cómplices que me sostienen con cariño, cuidado y comprensión, y en todo momento me alientan a seguir adelante, a pesar de todo. Especialmente a Tatiana, Ricardo, Amparo y Anita.

A mi maestra Rocío, quién con su mirada sabia de mujer y de socióloga, me acompañó, animó e hizo valiosos aportes.

A todas las maestras y maestros de la Maestría y a su equipo; a mis compañeras y compañeros de Paz, Desarrollo y Ciudadanía, que en estos dos años me guiaron y acompañaron.

A mí, por mi compromiso, responsabilidad, paciencia, dedicación y capacidad para persistir en mis sueños, luchando contra el cansancio, la indolencia, la injusticia y la desesperanza.

Al equipo de la Licenciatura en Educación Artística, a la Facultad de Educación y a la Corporación Minuto de Dios, quienes me apoyaron en esta travesía por el conocimiento, por las nuevas experiencias y aprendizajes.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Índice

Capítulo 1. Se abre el castillo. Primera puerta, cámara de torturas. Introducción a manera de prólogo.....	7
Capítulo 2. Se abre la segunda puerta, la armería. Justificación.....	12
Capítulo 3. Encuentra un tesoro en la tercera puerta. Objetivos.....	14
Capítulo 4. El jardín secreto de Barba Azul florece en la cuarta puerta.	
4.1 Antecedentes a la situación problemática. Transitando por los entornos creativos del cuento en ambas versiones, desde los contextos sociales, artísticos y culturales. Formulación del problema en contexto.	15
Capítulo 5. La quinta puerta, paisaje en un hermoso país. Marco referencial y teórico.	
5.1 Reflexiones en torno a los estereotipos femenino-masculino y la cultura patriarcal.....	21
5.2 En la encrucijada del análisis de narrativas y el potencial de la metáfora.....	26
Capítulo 6. En la sexta puerta, un lago de lágrimas. Diseño metodológico.	
6.1 Enfoque de la investigación y estrategias metodológicas.....	31
6.2 Fases y desarrollo de la ruta metodológica. Caracterización de las fases: sentido, fuentes de información y tareas. Matrices de análisis.....	33
Capítulo 7. En la habitación de las esposas, tras la séptima puerta. Proceso analítico. Hallazgos.	
7.1 Comparación de las dos versiones del cuento según los textos sugeridos por Pinkola y Bartók-Balázs en los géneros cuento literario y libreto operístico, comprendiendo enfoques de sus creadores desde los ámbitos particulares de creación con una visión contextual.....	35
7.2 Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, historias para dormir y soñar, especialmente útiles para despertar fantasías y falsas ilusiones.....	44
7.3 Contexto cultural heteronormativo predominantemente patriarcal. Estereotipos femenino-masculino.....	46

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Capítulo 8. Vida y muerte de Judith y Barbazul. Conclusiones.....51

Capítulo 9. Epílogo. Prospectiva desde la imaginación creadora.

9.1 El arte en Barba Azul, una aproximación al pathosformel o fórmula expresiva de Aby Warburg, y el pensamiento en imágenes.....55

9.2 Cuento original de mi autoría reinterpretando el cuento original y otras fuentes de inspiración.....56

9.3 Arte propuesto para la publicación del cuento.....58

Anexos

Anexo 1: Libreto de la ópera de Bartók-Balázs y links de puestas en escena de la obra.....60

Anexo 2: Cuento narrado por Clarissa Pinkola.....67

Anexo 3: Avances de las tres Matrices de análisis de narrativas.....70

Bibliografía.....84

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Barba Azul. ¿Del azul al rosa?

Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

**Capítulo 1. Se abre el castillo. Primera puerta, cámara de torturas.
Introducción a manera de prólogo.**

¡Cadenas, látigos, tenazas, una rueda...!

¡Todos estos muros de piedra sangran! ¡hay sangre por todas partes!...

Dame las otras llaves.

Judith

La propuesta del título del proyecto inicia con el homónimo del cuento original. A continuación, se utilizan el azul y el rosa considerando el simbolismo que encierra el uso del color en relación con lo masculino y lo femenino en la construcción del imaginario occidental como convención arbitraria, también impulsada por el consumismo. Las fuerzas en juego aluden a la lucha de poderes que se manifiesta en la historia hacia la búsqueda de la liberación en pro de la vida por parte de la mujer, y en su valentía, que rompe las barreras de la dominación masculina y muestra la verdadera realidad tras las puertas de la psiquis. Al final, el título se refiere a la ruptura de límites, a la desobediencia, a la intuición y a la anti domesticación, como algunas de las “armas” puestas en juego por la protagonista en este aparente inofensivo cuento infantil.

El tema de investigación surge de mi interés personal, a partir de la lectura del análisis de la psicóloga Clarissa Pinkola de una de las versiones del cuento *Barba Azul* que le había contado su tía:

En Estados Unidos las mejores versiones conocidas de Barba Azul son la francesa y la alemana. Pero yo prefiero mi versión literaria en la que se mezclan la francesa y la eslava, como la que me contó mi tía Kathé (pronunciado “Cati”) que vivía en Csíbrak, cerca de Dombovar, en Hungría. Entre nuestro grupo de campesinas narradoras de cuentos, el cuento de Barba Azul empieza con una anécdota acerca de alguien que conocía a

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

alguien que había visto la horrible prueba de la muerte de Barba Azul (Pinkola, 2016, p. 58).

A manera de ilustración de las dos versiones, estos dos fragmentos de la historia:

¡Abre la séptima puerta, la última! He adivinado tu secreto, Barbazul. He adivinado lo que escondes. Manchas de sangre en tus instrumentos de tortura, sangre en tus coronas, roja la tierra de tus flores, roja la sombra de tus nubes. Ahora lo sé todo, Barbazul, sé de quién es ese llanto. Todas tus anteriores esposas tuvieron un sangriento final. ¡Ah, ahora sé que aquellas habladurías eran ciertas! (Balázs, 1998, p.7).

¡No me mientas! ¡Dime qué hiciste con la llave! -El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero, en su lugar, la agarró por el cabello-. ¡Esposa infiel! -gritó, arrojándola al suelo-. Has estado en la habitación, ¿verdad?

-Pues ahora te toca a ti, señora mía - gritó, y llevándola a rastras por el pasillo bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta.

Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas.

- ¡Ahora! - bramó (Pinkola, 2016, p.62).

Personalmente, recordaba esta historia en las adaptaciones de Perrault y de los Hermanos Grimm (Ver Figura 1), era muy pequeña, comenzaba a leer y mis padres constantemente me compraban libros de antologías de cuentos maravillosos, los muy conocidos y divulgados en Occidente a través de diversas editoriales como el que muestro a continuación (Ver Figura 2). Me encantaba fantasear con los personajes e imaginarme que yo hacía parte de esas historias, aún conservo estos dibujos de esa época en que recreaba los cuentos de castillos y princesas (Ver Figura 3).

Sin embargo, más recientemente, la había disfrutado en su versión escénica a través de la ópera de Bela Bartók *El castillo del Duque Barbazul* en las funciones que ofrece Cine Colombia como propuestas alternativas; un

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

montaje, moderno y muy atractivo, desde el punto de vista visual y musical ofrecido por el Metropolitan Opera House de New York (MET). (Ver Figura 4)

Figura 1. Barba Azul, litografía de Gustave Doré. 33 x 27 cm. Publicada por primera vez, en 1862, por Pierre-Jules Hetzel (editor), para el libro Los cuentos de Perrault, con dibujos de Gustave Doré.

Figura 2. Última página de la publicación de uno de los primeros libros de cuentos maravillosos que recibí por parte de mis padres. Se trata de la Bella Durmiente en una edición en 3D, en cartulina. Nótese la dedicatoria y la fecha.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Figura 3. Dibujo realizado por mí a la edad de 5 años.
Mi abuela paterna marcaba todas mis creaciones y las guardó celosamente durante todos estos años.

Figura 4. Ópera El Castillo del Duque
Barbazul de Bela Bartók
Nadja Michael en el MET

A grandes rasgos y con diversas variantes, la historia de Barbazul trata acerca de un personaje de la nobleza que era conocido en su comarca por seducir a las mujeres, llevarlas a su castillo y casarse con ellas. En cada estancia Barbazul guardaba un tesoro que sus esposas podían conocer, sólo se les prohibía entrar en una de ellas, pues la habitación escondía una macabra posesión, se trataba de anteriores esposas, que permanecían allí muertas o encantadas. Sin embargo, la curiosidad de cada mujer, una y otra vez las llevaba a querer abrir la habitación. Al final del cuento, según la traslación de que se tratara, ambos personajes terminaban vivos o muertos. Así, entre Barbazul y sus esposas, llaves, mucha sangre y estancias misteriosas transita esta historia.

Inicialmente, la motivación de este proyecto consistió en comparar ambas adaptaciones, teniendo en cuenta que la versión del cuento que analizaba Pinkola era mucho más sencilla, pero que, desde su punto de vista, encerraba un potencial psicológico, coherente con su experiencia de 25 años abordando la psique femenina mediante el psicoanálisis. El drama de Béla

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Bartók - Béla Balázs para la ópera, mucho más elaborado, pone en evidencia el carácter simbólico de la historia, adquiriendo gran fuerza el dualismo hombre - mujer, en ambas versiones.

Clarissa Pinkola Estés, en mi concepto, es una mujer admirable. Escritora, poeta, con estudios doctorales en interculturalidad y psicología, alguien que ha dedicado su vida a enseñar y a apoyar psicológicamente a las mujeres. Su gran aporte literario, el libro que cito en este proyecto, por el que obtuvo el Premio de Honor Abby y el premio Gradiva de la "National Association for the Advancement of Psychoanalysis". Vale destacar los reconocimientos por su trabajo dedicado a la mujer como eje transformador de la sociedad. También escribió *El jardinero fiel*, obra sobre todo conocida en su versión cinematográfica.

Estos antecedentes motivacionales comenzaron a conectarse con reflexiones sobre ciertos temas abordados en la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía¹ acerca de los dualismos, y también alrededor de los enfoques teóricos propuestos por el pensamiento complejo y los estudios de género.

El ser musicóloga, aporta al interés personal por los temas interdisciplinarios. Música, arte, literatura, política, educación, sociedad, entre otros intereses, se ubican en el centro de este tipo de estudios. Debemos considerar que la musicología es simultáneamente una actividad académica (científica y/o humanística), una práctica musical en sí misma y expresa una compleja articulación de relaciones, teorías, producciones sonoro-simbólicas, experiencias subjetivas, así como un vasto campo de relaciones sociales en el seno de una cultura determinada. De este modo, la actividad musicológica, al describir algún aspecto de este complejo tejido, termina por intervenir, de un modo u otro, en la misma realidad sociocultural que vive y estudia. En este

¹ "Los retos de la paz, el desarrollo y la ciudadanía están hoy en el centro de las preocupaciones de los Estados y de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Esta Maestría plantea la necesaria interrelación entre estos tres conceptos". En <http://www.uniminuto.edu/documents/1242125/6219398/Folleto+Maestri%CC%81a+en+Paz.pdf/9fee01bc-2d95-409a-b193-d9d259fc8c52>

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

sentido, la o él musicólogo debe concebirse como un agente social que colabora activamente en la transformación de su entorno.

Así, el proyecto de investigación que propongo es un intento por iluminar, con las rigurosas herramientas de la investigación que aportan las ciencias sociales y el eficaz simbolismo del arte, una zona de sombras que resulta particularmente atractiva: el dualismo masculino femenino como imaginario atávico y percepción dualista de la realidad en la cultura patriarcal (Martínez, 2015), que ha estado presente en la historia de la humanidad y se ha expresado en diversos ámbitos de la vida y de las culturas. Todo ello, a través de un cuento que se constituye en una poderosa herramienta para el análisis y la comprensión de este supuesto desde un enfoque interdisciplinar.

Como una propuesta que se enmarca en la Línea de Paz y Noviolencia que propone la Maestría, y en su proyecto macro, en el tema sobre la construcción y deconstrucción de la percepción dualista de la realidad en la cultura patriarcal, consideramos que el proyecto se sitúa metodológicamente en la investigación social interpretativa, con un enfoque dirigido al análisis de narrativas.

De una manera creativa, quise enunciar cada capítulo usando la metáfora de las puertas que se abren y develan cada secreto, como en el cuento. Como veremos más adelante, en el cuento de Barbazul las puertas del castillo son símbolos que están constantemente presentes (Ver Anexos 1 y 2: Libreto de la ópera por Bartók y Balázs y versión del cuento a cargo de Pinkola).

Capítulo 2. Se abre la segunda puerta, la armería. Justificación.

El potencial de la narración de la historia y sus desenlaces posibles (ya presentes en ambas versiones del cuento), posibilita el análisis propuesto y arroja interesantes conclusiones, incluyendo una serie de prospectivas viables desde lo conceptual y especulativo hacia la práctica.

Por ello, desde el primer semestre de la Maestría me propuse desarrollar un trabajo de investigación interdisciplinar, pues considero que, los proyectos que tienen en cuenta puntos de vista y análisis desde distintos ámbitos del conocimiento, enriquecen las diversas miradas y contribuyen a los avances en la edificación de una cultura de paz, a partir de la comprensión de los contextos políticos y socio culturales de Colombia, Nuestra América y el Mundo.

En palabras de Carlos Eduardo², el grupo de investigación ha venido investigando y publicando profundas reflexiones en torno a los temas que lo convocan. En concreto, el tema de la paz lo ha trabajado principalmente desde la perspectiva de la Noviolencia y la necesidad de transitar hacia transformaciones culturales que deslegitimen todo tipo de violencias, no sólo directas, sino también culturales y estructurales.

En este sentido, este proyecto busca acercarse a las rutas a través de las cuales la cultura transmite e interioriza en los imaginarios y prácticas culturales dualistas de la realidad. Asimismo, pretende comprender las maneras como se están estableciendo fugas creativas a dichos imaginarios y prácticas, producto de las evidentes crisis de la misma. (Macro Proyecto-Dualismos de la Maestría, s.f.)

Coherente con el objetivo general del macro proyecto -que plantea el análisis de los imaginarios y las prácticas culturales a través de las cuales se interioriza y se legitima socialmente la lógica dualista de la realidad, basada en la división bien/mal, masculino/femenino, amigo/enemigo, humanidad/naturaleza que constituyen la cultura patriarcal; así como las rupturas que se están dando en dichos imaginarios y prácticas, y que constituyen líneas de fuga-, y las dimensiones de análisis y estrategias sobre

² Carlos Eduardo Martínez Hincapié es el Director de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de UNIMINUTO. Doctor en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, España.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

las cuales se deconstruyen los dualismos, se ubica mi propuesta, al tener en cuenta los siguientes conceptos clave:

-Imaginarios culturales sobre el dualismo mujer-hombre en dos contextos sociales y culturales diferentes, teniendo en cuenta los entornos originales de creación, su actualidad y prospectiva.

-Narrativas que validan, legitiman y promueven estereotipos, ejemplificando este dualismo en dos contextos socio-culturales particulares.

-Significados y símbolos en torno al cuento maravilloso en sus dos versiones producto del análisis interpretativo, que afianzan este dualismo e influyen en las ideas, comportamientos y maneras de percibir la relación hombre-mujer.

El macro proyecto resume estos conceptos en: (1) Imaginarios culturales, (2) Signos, símbolos, ritos y mitos, (3) Sujetos, (4) Contextos, (4) Formas de legitimación. También presenta estrategias sobre las cuales se deconstruyen dualismos, tales como: formas de resistencias o de continuidad, y cambios y transformaciones de este dualismo.

Como veremos en el desarrollo de este proyecto, estos planteamientos expuestos por el macro proyecto antes enunciado, de una u otra forma están presentes en mi proyecto de investigación.

Capítulo 3. Encuentra un tesoro en la tercera puerta. Objetivos.

Objetivos

General

Examinar desde una perspectiva interdisciplinar dos versiones del cuento *Barba Azul* en las adaptaciones de Pinkola y Bartók-Balázs, entrecruzando categorías que evidencien los estereotipos femenino-masculino y sus rasgos característicos presentes en ambas creaciones, desde el análisis de narrativas.

Específicos

- Comparar las dos versiones del cuento según los textos sugeridos por Pinkola y Bartók-Balázs en los géneros cuento literario y libreto operístico, comprendiendo enfoques de sus creadores desde los ámbitos particulares de creación con una visión contextual.
- Interpretar el contenido escrito de las dos versiones del cuento, identificando sentidos y significaciones, en busca de las formas de representación de los estereotipos femenino-masculino.
- Caracterizar los símbolos, tanto convergentes como divergentes, que emergen de las narrativas de ambas obras y ejemplifican estos estereotipos.

Capítulo 4. El jardín secreto de Barba Azul florece en la cuarta puerta.

4.1 Antecedentes a la situación problemática. Transitando por los entornos creativos del cuento en ambas versiones, desde los contextos sociales, artísticos y culturales. Formulación del problema en contexto.

Cuando en 1911 el compositor húngaro Béla Bartók compuso la ópera en un acto *El castillo del Duque Barbazul* sobre un texto de Béla Balázs, no sospechaba que en el Siglo XXI, en Colombia, después de lecturas entrecruzadas sobre temas de la Noviolencia y el psicoanálisis, y de una reflexión personal desde la musicología, surgía en mí la inquietud de reflexionar sobre los estereotipos de lo masculino y lo femenino, como formas de percibir la realidad y legitimar las violencias de género, también en relación con otros dualismos, como los son humanidad - naturaleza, fortaleza - fragilidad, y el bien - mal, entre otras dualidades propuestas por Martínez (2015).

Los autores Bartók-Balázs, aprovechando el ángulo psicológico del cuento, interpretaron el texto y lo desarrollaron en la partitura a través de un complejo discurso musical expresionista, simbólico, cargado de aquel dramatismo y angustia que sólo la música es capaz de recrear. La historia narrada se entreteje a partir de los personajes de Judith y Barbazul,

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

encerrados en un mundo oscuro, donde lo objetivo y subjetivo, lo racional y el inconsciente juegan entre voces e instrumentos musicales, logrando momentos de gran tensión sonora. En el drama de Béla Balázs para la ópera, adquiere gran fuerza el estereotipo de lo femenino y lo masculino en un sentido romántico, pues en 1918, año en que se estrenó la obra en Budapest, los enfoques actuales de género aún distaban de ser un tema presente en la ópera, con las connotaciones sociales o políticas que se derivan de estudios contemporáneos.

El libreto de Béla Balázs [Ver Anexo 1] está influenciado por dos tradiciones literarias. La primera tradición, de origen francés, parte del famoso cuento Barbebleue (1697) de Charles Perrault que culmina en *Ariane et Barbe-Bleue* (1902) del simbolista Maurice Maeterlink, o más exactamente en la ópera homónima (1907) de Paul Dukas, que, según Heinrich Lindlar, Balázs presenció en su estreno parisino de 1907. La segunda tradición es propiamente húngara y se remonta a una balada titulada *Anna Molnár*, que narra la historia de un personaje legendario similar al duque Barba Azul (García N., 2008, s.f.)

Con este enfoque, en el libro publicado en 1999 por la editorial New York Oxford bajo el título *Inside Bluebard's Castle. Music and drama in Béla Bartók's Opera*, del autor Carl S. Leafstedt, producto de una investigación profunda sobre el tema, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo influyeron los contextos de Hungría y del mundo en la creación e importancia de la ópera, para situarla como punto de partida de la naciente ópera moderna húngara y cómo esto se expresa en la relación música-drama? El libro está dividido en tres partes que abordan: la importancia del compositor como creador de la ópera moderna húngara, el análisis de la música y el drama, y un estudio contextual de la obra. Este estudio musicológico contextual presenta el análisis de la ópera a través de la relación entre la música y el drama. El libro, además, brinda información de primera mano de Bartók-Balázs.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Carl S. Leafstedt, en su libro, nos revela información interesante en torno a la figura de Judith y sus diversos significados en la época en que Bartók-Balázs crearon la ópera. Resumiendo, encontramos que en los inicios del siglo XX, el back ground representacional de las figuras de Judith y Salomé, en gran medida estuvo vinculado a las historias bíblicas teñidas de venganza, pero también de erotismo, actitudes reflejadas en algunas obras de arte, tal como lo ilustra la famosa pintura de Klimt. Opuesta a esta visión, los autores de la ópera se propusieron presentar la tensión sexual de una manera más sugestiva y moderada, expresando que el amor emocional es más fuerte que el deseo físico; “Judith es una mujer formidable, capaz de articular una misión y manipular un hombre para lograr su objetivo, incluso si es destruida en el proceso” (1999, p.198) Si recuerdan la historia de Barbazul recreada en la ópera, Judith amorosamente junto al protagonista, recorre todo el castillo y va conociendo cada una de las estancias hasta que finalmente termina encerrada en la última habitación.

Considerando que, la ópera de estos autores fue estrenada iniciando el siglo XX, es evidente que, por estos años, aún se escuchaban ecos decimonónicos, llegados a Hungría desde Alemania y Francia, dos países, que, por razones políticas y culturales ejercerían una notable influencia en las producciones artísticas húngaras. Por tal razón, la manera de abordar lo femenino y lo masculino a través de los dos personajes de la obra, necesariamente se conecta con la histórica hegemonía occidental del rol masculino y el papel de la mujer en el arte y la cultura de la Europa de aquella época.

Por su parte, la narrativa y el punto de vista, que desde el psicoanálisis expone Clarissa Pinkola sobre este cuento, devela en sus propias palabras al depredador natural, así como la crueldad y el engaño que encarna el personaje masculino, mientras retrata todo el horror, el miedo, la ingenuidad y la fragilidad de los personajes femeninos (esposa y hermanas). Desde el punto de vista psicológico, la autora lo explica así: “El problema que plantea el cuento de Barba Azul consiste en que, en lugar de conferir poder a la luz de las jóvenes fuerzas de la psique, el protagonista rebosa de odio y desea

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

matar las luces de la psique” (Pinkola, 2016, p.66). Pinkola nos narra una de las versiones del cuento *Barba Azul* (ver anexo 2) que le había contado su tía, y agrega: “El período en el que ella (su tía) y otras mujeres húngaras, francesas y belgas fueron confinadas en un campo de trabajos forzados durante la Segunda Guerra Mundial configura la versión que yo cuento” (Pinkola, 2016, p. 666).

Uno de los textos base para el análisis de narrativa lo constituye el libro *Mujeres que corren con los lobos. En toda mujer hay fuerzas poderosas pendientes de descubrir* de Clarissa Pinkola Estés (2016), no sólo porque allí se ubica una de las versiones del cuento de Barbazul que será analizada, sino también porque su objeto de estudio lo constituye la psiquis femenina en relación con la masculina, su naturaleza y arquetipos, y el valor de las narraciones como reconstituyentes del instinto vital natural de las mujeres. Este libro es un texto clásico para la comprensión de la psiquis femenina, destacando el valor simbólico y sanador del arte. Aun cuando en mi análisis de la narrativa del cuento busco identificar los estereotipos de lo femenino y masculino con un enfoque social, el aporte junguiano, desde el psicoanálisis, enriquece el diálogo interdisciplinar y los diversos hallazgos y puntos de vista. El aporte de Pinkola resulta del análisis psicológico de la versión literaria francesa y eslava del cuento *Barba Azul* que le contó su tía. Según la autora, la historia encierra un potencial para valorar la psiquis femenina y su relación con la psiquis masculina a través de fenómenos psicológicos arquetípicos.

En relación con la línea de Pinkola, el artículo *La manzana de Eva y la llave de Barba Azul: reflexiones psicocríticas*, de Sonia Santos Vila, publicado en 2004, presenta un análisis psicocrítico de las figuras femeninas de Eva y Judith. El problema que plantea es: ¿Cuáles son las relaciones entre las figuras femeninas de Eva (Génesis) y Judith (Barbazul) desde el referente de Clarissa Pinkola, al abordar psicocríticamente un arquetipo junguiano? Este

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

estudio comparativo aporta a la comprensión de los arquetipos psicológicos³ a través de las dos figuras femeninas con un enfoque cultural e identitario.

Otro texto en esta misma línea, lo constituye la propuesta de David Pujante, publicada como un capítulo de libro. El título de la investigación: *La ópera: espectáculo y texto literario. El castillo de Barbazul, de Béla Balázs y Béla Bartók, y Ariadna en Naxos, de Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss* (2012). Se trata de una indagación sobre los rasgos que caracterizan la relación entre la literatura y la ópera de Bartók-Balázs, y una aproximación a la relación texto música en la ópera como espectáculo y la relación entre sexos, así como lo moderno y la destructiva relación pasional entre hombre y mujer en el arte; resulta interesante para mi investigación el acercamiento al análisis simbólico y al dualismo femenino-masculino en Barbazul.

En *El cuento infantil como herramienta socializadora de género* (2013), Esther Ros García elabora un inventario de estereotipos asociados al género y un cuestionario de estereotipos femeninos y masculinos. En las conclusiones del artículo se pone de manifiesto la efectividad del cuento como herramienta a través de la cual son transmitidos los roles de género y su valoración social, con la finalidad de conformar seres sociales que respondan a las expectativas del medio en el que van a vivir. La autora plantea que, leer, escuchar y escribir cuentos son mediaciones educativas que orientan la manera de integrarse en la comunidad humana. El trabajo que se ofrece en estas páginas es el fruto de un estudio que ha analizado la transmisión de los estereotipos de género en el cuento infantil.

Las jerarquías sociales, el patriarcalismo, los estereotipos de género y el androcentrismo se han asentado en las sociedades a través de la historia de la humanidad, enraizadas en las diversas culturas y visiones acerca de las

³ En psicología analítica los arquetipos expresan la relación entre el individuo, el colectivo y la cultura y se expresan a través de patrones de comportamiento derivados de estructuras mentales. Según la escuela junguiana es la manera en que el inconsciente afecta nuestros pensamientos y acciones. Jung propuso eventos, motivos y figuras arquetípicas como la iniciación, la creación y el héroe, respectivamente. El arte, los mitos, los cuentos y los sueños han recreado los arquetipos psicológicos en sus creaciones.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

creencias y religiones, la naturaleza misma del cuerpo humano y las leyes, regulando y legitimando discursos y prácticas discriminatorias, y hasta criminales hacia la mujer y hacia la diversidad de género. Estereotipos de género que se han construido como creencias alrededor de los roles que deben cumplir hombres y mujeres en la sociedad. En el siguiente apartado se presentan unos desarrollos en torno a los estereotipos femenino-masculino y la cultura patriarcal.

Edward Said, en *Orientalismo* (2008) nos llama la atención acerca de la necesidad de replantearse el complejo problema del poder en el conocimiento, y, refiriéndose a la literatura, plantea la importancia de estudiar las relaciones entre la sociedad, la historia y la textualidad, y su conexión con la ideología, la política y la lógica del poder. Cito textualmente:

El lector que no sea un especialista encontrará en este estudio temas que siempre llaman la atención, todos ellos relacionados no solo con la manera en que Occidente concibe y trata lo Otro. (...) Finalmente, para los lectores del llamado Tercer Mundo, este estudio pretende ser un paso hacia el mundo no occidental, como la *fuerza* del discurso cultural occidental (p.50)

Al sustentar su tesis expresa con vehemencia: *“El nexo entre conocimiento y poder que crea “al oriental” (podía leerse, al latinoamericano) y que en cierto sentido lo elimina como ser humano para mí no es una cuestión exclusivamente académica, es una cuestión intelectual de una importancia evidente.”* Y da a entender más adelante que, ni la literatura, ni la cultura, son inocentes política e históricamente. (p.53) De ahí se desprenden las relaciones de poder y la construcción del Otro a partir de la literatura. Creo que, en este proyecto, se evidencia lo propuesto por Said. La colonialidad posee alcances psicológicos de dominación de una cultura sobre otra, y en el caso Latinoamericano son siglos de dominación.

El recorrido por los autores referentes, muestra las posibilidades del tema elegido para desarrollar una investigación interdisciplinaria, puesta las ciencias sociales en el intersticio de diversos saberes, como dice Foucault

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

(1993). García (2011), a su vez, llama la atención sobre la necesidad de incluir marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos compartidos. Es en este sentido que, en la intersección de las ciencias sociales (análisis de narrativas), el arte y la literatura (ópera y cuento), el análisis junguiano de los arquetipos psicológicos propuesto por Pinkola y la concepción creativa de Bartók-Balázs, la problemática del proyecto pretende responder el siguiente interrogante:

¿Cuáles son las categorías que evidencian los estereotipos femenino-masculino y sus rasgos característicos en las dos versiones del cuento *Barba Azul* en las adaptaciones de Pinkola y Bartók-Balázs, desde una perspectiva interdisciplinar?

Capítulo 5. La quinta puerta, paisaje en un hermoso país. Marco referencial y teórico.

5.1 Reflexiones en torno a los estereotipos femenino-masculino y la cultura patriarcal.

Una aproximación inicial al tema de este estudio se enfoca en el análisis de estereotipos dualistas a través de las visiones de las psiquis femenina y masculina, desde el concepto junguiano de los arquetipos expuesto por Pinkola, como expresión del control patriarcal y la colonialidad del ser en el cuento *Barba Azul*, en las versiones de libreto para una ópera, en un género musical, y cuento tradicional, en la narrativa oral.

La colonización, expresada en diversas formas de subordinación y dominación, se ha evidenciado con gran fuerza en el ámbito del género; la idea de manejar el cuerpo y la psiquis como una forma de colonizar, se ha puesto de manifiesto en las historias contadas, como formas legitimadas por la literatura occidental y el mundo moderno.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

En las épocas en que fueron recreadas estas historias, el enfoque de género aún no existía, por lo que, visto a la luz de estudios posteriores, la distinción sólo aludiría a las diferencias sexuales, unidas a la corporeidad y la emocionalidad, con rasgos psicológicos que determinan el ser hombre o mujer, en un contexto social que, al seguir patrones definen ciertos modelos culturales. En la contemporaneidad varias autoras aportan algunas ideas:

De Barbieri (2013), citando a Rubin y Gildemeister (1989), define que, el enfoque del género como identidad individual o sexual (...) agrega carácter relacional, es decir, la conformación de una (mujer) frente al otro (varón), como juegos de espejos que se reacomodan en sucesivos momentos. De este modo, el género son los sentimientos, actitudes, representaciones subjetivas y autorepresentación del sujeto sobre sí mismo y el/ la otra. (2013, p.12)

En cuanto a la construcción social, la misma autora afirma que “referentes de la sexuación se encuentran en las dimensiones más amplias, en las religiones (diosas y dioses, fuerzas femeninas y masculinas, héroes y heroínas) y las ideas más básicas sobre el mundo;” (2013, p.17). Esta idea, se evidencia muy claramente en esta historia contada a través de la música y la literatura oral. Y más adelante agrega: “el género ordena la sexualidad, es decir, el intercambio erótico y la posibilidad de acceso sexual.” (2013, p.18) La relación Judith-Esposa-Barbazul se mueve en este intercambio, incluso cuando no es explícito en la representación dramática. Pareciera que lo psicológico no se relaciona con lo colonial, sin embargo, tanto en el hombre como en la mujer, la psiquis subyace a los comportamientos y sus relaciones se expresan en términos de colonialidad del ser.

Espinosa (2014) en la Introducción del texto *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*, se refiere a Lugones, quién considera que, “en el significado mismo del género están inscritos tanto la idea de un dimorfismo sexual o biológico (la dicotomía hombre-mujer), como el heterosexualismo y la distribución patriarcal del poder.” (p.30)

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

En su libro *De nuevo la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones culturales*, Martínez plantea que, a partir de la cultura sedentaria “la fuerza física pasó a ser la característica individual y social más importante” (p.42). Esta fuerza física asociada a lo masculino se ha legitimado en la cultura patriarcal y así la vemos expuesta y desarrollada en la historia de *Barba Azul*. La supremacía del poder masculino en el juego de roles, tan presente en este tipo de cuentos, exalta el lado posesivo de la dependencia de la mujer hacia el hombre que implica una obediencia hacia este último, propia de la lógica dualista basada en una relación de dominación. Carlos Eduardo (2015) expresa: “Ellos sólo pueden ser fuertes, ellas frágiles; con esto la complejidad del ser humano se desdibuja por los roles que se definen y se reparten socialmente. Es importante resaltar que ello no fue una decisión de poder, sino una opción de sobrevivencia (...). (p. 43).

Pinkola y Carlos Eduardo coinciden en centralizar la protección de la vida en el marco de la cultura, como parte de esa paradoja entre la inmanencia y la trascendencia; mitos, imaginarios atávicos, arquetipos de la naturaleza salvaje e intuitiva de la mujer que, en este caso, hacen parte de la fuerza vital que también atraviesa la muerte.

Según Pinkola, en la historia de *Barba Azul*, las puertas aparecen como barreras psíquicas que inmovilizan la naturaleza instintiva femenina y le otorgan poder a la psique masculina. Presencia de la ingenuidad, la dominación, el poder, la violencia y finalmente, el uso de las llaves como símbolo que permite acceder a la mente y al conocimiento, una lucha de la mujer por la vida al filo del abismo de la muerte.

Taberner (1999), citada por Márquez (2017) plantea que, “la mayor parte de las sociedades conocidas han sido patriarcales, dando preeminencia al varón en el reparto de papeles y posiciones. En casi todas ellas se ha legitimado esa diferencia argumentando ideológicamente que es natural; o que así ha sido dispuesto en el orden divino”. (p.12)

Sin embargo, lo masculino y lo femenino como dualismos opuestos no son universales, Cumes (2014), citada por Espinosa (2017), expresa:

[...] en el Popol Wuj predomina la noción de “winaq” que en castellano se traduciría como persona o gente sin atribución de género. “Quien no se define como mujer u hombre, sigue siendo winaq por lo tanto parece ser una representación del ser persona asentada en una idea mucho más plural de la existencia”, nos dice. En segundo lugar, observa que en el mito de origen maya hay una idea de pares interrelacionados, deidades femeninas y masculinas, ambas con capacidad de acción y con la misma relevancia en la creación del universo y de los seres de carne y hueso. Aparecen de forma clara las ideas de dualidad, complementariedad y equilibrio en todas las relaciones y en la vida general. (p.158)

Los estudios de género, en una dirección, afrontan psicocríticamente arquetipos jungianos a partir de personajes femeninos desde el modelo expuesto por Clarissa Pinkola, o realizan el análisis psicológico de distintas versiones literarias, de sí mismas o en comparación. Por ejemplo, según el punto de vista de Pinkola, la historia de Barbazul encierra un potencial desde el psicoanálisis para valorar la psiquis femenina y su relación con la psiquis masculina, como fenómenos psicológicos arquetípicos.

Por su parte, Amy Kaminsky en *Los usos feministas de Barba Azul*, artículo publicado por la Editorial Göteborg University, Faculty of Arts en 1998, aborda la sexualidad en la narrativa y la validez del cuento en la literatura contemporánea, aportando elementos de análisis a partir de la comparación entre varias obras de la actualidad que se inspiran en la historia. La pregunta que se hace su autora es: ¿Cuáles son los usos feministas del cuento como reproducción de la cultura, y sus variaciones a través de varias obras? Los resultados: la interpretación actualizada de los relatos con una postura feminista, analizados desde sus personajes, y desde los elementos simbólicos y psicológicos.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

En torno a las construcciones culturales, relacionado con el motivo literario de Barba Azul, Fermín Ezpeleta Aguilar en su artículo "*Barba Azul*": *de Perrault a Wenceslao Fernández Flórez* del año 2012, se pregunta acerca del valor educativo del tema a partir de conexiones temáticas y estructurales con la obra de Wenceslao Fernández Flórez. Indaga en lo mítico, lo real y el valor educativo del tema. Examina la reescritura desde el cuento popular, analizando intertextualidades, y según el mismo autor, en este artículo se pone de manifiesto la amalgama de datos de la historia real y de elementos míticos con los que se conforma el motivo literario de Barba Azul a lo largo del tiempo.

En el libro *De nuevo la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones culturales* de Carlos Eduardo Martínez, se examina el patriarcalismo y el dualismo femenino-masculino propios de las culturas hegemónicas, y las transformaciones de esas lógicas, así como la deconstrucción de este dualismo como reflexión y como nuevos caminos de acción para el cambio. Un capítulo importante del libro expone los nuevos movimientos feministas, como parte de las culturas emergentes. ¿Cuáles han sido los cambios fundamentales en los imaginarios culturales en la historia de la humanidad, ¿cómo influyen en la continuidad de la vida, y cuáles alternativas culturales construyen los movimientos sociales desde la cultura emergente de la noviolencia?, son algunos de los interrogantes que desarrolla el autor. En el tema particular que nos ocupa, el estudio de Carlos Eduardo Martínez sobre el patriarcalismo y el dualismo femenino-masculino, propios de las culturas hegemónicas, propone la transformación de esas lógicas. La deconstrucción de este dualismo nos hace reflexionar y abre caminos de acción para el cambio, aportando a los estudios sobre los nuevos movimientos feministas que hacen parte de las culturas emergentes.

Desde el punto de vista musicológico, y tomando como punto de partida para el análisis *El castillo del Duque Barbazul* de Béla Balázs y Béla Bartók, las investigaciones consultadas se centran en la ópera, como el más complejo espectáculo teatral que existe en Occidente, y que ha servido durante el siglo xx para representar los temas más profundos del imaginario

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

humano, constituyéndose en un marco de interés para la teoría literaria y los estudios de género. Lejos de infravalorar el texto y potenciar el resto de los elementos del espectáculo, la ópera del siglo pasado sitúa el texto al mismo nivel que la música e incluso introduce reflexiones teórico-dramáticas.

5. 2 En la encrucijada del análisis de narrativas y el potencial de la metáfora.

Edgar Morin, en su libro *Introducción al pensamiento complejo*, publicado en 2001 por la editorial Gedisa, plantea un nuevo paradigma que articula diversos saberes, conectando campos del conocimiento y conceptos en un tejido complejo e interdisciplinar; se propone como nueva opción que parte de una toma de conciencia al organizar el conocimiento, con un valor práctico importante. De este texto retomo su enfoque epistemológico, en el sentido de que, la complejidad como macro concepto, considera las múltiples interacciones.

Del pensamiento complejo, me son especialmente útiles el principio sistémico polirrelacional de lo uno y lo múltiple, atendiendo a las interacciones y a las diversidades en torno a lo humano, y el concepto de multidimensionalidad, que nos permite ubicar al ser humano en distintos ámbitos en los cuales actúa e interactúa como ser físico, cognitivo, afectivo, social, espiritual y creativo. El poder del cuento maravilloso en sus dos versiones nos introduce en un campo complexus que invita a la reflexión, al pensamiento crítico y creativo, y al diálogo entre diversas disciplinas.

La complejidad latente en el tema como macro concepto relaciona lo empírico, lo racional y lógico, pero también lo subjetivo, lo incierto, lo aleatorio y considera las múltiples interacciones.

El lenguaje metafórico, propio del arte y la literatura, se proyecta a través de una dimensión poética que se enmarca en un contexto cultural

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

específico. ¿Cómo es que el mundo sensible y el ámbito de los sentidos expresan las acciones dominantes de determinada cultura? Creemos que todo ello emerge en las narrativas. La rigurosidad investigativa de las ciencias sociales aporta en el análisis hermenéutico como base epistemológica, expresado a través de la interpretación de formas simbólicas. Atendiendo a que el resultado de la interacción subjetiva se ubica en un contexto histórico cultural específico, el enfoque teórico que subyace a mi estrategia metodológica se enfoca en el análisis de narrativas.

Ricoeur (1969), citado por González (s.f.), expresa que:

No existe elocución simbólica o poética que en todas las culturas no suscite un movimiento de interpretación. Lo que puede haber de raciocinio germinal e incluso incoherente en el símbolo se organiza en raciocinio coherente a través de la hermenéutica. En este sentido, la hermenéutica moderna prolonga y amplía las interpretaciones espontáneas que los símbolos estimularon en todos los tiempos. (p.12)

En el cuento de Pinkola, no sólo la tradición oral encierra una simbología. También la literatura, considerando la influencia que ejerció la corriente simbolista en la historia contada por Bartók-Balázs, aporta nuevos matices a la narrativa.

Los cuatro principios de distanciamiento aplicado al análisis de las narrativas significarían: 1) la transcripción misma y el significado de la palabra dicha; 2) lo que se ha dicho; 3) el significado de las narrativas más allá de su intento original como el intento original del autor; y 4) el nuevo significado interpretado de la narrativa. El círculo hermenéutico se mueve hacia adelante y hacia atrás, empezando en el presente. (Escalante, 2013, p.8)

Por su parte, la socióloga chilena Oriana Bernasconi Ramírez en su artículo *Aproximación narrativa al estudio de fenómenos sociales: principales líneas de desarrollo* (2011), citando a varios autores,

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Primero, reconoce que una forma básica a través de la cual los seres humanos otorgan sentido a sus experiencias es pensándolas como historias o relatos. Segundo, constata que la práctica de contar historias (o la narrativización) constituye una forma de comunicación humana fundamental. (p.14)

Desde allí, el presente proyecto entiende el análisis de narrativas a partir del examen literario en sus dos versiones y, a la vez, plantea un enfoque hermenéutico, una vez que trata de interpretar unos textos que surgieron en momentos históricos, sociales y culturales diferentes y distantes en el tiempo, proyectando esa interpretación a la actualidad en el marco de los estudios sobre feminismos.

¿Cómo incide el lenguaje, cotidiano o metafórico, y la forma de comunicación, oral o escénica? ¿Cómo se expresan las relaciones de poder en el dualismo femenino-masculino a través de esos lenguajes y formas de comunicación? ¿En el momento del performance existe una distinción entre la realidad y la ficción?

Y Bernasconi (2011) concluye su texto con esta afirmación:

Más aún, debemos considerar que parte de los relatos que circulan por nuestras sociedades alimentan relaciones coercitivas e injustas, sirven a la reproducción de situaciones de exclusión y asimilación, imponen visiones particulares de ver el mundo e interactuar y perpetúan definiciones particulares de lo normal, lo bueno y lo posible, dificultando la capacidad de imaginar mejores alternativas de vida. (...) Sea del lado de la liberación o de la coerción o, como sucede la mayoría de las veces, un poco desde cada uno, las narrativas dan cuenta de las intenciones y objetivos que orientan a los seres humanos y que organizan la vida en común. (p.31)

En ese camino de sentidos y sinsentidos, de lo simbólico y lo metafórico es que este proyecto intenta aproximarse a la interpretación del cuento Barbazul, considerando lo social en el ámbito del enfoque de género.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Por ser el centro de esta investigación un tema literario y artístico en el terreno de lo social, he indagado en diversas fuentes acerca de lo metafórico y del análisis de narrativas, tratando de encontrar relaciones posibles sobre la base de la dialógica y la complementariedad. Aquí me interesa evidenciar la conexión entre la dialéctica y el pensamiento complejo, para mí vital en el enfoque sistémico de interacciones. Este enfoque epistemológico, y a la vez metodológico, constituye la base de todo lo que estudio y analizo; desde ese lugar encauzo mis clases y ha sido de gran utilidad para estructurar mi pensamiento.

Un libro muy valioso que me ha acompañado durante mi carrera profesional, lo es: *Lecciones de Estética Marxista Leninista* de Moisei Kagan⁴. El filósofo ruso realiza un vasto recorrido por la Estética profundizando en el análisis de aspectos centrales de esta ciencia. A instancias de este trabajo retomé la lectura de varios acápites tratando de encontrar ideas para vincularlas a este marco.

Parto de algo muy obvio en este trabajo, la influencia de las relaciones sociales dominantes en la creación y formas de percepción de los cuentos e historias contadas, ya sea por tradición oral o como forma de arte. En este sentido, el aporte de Kagan (1984) gira en torno a la orientación valorativa implícita en el arte, como aquella que se manifiesta en un determinado sistema de valores que se transmite y subyace a unas ideologías, y pasa a formar parte de la experiencia vital. (p. 235) Lo que se valora y legitima hace parte de la conciencia individual y colectiva y se constituye en una forma de dominación. De ahí que el valor estético es algo que va más allá de nuestro control, no en balde el arte y la literatura, y más recientemente las industrias culturales y de entretenimiento, han capitalizado los temas presentes en los cuentos maravillosos, de hadas o fantásticos.

Uno de los atributos artísticos, si no el más importante, es el uso de la metáfora, el símbolo, y lo que se conoce como pensamiento figurativo, que

⁴ Este libro de 717 páginas fue publicado por la Editorial Arte y Literatura, en la Ciudad de la Habana, en 1984.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

recoge la Estética desde el paleolítico superior, con la aparición de las primeras expresiones artísticas. La idea de hiperbolizar la realidad a través de la creación de imágenes imposibles y maravillosas es la que le imprime al cuento sentidos diversos en sus interpretaciones. La invención, la irrealidad y la ilusión hacen parte de estas significaciones.

Las representaciones artístico figurativas tienen un poder de persuasión increíbles y muy fácilmente se convierten en modelos socialmente válidos, con un trasfondo sensible importante. Estas creaciones, aunque muy imaginativas, en gran medida se acercan a la realidad en un isomorfismo que atrapa e incide en las costumbres, conductas y modos de pensar, percepción del mundo y cosmovisiones.

Las ideas se implantan en valores porque expresan intereses, manifestándose como sueños (imaginación creadora) que orientan el quehacer. Los cuentos ayudan a crear un sistema de representaciones (ideas, principios, estimaciones, modos de acción), que se ve reflejado fuertemente en la multiplicidad de mediaciones y actúan en lo asociativo, lo contemplativo y lo emocional. Las representaciones de valor no sólo reflejan determinada realidad, sino que además guían las acciones hacia la conformación de unos ideales de modelos de vida, es decir, tienen un carácter práctico.

El proceso de percepción absorbe toda la individualidad-subjetiva-colectividad-intersubjetiva y se construye como un evento de percepción interpretativo-asociativo. Esta dinámica abarca las experiencias de vida vistas a partir del arte, y, además, suele compararse y comprobarse a través de las experiencias de la vida misma. Es así que incide en la concepción del mundo, intereses, necesidades, ideales, anhelos, deseos, sistema de valoración, actitudes y motivaciones.

La imagen que presento a continuación ilustra esquemáticamente las relaciones entre los autores y los enfoques epistemológico y metodológico, en una perspectiva interdisciplinar:

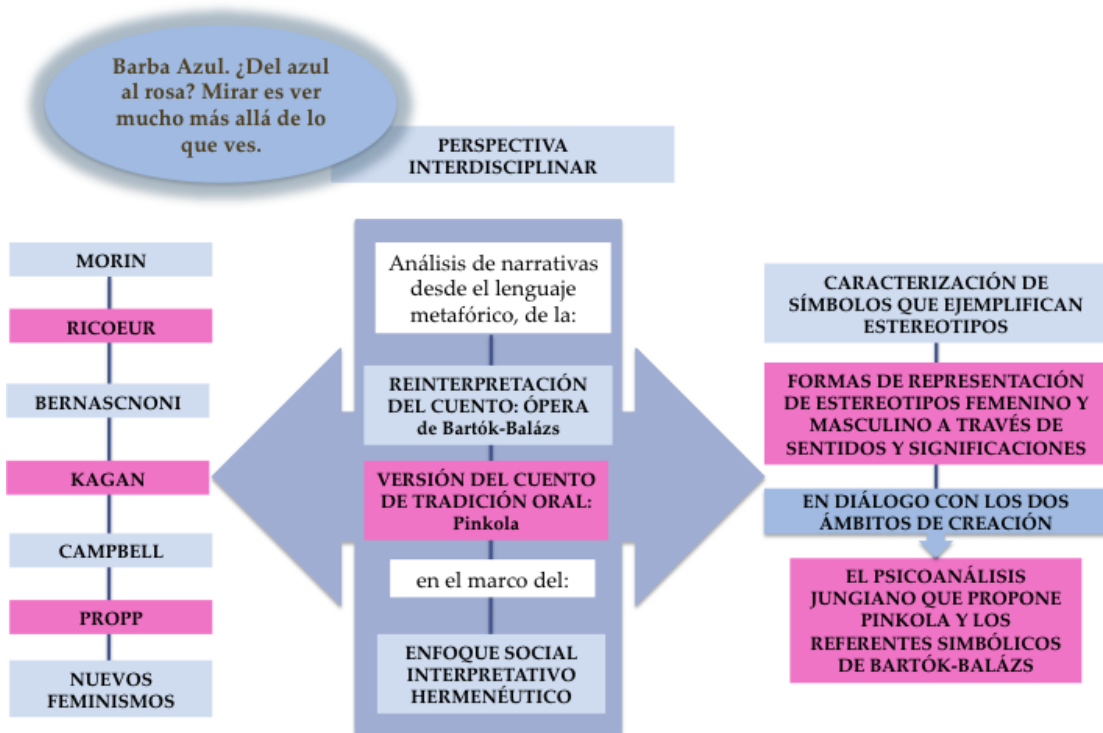

Figura 5. Mapa conceptual.

Capítulo 6. En la sexta puerta, un lago de lágrimas. Diseño metodológico.

6.1 Enfoque de la investigación y estrategias metodológicas.

En el enfoque metodológico propuesto se destaca el sentido hermenéutico como base epistemológica, expresado a través de la interpretación de formas simbólicas. Atendiendo a que el resultado de la interacción subjetiva se ubica en un contexto histórico cultural específico, mi estrategia metodológica se enfoca en el análisis de narrativas. El potencial de la narración de la historia y sus desenlaces posibles (ya presentes en ambas versiones del cuento), posibilita el análisis propuesto y arroja interesantes conclusiones, incluyendo una serie de perspectivas viables desde lo conceptual y especulativo hacia la práctica.

La perspectiva interpretativa “está entendida como el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido (...) así mismo se le etiqueta de ideográfico, en cuanto tiende a centrar la atención en la descripción de casos específicos, examinados a profundidad.” (2008, Losada y Casas, p. 52). De esta manera, debe hacerse una lectura de las narrativas elaborando un análisis sobre las intenciones e intereses de los actores y su perspectiva del entorno. (Guía de la Maestría para la presentación de trabajos de grado sobre Análisis de narrativas).

Alrededor del análisis de ambas historias se entretajan dos niveles interpretativos: el de sus autores y el personal, a la luz de la relación con los contextos. Los sentidos y significaciones son múltiples, una vez que el proceso de investigación se enmarca en ámbitos sociales distintos.

El cuento, tanto en su versión oral como en forma de libreto para la representación escénico musical, narra una historia y presenta un contenido que se despliega a través de las acciones de sus personajes y responde a las particularidades de cada género.

En un recorrido por diversas perspectivas del análisis de narrativas, Bernasconi (2011) caracteriza brevemente los enfoques temático, estructural, dialógico, formalista y discursivo, y citando a Brian Roberts (2002, p.20) expresa:

La idea de la narrativa, firmemente anclada en las tradiciones cualitativas de la investigación social, enfatiza la experiencia vivida de los individuos: una experiencia que puede observarse desde múltiples perspectivas, que sucede y hace sentido en un contexto social determinado y cuya comprensión se ve afectada por el proceso indagatorio y por las características de quien investiga.

Coherente con la Guía Metodológica que propone la Maestría en la Línea en que se ubica mi proyecto de investigación, la estrategia

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

metodológica central es el análisis de narrativas, en “tanto busca la explicación, la descripción, el análisis e incluso la interpretación de los contenidos escritos, orales y no verbales (posturas corporales, jeroglíficos, pintura, expresiones artísticas, etc.)” (Ballesteros, 2018, p.1)

El análisis va a la par de la revisión documental (RD), en cuanto Páramo (2013), citado por Pinilla (2018), la define en su enfoque “como el estudio metódico y sistemático de documentos escritos que sirven de base para la comprensión del problema, redefinición de situaciones problemáticas, búsqueda de nuevas fuentes de investigación, entre otros aspectos, en la construcción de conocimiento.” (p.1)

Revisando las dos guías metodológicas sugeridas, diversas técnicas aportan al análisis interpretativo en mi proyecto, como son las propuestas a través de matrices generales, específicas y comparativas, aun cuando algunas están pensadas para trabajar con grupos focales y en mi caso, esto no aplica, sí todo el aparato categorial es de gran utilidad para la elaboración de mis propias matrices de análisis, además de otras herramientas que posibilitan la organización y sistematización de la información como los RAE, las fichas bibliográficas, las reseñas, entre otros instrumentos.

6.2 Fases y desarrollo de la ruta metodológica. Caracterización de las fases: sentido, fuentes de información y tareas. Matrices de análisis.

La investigación se articula metodológicamente alrededor de las siguientes fases, que no necesariamente siguen un orden lineal (exploratorias, de desarrollo y conclusivas):

1. Fundamentación teórico-conceptual
2. Diseño de las matrices de análisis
3. Sistematización de las matrices e interpretación de resultados

Fundamentación teórico-conceptual

Sentido	Fuentes de información	Tareas
Se constituye en una fase de	Documentos, libros,	Recopilación de las

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

construcción conceptual y teórica que enriquece, a través de la reflexión y el análisis crítico, el objeto de la investigación, a la vez que orienta y resignifica las acciones que se emprenden en desarrollo del proyecto. La fase apunta a la construcción de un referente teórico.	artículos, materiales audiovisuales y otras referencias.	fuentes de información. Revisión documental (estado del arte) y análisis de las referencias (énfasis interpretativo). Elaboración de mapas conceptuales. Construcción de antecedentes, referentes, teorías.

Diseño de las matrices de análisis (Ver Anexo 3)

Sentido	Fuentes de información	Tareas
Fase focalizada en el diseño de las matrices para el análisis interpretativo, a partir del núcleo básico y las dimensiones de análisis de narrativas desde los dualismos. El diseño no implica sólo recolección, es un momento de construcción creativa, al cual convergen las demás fases.	Guías metodológicas propuestas por la Maestría. Referentes teórico-conceptuales. Textos (cuento y libreto).	Determinación de instrumentos para el análisis interpretativo. Elaboración de matrices, definiendo las categorías de análisis e identificando relaciones. Proposición de instrumentos para la sistematización. Explicitación de los referentes teóricos que orientan la interpretación y análisis de narrativas.

Sistematización de las matrices e interpretación de resultados

Sentido	Fuentes de información	Tareas
Fase de sistematización para llegar a resultados y conclusiones en relación con la problemática planteada y los objetivos propuestos.	Matrices elaboradas. Referentes teórico-conceptuales. Textos (cuento y libreto).	Análisis e interpretación de las matrices. Elaboración del relato final identificando sentidos, subjetividades y significados simbólicos anclados a la cultura, analizando las implicaciones en el dualismo planteado. Explicitación de los referentes teóricos que orientan la interpretación y análisis de narrativas.

En cuanto a las técnicas de recolección de la información, en mi caso particular, por ser mi proyecto de tipo analítico interpretativo, este procedimiento se corresponde con la revisión documental y aquellas técnicas propias de la investigación documental, tales como las fichas bibliográficas y analíticas, los RAE, las reseñas, las matrices analíticas y comparativas, los inventarios asociados al estado del arte, las categorizaciones, entre otras.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

A su vez, considerando que la estrategia metodológica del proyecto de investigación la constituye el análisis de narrativas, prevalece el enfoque epistemológico que ofrece la hermenéutica alrededor de la identificación de sentidos y representaciones. El análisis e interpretación de dos versiones de un mismo cuento ofrece la posibilidad de estudiar diversidad de visiones y representaciones de la realidad, a través de la subjetividad y la imaginación creadora.

Capítulo 7. En la habitación de las esposas, tras la séptima puerta.

Proceso analítico. Hallazgos.

7.1 Comparación de las dos versiones del cuento según los textos sugeridos por Pinkola y Bartók-Balázs en los géneros cuento literario y libreto operístico, comprendiendo enfoques de sus creadores desde los ámbitos particulares de creación con una visión contextual.

En este recorrido, el simbolismo estará presente como la palabra poética que ha de subvertir la estrechez de intención del lenguaje corriente. La caracterización de los símbolos, tanto convergentes como divergentes, que emergen de las narrativas de ambas obras, y la interpretación de la forma y el contenido expresados en las dos versiones del cuento, nos conducirá a la identificación de sentidos y significaciones, rastreando las representaciones de los estereotipos femenino-masculino.

El Barba Azul de Pinkola

El bosque, como el primer lugar de encuentro de los personajes del cuento Barba Azul, se presenta como una escena de iniciación. Si repasamos en nuestra memoria, el bosque en los cuentos clásicos ha cumplido disímiles funciones y es una especie de mundo paralelo que transita entre lo real y lo irreal. Este escenario natural se ha mostrado como lugar de paseo, sitio para protegerse, esconderse, perderse, mundo fantástico de criaturas salvajes, espacio donde habita el miedo, la soledad y lo desconocido, ambiente

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

prohibido propicio para el abandono, y para afrontar y vencer adversidades. Bettelheim (1994) también nos plantea una imagen interesante, al explicarnos que el bosque es el espacio donde se encuentran, polarizados, los dos aspectos a nivel inconsciente de la casa paterna: el gratificador –el hogar paterno- y el frustrante –la casa de la bruja. Aun cuando en este cuento no es tan claro este punto de vista, podría relacionarse “el hogar paterno” con la figura masculina, paternalista y protectora de Barba Azul (BA), en un primer momento, en la escena del bosque. Propp (1998, pág. 77) precisa que el camino para el otro mundo pasa por los bosques, aquí es evidente, pues el mundo de BA pertenece a otros dominios. En otro sentido, la naturaleza y las mujeres han sido con frecuencia representadas como similares: misteriosas, frágiles y peligrosas.

... en el occidente, solo las mujeres burguesas blancas han sido contadas como mujeres. Las hembras excluidas por y en esa descripción no eran solamente sus subordinadas sino también eran vistas y tratadas como animales, en un sentido más profundo que el de la identificación de las mujeres blancas con la naturaleza, con los niños, y con los animales pequeños. (...) Es importante notar que el reducir a las mujeres a la naturaleza o lo natural es colaborar, confabular, con esta reducción racista de las mujeres colonizadas (Lugones en Espinosa, 2016, p.69)

El castillo, morada de los personajes principales del cuento, también ha encerrado una simbología en este tipo de historias que nos ha legado el mundo Occidental. En los cuentos tradicionales, el castillo ha desempeñado variados papeles: lugar impenetrable, vacío y solo, emblema de poder y riqueza, espacio propicio para los nacimientos de la realeza, en donde los sueños y despertares, provenientes, por un lado, de hechizos maléficos y por otro, de hadas bondadosas, se dan lugar. Otrora, como en Barba Azul, se torna en un ambiente oscuro y laberíntico, lleno de habitaciones misteriosas y listo para juegos peligrosos. En nuestra historia, además, funciona como una prolongación del alma de Barba Azul. Toda su vida se reparte entre sus estancias, cada cosa en su lugar, celosamente guardada. Propp (1998, p.188) llama la atención sobre la soledad del castillo: “Los criados invisibles

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

son una característica constante de estas narraciones (...) puesto que la casa era tenida por una estancia en el reino de la muerte.” La mansión suntuosa donde no hay nadie, la soledad, la frialdad. Se mantiene la curiosidad prohibida y riesgosa, la prohibición transgredida. En ese tipo de lugar, casi siempre hay una habitación vedada.

Para Pinkola (2016),

La puerta del cuento se presenta como una barrera psíquica, una especie de centinela de un secreto. (...) Para romper esta barrera, se tiene que utilizar una contramagia apropiada. Y esta magia apropiada se encuentra en el símbolo de la llave. (p.74)

¿Qué hay detrás de lo visible? ¿Cuál es la causa de esta sombra que se proyecta en la pared? La joven e ingenua naturaleza empieza a comprender que, si hay algo secreto, si hay una sombra de algo, si hay algo prohibido, es necesario verlo. (p.75)

La llave y la sangre que emana de ésta y que delata a la esposa es un objeto mágico, según Bettelheim (1994):

Este tema es muy antiguo. Sea cual sea el contexto en que los encontremos, son siempre un signo de que se ha cometido una acción malvada, normalmente un asesinato. En la *Gesta Romanorum*, que data aproximadamente del 1300, la sangre que cae sobre la mano de una madre al asesinar a su hijo permanece indeleble. Asimismo, en Shakespeare, aunque nadie pueda verlo, Lady Macbeth sabe que sus manos están manchadas de sangre.

(...) La llave que abre la puerta de una habitación secreta provoca asociaciones con el órgano sexual masculino, en especial con las primeras relaciones sexuales, cuando se desgarran el himen y se impregna de sangre. Si este es uno de los significados ocultos, parece lógico que no se pueda eliminar con nada: la desfloración sexual es irreversible. (p. 354)

Propp, el escritor ruso, también menciona la despensa prohibida y “la conexión existente entre la despensa prohibida y la gran casa”. En *Barbazul*,

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Kretschmer cree reconocer al señor de la muerte. Esta habitación es objeto de todas las operaciones rituales. Son recurrentes, en este tipo de historias, las llaves de habitaciones y las prohibiciones después del matrimonio.

En la misma dirección, Joseph Campbell en su texto *El poder del mito* expresa: “hay un tema común en los cuentos populares que podríamos llamar La Cosa Prohibida. Recuerda a Barbazul, que le dice a su esposa: “No abras ese armario”. Y siempre desobedece.” (Campbell, 1991, p. 77). “El fundamentalismo religioso judeo-cristiano también se ensaña contra las mujeres. Recordemos que los textos fundacionales de la antiquísima historia judeo-cristiana son de carácter androcéntrico e indiscutiblemente patriarcales.”⁵

Otro planteamiento sumamente sugestivo, también vinculado con el mito, es el de la unidad dual de la vida y la muerte, expuesto por Corbí (1996), desarrollado por Martínez (2015), y recogido por Pinkola (2016) cuando se refiere a la “Mujer Salvaje”, como esa voz mitológica que conoce el pasado, desde el enfoque de la psicología arquetípica y de las antiguas tradiciones. La vida y la muerte, como eje central que mueve la historia de Barba Azul, se presenta simbólicamente a través de una llave, si Judith no la utiliza muere espiritual y psíquicamente, si decide abrir la misteriosa puerta, opta por la vida. El poder del mito, en este caso presente a través de un cuento, nos introduce en un campo complexus, que invita a la reflexión, al pensamiento crítico y creativo, y al diálogo entre diversas disciplinas. Pinkola y Carlos Eduardo coinciden en centralizar la protección de la vida en el marco de la cultura, como parte de esa paradoja entre la inmanencia y la trascendencia; mitos, imaginarios atávicos, arquetipos de la naturaleza salvaje e intuitiva de la mujer, que, en este caso, hacen parte de la fuerza vital que también atraviesa la muerte.

Pinkola (2016) en su texto concluye:

⁵ Cuevas, C.L., (s.f) Y Dios creó a la mujer > ¿Será ésta la razón de la violencia contra ella? Recuperado de <https://cdcolombia.org/es/novedades/y-dios-creo-a-la-mujer-sera-esta-la-razon-de-la-violencia-contr-ella>

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

La sangre representa una disminución de los más hondos y más espirituales aspectos de la propia vida creativa. (...) La sangre de este libro no es la sangre menstrual sino la sangre arterial del alma. Y no sólo mancha la llave, sino que mancha toda la persona. (p.78)

En su apartado *La llave del conocimiento: la importancia del rastreo*, Pinkola (2016) expresa:

Barba Azul sigue adelante con su plan destructor, instando a su mujer a comprometerse psíquicamente; "Haz todo lo que quieras", le dice, induciéndola a experimentar una falsa sensación de libertad." (p.72)

Barba Azul prohíbe a su joven esposa utilizar la única llave capaz de conducirla a la conciencia. (...) Si decide obedecer la orden de Barba Azul de no utilizar la llave, opta por su muerte espiritual. Si decide abrir la puerta de la horrible estancia secreta, opta por la vida. (p.73)

Llama poderosamente la atención el final del cuento, cuando, al morir Barba Azul, los despojos de su cuerpo quedan expuestos a los buitres. Indagando al respecto ubiqué un artículo que recoge algo de esta práctica ancestral conocida como inhumación:

El rito está atestiguado en diversos lugares de Europa entre los celtas y germanos. Pausanias nos dice a propósito de las invasiones de los Galos en Grecia acaudillados por Brennos, en X,21.6 que dejaban los cuerpos de los guerreros caídos en las batallas a los animales carroñeros...Después de esta victoria en las Termópilas, los griegos enterraban a sus muertos y despojaban a los bárbaros, pero los galos no enviaron ningún mensajero para que se les permitiera recoger los cuerpos, porque les era indiferente que la tierra cubriera los cuerpos o que fueran devorados los animales salvajes o por las aves carroñeras. (s.f. 2014)

Este rito está documentado en diversas culturas, también del Norte y Centroamérica. Desconocemos por qué se incluye en esta versión del cuento. Inferimos que, tratándose de un cuento que llegó a oídos de Pinkola

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

por tradición oral, estos rasgos ancestrales pudieron haberse incorporado al relato con el paso del tiempo.

Acerca de este final, Pinkola (2016) añade:

En la antigüedad, se creía en la existencia de unas almas devoradoras de pecados, personificadas por los espíritus, los pájaros, los animales y, a veces, unos seres humanos que, como el chivo expiatorio, asumían los pecados, es decir, los desperdicios psíquicos de la sociedad, de tal manera que las personas se pudieran purificar y redimir de los escombros de una vida difícil o de una vida mal vivida. (p. 89) Barba Azul es desde el principio hasta el final un "incisivo" relato acerca de la ruptura y la reunión. En la fase final del cuento, el cuerpo de Barba Azul es abandonado para que los devoradores de carne-los cormoranes, las aves de presa y los buitres-se lo lleven. Se trata de un místico final muy extraño. (p. 89)

El Barbazul de Bartók-Balázs

Las palabras de JU enfatizan la impresión simbólica de la luz y del color. En cuanto al impacto psicológico de la iluminación, Balázs escribe algunas direcciones de las etapas, así lo reseña Leafstedt: la luz roja de la primera puerta corta "como una herida". El rojo amarillento de la sala de armas parece "oscuro y aterrador". Tal énfasis en el simbolismo del color es una reminiscencia del papel que Wassily Kandinsky asignó a los colores en su composición de la etapa experimental *Der gelbe Klang* de 1912, una obra publicada en el famoso *Blaue Reiter Almanac*. Kandinsky numeró el color entre los tres elementos visuales y auditivos que, en sus palabras, sirven al "valor interior" del drama musical. Es en este sentido, que se pueden ver semejanzas entre *El Castillo del Duque de Barbazul* y el movimiento expresionista en el teatro alemán de principios del siglo XX; en la obra están presentes efectos de iluminación para enfatizar la representación de la psicología interna de los personajes.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

En la obra, la luz está asociada a la verdad y el rojo está relacionado con el secreto, una dualidad presentada en las relaciones de poder entre Barbazul (BA) y Judith (JU): amenaza y secreto. El rojo, además, satura la percepción. Esas joyas son peligrosas porque tienen un secreto. Todo lo que está detrás de las puertas oculta algo. Lo encriptado detrás del castillo tiene un origen extraño y furtivo.

Ambientes sórdidos tan propios del expresionismo inundan la escena. No se trata de prolongar el placer, sino de saturarlo. Se representa una violencia psicológica, pero también patrimonial a partir de los tesoros y de la acumulación inútil del poder. El expresionismo es muy pesimista. La idea de trabajar sólo dos personajes le da la posibilidad de profundizar en el contrapunto psicológico de la historia narrada.

Prevalece un sentimiento de sacrificio de lo imposible. JU insiste en su pretensión de transformación de BA, dedicando gran energía y esfuerzo por lograr cierta redención y transformación en el hombre, con una dosis de sacrificio importante.

BA aquí no simboliza a un personaje desagradable. No es un ogro, más aún, por tal motivo, puede identificarse con un gran señor, o un ser normal, del cual se enamora JU. Es como si estuviera hechizada y pasara a ser parte del encantamiento.

Toda la crueldad expresada a través del arte es una manera de evitar que la historia se repita y no vuelva a ocurrir. Al estar advertido el espectador no se renueva la situación; es aquí donde se evidencia la función educativa del arte y se pone en evidencia la orientación valorativa expuesta por Kagan.

En una primera lectura, sin profundizar demasiado en el análisis del libreto, identificamos dos símbolos importantes: el castillo, emblema de encierro, oscuridad y misterios, con sus paredes llorando; un enigma que se esconde en algún lugar del tiempo, por demás, apartado, curioso y especial. Judith, una especie de llave hacia la luz, para que ésta entre en la casa y se

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

conozca toda la verdad. Por amor a Barba Azul, JU se transforma en la clave para abrir el castillo, una llave para develar todos los misterios a la comarca y a la región sobre ese personaje. Un juego de llaves, la JU-llave simbólica, solicitará a BA cada una de las llaves reales de las siete puertas, que, a su vez, simbolizan cómo se ha proyectado la vida de BA a través de sus posesiones; esto afianza su gran poder.

Primera puerta: ¡Cadenas, puñales, potros de tortura, tenazas; hierros de marcar! Todo ensangrentado.

Segunda puerta: Cientos de crueles armas, armaduras e incontables instrumentos de guerra. La armería del castillo. Todo ensangrentado.

Tercera puerta: ¡Montañas de oro! ¡Incontables joyas! ¡Diamantes deslumbrantes, perlas que resplandecen! ¡Coronas de gloria! Todo ensangrentado.

Cuarta puerta: ¡Oh, flores! ¡Un jardín suave, fragante, escondido bajo rocas y piedras! Es el jardín secreto del castillo. Todo ensangrentado.

Quinta puerta: Un país hermoso y grande. Es el reino de BA. Aquella nube arroja rojas sombras.

BA se resiste a abrir las dos últimas puertas, pues las manos de JU han logrado relucir su castillo. ¡Mira mi casa, invadida ahora por el sol! JU insiste en abrir las dos últimas puertas.

Sexta puerta: Veo un gran lago. Un agua tranquila, dormida, blanca. ¿Qué es esa agua misteriosa? BA: Lágrimas...

En este punto, JU ha ido descubriendo los secretos de BA, aun así, está decidida a abrir la última puerta.

Séptima puerta: habitación en las que están encerradas y hechizadas sus tres anteriores esposas. Amanecer, mediodía, tarde...JU ocupará el lugar de la noche.

La narrativa de caracteriza por el juego de colores y sensaciones, lo que está detrás de las puertas presenta el común denominador de que todo está ensangrentado.

Con una lectura actual, uno se preguntaría acerca de todas las posesiones de BA. ¿Cómo ese señor capitalizó todas esas riquezas? ¿Cómo

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

lo hizo? ¿Se aprovechó de las esposas anteriores para adquirir todo su patrimonio? ¿Fueron las esposas herederas personas ricas? ¿BA acudió a todo tipo de violencias para acceder a esas propiedades?

El castillo es una especie de criptograma a la espera de ser descifrado para alcanzar la liberación de todos los enigmas y Judith es una suerte de llave para acceder a todo, pero termina inmolándose. En los cuentos maravillosos casi siempre el héroe se salva, pues se rompe el hechizo y se libera lo que está encriptado. En esta historia JU termina consumiéndose y BA continúa su ciclo vital, prevaleciendo el encantamiento. Se espera que ella sea una más detrás de la puerta. Por lo pronto, es un enigma irresoluble.

El estado cíclico de la historia, en la versión de Bartók-Balázs (BB), ofrece una visión muy pesimista, pues no ofrece ninguna salida, en contraste con el cuento tradicional de Charles Perrault, que rompe el encantamiento y el ciclo. Se abren las puertas, pero en el corazón de Barbazul no hay transformación, en esto difiere, por ejemplo, de la historia de la Bella y la Bestia; en el cuento la bestia termina protegiendo a la bella.

BB no son ajenos al pesimismo de la época, manteniéndose un status quo sin salida.

Quedan preguntas abiertas: ¿Qué hubiera podido hacer Judith para salvar la situación? Si ella se encierra con las otras esposas, pudiera liberarlas desde adentro. Al mismo tiempo, hay una invitación a que la historia continúe. BA le dice: Serás eterna reina de todos mis tesoros. ¿Judith se va a liberar o no? El personaje está vivo, BA no lo destruye. No sabemos qué va a pasar después. El final queda abierto. ¿Es posible una segunda parte? JU no deja de ser una llave a la verdad y si BA no la asesina, se genera la expectativa. La resignación con la que ella recibe el poder de BA da la sensación de que estuviera planeando algo. No sabemos si se encerró con la llave. Es un relato sin un desenlace explícito y concluyente. Por esta razón, ofrece la posibilidad de múltiples interpretaciones y alternativas.

7.2 Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, historias para dormir y soñar, especialmente útiles para despertar fantasías y falsas ilusiones.

Es curioso cómo el viaje metafórico, nace de la realidad y vuelve a ella. Esto se confirma claramente cuando, a través del arte, nos adentramos en la vida de los otros y contrastamos esas vidas con nuestras propias vivencias. Esta poderosa fuerza del arte, ya sea a través de historias contadas, imágenes, sonidos, movimientos o introspecciones, se anclan en nuestros pensamientos y formas de vivir la vida, sobre todo si este proceso comienza desde la niñez, en nuestro medio familiar, pero, además, es afianzado y validado por la sociedad, a través de la escuela, la comunidad y la cultura.

Al abordar la historia de BA, surgen múltiples analogías que nos hacen pensar en narraciones y obras de arte similares, que reproducen y transforman una y otra vez su intencionalidad, sus simbologías, sus personajes, mezclando sentidos y sin sentidos que nos llevan de una época a otra.

En todos los tiempos han existido Barbasazules manipuladores, y en algunos casos, como el que nos ocupa, con intenciones mucho más terroríficas. Personajes masculinos que se han aprovechado de la incredulidad de las mujeres y que han sido motivo de inspiración para artistas de diversas épocas. Historias moralizantes, personajes legendarios, Campbell y Propp, en sendas obras, profundizan en el origen e historia de los cuentos maravillosos. Los siguientes pasajes son muy ilustrativos:

(...) la unidad de composición del cuento no debe de buscarse en ciertas particularidades de la psiquis humana, ni en una particularidad de la creación artística, sino que está en la realidad histórica del pasado. Lo que hoy día se narra, en otra época se hacía, se representaba, y lo que no se hacía, era

imaginado. (...) el rito ya no se celebra, pero las representaciones de la muerte continúan vivas, se desarrollan, se modifican sin tener ya ninguna conexión con el ritmo mismo. (...) la evolución tiene lugar mediante estratificaciones, sustituciones, transposiciones de sentido, etc. (Propp, 1998, p.525)

Los acontecimientos “monstruosos, antinaturales e irracionales”, sin embargo, son muy similares a los que aparecen en los mitos, y, de hecho, frecuentemente se derivan de éstos. (Campbell, 1998, p.38).

La presencia de estos motivos en los cuentos dimana de los sueños y de las visiones (...) constituyen las frases de un lenguaje compuesto de imágenes que expresa las verdades metafísicas, psicológicas y sociológicas. Un lenguaje que habla a través de las imágenes, el ser humano, la naturaleza, la vida, la muerte, el amor y toda la gama de sentimientos y atributos humanos, la crueldad, la fealdad, la belleza, la compasión, temores, deseos (...) (Campbell, 1998, p.42).

En la actualidad, continúan las historias que nos muestran a mujeres enmudecidas, satisfaciendo fantasías y caprichos de hombres en todas las sociedades y culturas. Un sin fin de creaciones que, a primera vista, sin mucho análisis, podrían mostrarse inocuas, pero que, en el fondo, nos están develando los deseos que se entretajan alrededor de las mujeres o la realidad de muchas de ellas, ya estén vivas, narcotizadas o sean de silicona. Mujeres que, como objetos encerrados y sometidos física o psicológicamente, nos dicen muchos secretos de ellas o de otros.

En *La casa de las bellas durmientes* del escritor japonés Yasunari Kawabata, su protagonista “Eguchi (de 67 años)” pensaba antes que las muchachas que no se despertaban eran una perpetua libertad para los ancianos. Dormidas y mudas, decían lo que los ancianos deseaban.” (p.36), más aún, si Eguchi violaba las reglas de la casa (especie de burdel), sólo las jóvenes tendrían la culpa del delito, no obstante estar narcotizadas, casi muertas. En la página 73 del mismo libro, una escena que se regodea en disfrutar a la mujer como cuerpo del deseo: “La mujer había hablado de estrangulación. Ahora lo recordó y tembló al pensarlo, a causa de la piel de la muchacha. Si la estrangulara, ¿qué clase de fragancia despediría? (...) La

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

excitación se desvaneció. (...) Solamente la tocaba. Y, narcotizada, ella desconocía por completo el hecho de que la estaba tocando un anciano decrepito.” En este momento, no podemos evitar recordar la novela de Patrick Süskind, *El perfume*.

Muchos otros ejemplos de la literatura y el cine recrean artísticamente estos estereotipos, el *Burlador de Sevilla o el Convidado de Piedra*, más conocido como *Don Juan, Casanova o el Monsieur Verdoux*, de Chaplin. Más recientemente, películas de terror han explotado toda clase de historias en las que las mujeres son víctimas de alucinantes y atroces maquinaciones perpetradas por los hombres.

Una de las manifestaciones más atroces hacia la mujer se evidencia en lo que Carlos Eduardo denomina mujericidio- ¿feminicidio? -, que, en situaciones extremas, bajo el ejercicio de la violencia sobre las mujeres (verbal, psicológica, física, patrimonial, simbólica y mediática, entre otras), acude incluso a la tortura, la mutilación y el asesinato.

7.3 Contexto cultural heteronormativo predominantemente patriarcal. Estereotipos femenino-masculino.

Los planteamientos expuestos por el macro proyecto de la Maestría inicialmente enunciado están presentes en el proyecto.

Adicionalmente, a través de cada uno de los cursos he tenido la oportunidad de alimentar la reflexión que ha guiado mi investigación.

Inicialmente, el tema del dualismo llamó mi atención, especialmente la relación masculino-femenino. Había abordado la idea a través de la musicología, puesto que existen creaciones artísticas que recrean esta problemática.

Carlos E. Martínez (2015), acerca de la aparición de los dualismos plantea que, el cambio a la cultura sedentaria provocó una sensación

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

generalizada de amenaza contra la vida y se institucionalizó la domesticación como un mecanismo de supervivencia de la especie. Domesticar significó el sometimiento de las fuerzas de cambio naturales de la vida, tanto de la propia naturaleza como de la vida en sociedad, como fuente del antropocentrismo. Muchas fueron las transformaciones, entre ellas, el concepto de territorio se definió a partir de los límites, como un espacio ocupado y marcado por fronteras, lo que influyó en la conformación de un pensamiento dicotómico y dualista. La fuerza física se erigió en la característica individual y social más importante para el trabajo y para defender el territorio. En tal sentido, los hijos varones eran los más apetecidos, lo que incidió en las formas culturales de asumir los géneros. Nace el monoteísmo para concentrar la autoridad. Surge la necesidad de acumular excedentes. Las nuevas instituciones jerarquizadas, patriarcales y autoritarias se definen desde una verdad única, la fuerza física del varón y la obediencia. La verdad, entonces, se hizo incuestionable y fue ejercida por la fuerza. La violencia adquirió niveles de aceptación social y fue útil y buena, impuesta por los ejércitos. El miedo a Dios se instauró como regulador social. El dualismo se impuso como método básico de interpretación de la realidad, visto como unanimismo y se centralizó el poder. En este sentido, Rocío Martínez (s.f.) se pregunta “¿cómo ha llegado a ser posible la naturalización del dualismo femenino/masculino?”, y responde: “bueno, una de las condiciones de esta naturalización es la construcción de verdad, sustentada en el conocimiento científico producido por occidente bajo unas reglas establecidas;” más adelante afirma: “Así, lo que naturalizamos como dualismo femenino /masculino, se ha sustentado en conocimientos derivados de la biología, de la anatomía y del saber médico, que parten de un dualismo anterior: naturaleza/cultura.”

Tratándose de un cuento escrito en el siglo XVII en Francia, en efecto, en el cuento *Barba Azul* se tipifica, como parte de la cultura occidental europea al hombre controlador, manipulador, que observa y reclama, que usa un vocabulario amenazante, queriendo hacer sentir culpable a la mujer. La relación entre lo masculino y lo femenino a través de la caracterización de los dos personajes también resulta interesante, como parte del “juego” en la relación. La masculinidad, en este caso, se asocia a los valores relacionados

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

con el poder, el control, la fuerza física, lo posesivo, en el sentido del deseo de adueñarse de la figura femenina como esposa. La feminidad se vincula a la obediencia y a una “supuesta” debilidad complaciente, con una tendencia a la culpabilidad y a la dependencia hacia el hombre. Aquí se ejemplifica que, “la violencia institucional es tan recurrente que impide que las mujeres quieran en primera instancia desestructurar su sumisión genérica a la que en ocasiones las orilla su cultura” (Gargallo, 2015, p.104) Es evidente, una jerarquización en las relaciones de poder.

Pinkola (2016), refiriéndose al hombre oscuro de los sueños de las mujeres, acota:

En el cuento de Barba Azul vemos de qué manera la mujer que cae víctima del hechizo del depredador reacciona y huye de él, ya preparada para la próxima vez. El cuento gira en torno a la transformación de cuatro confusas introyecciones que son objeto de especial controversia acerca de las mujeres: no tener una visión integral, no tener una profunda perspicacia, no tener voz original, no emprender acciones decisivas. Para desterrar al depredador tenemos que abrir con llave o abrir con ganzúa no sólo nuestra propia persona sino también otras cuestiones para ver lo que hay dentro. Tenemos que utilizar nuestras facultades para resistir lo que vemos. Tenemos que decir nuestra verdad con voz clara. Y tenemos que utilizar nuestro ingenio para hacer lo que sea necesario al respecto. (p.101)

La crisis de los imaginarios atávicos se evidencia en diversas demarcaciones en las que se expresa la vida, desde la cultura, el ser, los colectivos. Una de las crisis que menciona Martínez (2015) en su texto se trata de la obediencia, aquella que atraviesa los cuerpos e incide en las responsabilidades morales de los sujetos ante la sociedad, que a su vez nos conduce a la desobediencia, es decir, poder entender que para proteger la vida también debemos retar a la autoridad, al poder y al orden arbitrario, a partir del ejercicio de obediencia constructiva, crítica y selectiva.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

En su libro *De nuevo la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones culturales*, Martínez plantea que, a partir de la cultura sedentaria “la fuerza física pasó a ser la característica individual y social más importante” (p.42).

Esta fuerza física asociada a lo masculino se ha legitimado en la cultura patriarcal y así la vemos expuesta y desarrollada en la historia de Barba Azul. La supremacía del poder masculino en el juego de roles, tan presente en este tipo de cuentos, exalta el lado posesivo de la dependencia de la mujer hacia el hombre que implica una obediencia hacia este último, propia de la lógica dualista basada en una relación de dominación.

El proyecto trata de deconstruir estas prácticas hegemónicas, coloniales y convencionales mediante el enfoque de investigación interpretativo, con las herramientas que ofrece este tipo de metodología de investigación social (análisis de narrativas). Llego a esta conclusión, a partir de la importancia que se le otorga -en el proceso de investigación-, a los propósitos, los fines y la relación con la teoría, y a los principios metodológicos y epistemológicos.

Una vez más, mi proyecto se conecta con la Maestría en uno de sus ámbitos de interés. En los nuevos feminismos se identifican varios aspectos relevantes, como plantea Carlos E. Martínez (2015) en su libro, la noviolencia caracterizó este movimiento que se enfrentó a las sociedades patriarcales imperantes en la década del 60. Este tema, de gran actualidad, abrió el camino de la reflexión y acción en relación con la posición que ocupan las mujeres en la sociedad, sin derechos ni oportunidades, siendo víctimas de la violencia y la dominación; las voces feministas exigen una transformación de los imaginarios culturales en pro de la equidad de género. Más aún, “para las ciencias sociales críticas, al igual que para los movimientos sociales y las luchas de los pueblos, estas voces anuncian una posición ineludible: no hay descolonización sin despatriarcalización”. (Espinosa, 2014, p.11)

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Arturo Escobar (2014) en el Prefacio del texto *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*⁶ plantea:

(...) el despojo causado por el hecho colonial no puede ser entendido cabalmente sin abordar la dimensión patriarcal, (...) como complejos entroncamientos patriarcales provenientes de muchas matrices históricas y culturales que siempre han estado allí, causando sus efectos nocivos sobre las mujeres primero que todo (p.11)

Desde el punto de vista de las transformaciones culturales, estos acontecimientos demostraron que, el poder político de sectores como la juventud y las mujeres, es suficiente para propiciar sucesos orientados al cambio.

En estos momentos en que el mundo enfrenta tantas problemáticas, guerras injustas, armamentismo desmedido, abismales desigualdades sociales, inconscientes ejercicios de poder que ponen en constante peligro la vida y el equilibrio del medio ambiente, represiones fronterizas, manipulación de los medios de comunicación masiva, debemos reflexionar acerca de aquello que nos cuenta la historia y que nos revela la existencia de posibilidades viables y necesarias para la metamorfosis de las realidades contemporáneas, a partir de las enseñanzas que se derivan de estos y de otros hechos.

Aprender también que, a través de la imaginación, del arte, del pensamiento simbólico y de la creatividad de los sujetos y de las comunidades con un sentido de colectividad y de solidaridad, es posible ejercer la suficiente fuerza transformadora a partir de la puesta en acción de estrategias que aporten un nuevo enfoque de los estereotipos femenino-masculino en el marco de la Noviolencia.

⁶ Editoras: Yuderkys Espinosa Miñoso, Diana Gómez Correal, Karina Ochoa Muñoz – Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014.

8. Vida y muerte de Judith y Barbazul. Conclusiones.

Como le expresa el objetivo general de este proyecto, a lo largo del documento se van entretrejiendo las ideas en torno al análisis del cuento *Barbazul* en las adaptaciones de Pinkola y Bartók-Balázs desde una perspectiva interdisciplinar, entrecruzando categorías que evidencian los estereotipos femenino-masculino y sus rasgos característicos presentes en ambas creaciones. En ese hilar de análisis y reflexiones en mi diálogo personal con diversos autores, se develan conclusiones parciales que paso a paso enriquecen las argumentaciones. Esto quiere decir que, las conclusiones finales no expresan en su totalidad todos los desenlaces posibles, más bien, intentan concretar algunos puntos de cierre y abren una puerta más a nuevas interpretaciones.

A partir de un examen literario, pero también artístico, -considerando las posibilidades de un enfoque hermenéutico a través del análisis de narrativas y jugando con las múltiples interpretaciones que, desde épocas remotas nos llevan a la actualidad-, llego a diversos desenlaces que a continuación expongo.

En un primer momento, algunos puntos de vista que revelan las matrices:

-El recurso de la narración, como ingrediente propio de la dramaturgia de los cuentos, crea expectativas engañosas y no devela desde el principio de la historia las verdaderas intenciones de Barba Azul. Sin embargo, un lector u oyente sensible, percibe desde el inicio que, el texto evidencia patrones de comportamiento asociados a estereotipos, al tratar el tema relacionado con lo masculino y lo femenino, siempre dentro de un contexto cultural determinado.

-Sobre la base del diálogo, como poderosa herramienta para expresar la intersubjetividad, el cuento *Barbazul* ilustra relaciones de poder entre La esposa y Barba Azul, por momentos conciliadora, de aceptación, dominante,

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

o persuasiva. También, de miedo, terror, complacencia, alegría, resignación, felicidad y curiosidad. Esto se pone de manifiesto en la caracterización de los personajes, el aspecto físico, las actitudes y gustos; eventos como el cortejo y casamiento; los roles en el hogar. ¿Cuáles interpretaciones subyacen a la historia?: peligros del matrimonio, codicia y curiosidad, obediencia y sumisión, amor celoso, traición y castigo, en definitiva, dicotomía hombre-mujer en medio de una distribución patriarcal del poder: “*¡Barbazul, amor mío! No me rechaces, aunque me abandones nunca te dejaré. Prefiero morir en este frío umbral.*” (Judith teme el rechazo por parte de BA, nunca lo dejará pese a todo). Barbazul es avasallador respecto a Judith, ahoga y aprisiona su ser desde el comienzo de la obra: “*Ciérrese esa puerta, córrase el cerrojo.*” (Esta expresión de BA se escucha al entrar al castillo junto a Judith).

- ¿Cómo se evidencian los estereotipos femenino-masculino en las relaciones inter personajes?

El trato entre Barbazul (BA) y Judith (JU) es típico de una relación marcada por los estereotipos de lo masculino y lo femenino. La seducción y convencimiento de BA respecto de JU para entrar al castillo, entendiéndose como su alma, se presenta desde el inicio. JU encarna la belleza y el amor, y en toda la obra se encuentra en una relación de dependencia con respecto a BA, aún cuando BA también depende de ella para su salvación o para satisfacer sus deseos posesivos. Entonces, JU es a la vez heroína y víctima. BA espera que ella se convierta en una más de sus esposas cautivas y que ilumine y sane su castillo-ser. El sacrificio de JU está premeditado, lo mismo que la no transformación del ciclo vital de BA.

En lo fundamental, el Barbazul de Clarissa evidencia los mismos estereotipos. Aquí, La esposa es más arriesgada, pues recibe la ayuda de sus hermanos, para vencer a BA. De igual forma, la dicotomía hermanas-hermanos expresa las mismas relaciones patriarcales de poder.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Al mismo tiempo, muestra cómo la diferenciación sexual, unida a la corporeidad y a la emocionalidad, determinan patrones de comportamiento sociales, y a la vez, culturales.

-¿Cuál es la incidencia de ambos desenlaces en la caracterización de los estereotipos?

El desenlace de la ópera es desesperanzador y bastante pesimista, tanto JU como BA terminan en un limbo sin esperanza. El desenlace del *Barbazul* de Clarissa es típico, muere el personaje perverso del cuento, por lo tanto, hay cierta liberación de La esposa.

En un segundo momento:

En el ejercicio desarrollado en la investigación, he intentado, desde un enfoque interdisciplinar, leer e interpretar interacciones subjetivas y formas simbólicas en contextos históricos y culturales específicos a través de los enfoques epistemológicos y metodológicos propuestos.

Puedo concluir que, la gran riqueza del pensamiento metafórico presente en las narraciones a través de la literatura y el arte:

-Cumple una función orientadora, ilustrativa y educadora, aportando un gran valor reconstituyente de la intuición vital y liberadora de las mujeres, hacia la construcción de una consciencia descolonizadora.

-Nos ayuda además, a entender la efectividad del cuento como herramienta para transmitir valores, en cuanto al papel que han desempeñado los roles femenino y masculino a través de la historia, en este caso, en un contexto moderno y occidental.

-Adicionalmente, deducir que, la orientación valorativa es inmanente y no controlable, por lo que las consciencias, tanto individuales como colectivas, deben estar alertas ante el poder de persuasión que ostentan las

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

representaciones artístico figurativas. Esta posibilidad ha sido utilizada a través de la historia como estrategia de dominación.

En el cuento *Barbazul* se evidencian las lógicas del poder patriarcal a través de los estereotipos femenino-masculino y el dualismo mujer-hombre. Todo ello conectado a condiciones sociales, políticas e ideológicas, que a través de siglos han marginado a la mujer e influido en su victimización.

La orientación valorativa de la que habla Kagan se constituye en principio y fin de ese pensamiento colonizador que, por siglos, se ha instaurado en una cultura y en una sociedad a través de los cuentos maravillosos, reflejando esa dualidad y jerarquización de poderes presentes en el dualismo femenino-masculino.

Desde el punto de vista pedagógico el proyecto aporta elementos de análisis en el enfoque de género, formando una consciencia en torno al feminismo desde el conocimiento y el reconocimiento de las formas de opresión que, desde la primera infancia pueden influir en las formas de sentir, de pensar y de ver el mundo.

En lo socioeducativo, esta investigación adquiere relevancia. Especialmente, se beneficiaría la población de niños, niñas y jóvenes, pero también los maestros como máximos responsables de la educación, pues el acceso a este tipo de estudios abre las puertas al conocimiento, al aprendizaje y a la formación en derechos a favor de la mujer.

Desde el punto de vista disciplinar, pasa a formar parte de un cúmulo de investigaciones que, desde diferentes áreas del conocimiento, han desarrollado similares proyectos a partir del mismo objeto de estudio. El punto de vista interdisciplinar y hermenéutico del proyecto enriquece esta temática y le imprime un valor teórico y pedagógico.

Adicionalmente, es de destacar su utilidad metodológica, por el aporte de instrumentos para el análisis de las narrativas del cuento en dos

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

versiones, considerando las variables que proporciona esta nueva aproximación desde el cuento, reinterpretado en la tradición oral y como recreación artística.

9. Epílogo. Prospectiva desde la imaginación creadora.

9.1 El arte en Barba Azul, una aproximación al pathosformel o fórmula expresiva de Aby Warwug, y el pensamiento en imágenes.

Al escuchar la narración del cuento, es inevitable visualizar en nuestra imaginación una secuencia de escenas que transcurren; seguramente esto fue lo que motivó a varios artistas a crear obras de teatro y piezas cinematográficas a partir de esta historia. Imágenes, actitudes, expresiones y posturas que, ilustradores del cuento a través del tiempo han recreado en su imaginación y han plasmado en obras de arte.⁷

El historiador de arte Aby Warwug, en su Atlas de la Memoria (Nemosyne), interpretó el papel simbólico de las figuras en las obras de arte, captando la fuerza expresiva de las imágenes originarias, especialmente los gestos y su dimensión expresiva. Así, analizó la fuerza y la energía de las imágenes de los cuerpos que reaccionaban ante las fobias, tales como el miedo, la melancolía, la muerte, el sacrificio, así como las reacciones del ser humano ante la violencia de la naturaleza y del hombre mismo. Esta exposición en imágenes, que también ofrece la posibilidad de una lectura no lineal, evidencia una narración implícita de la que no podemos escapar. Pienso en ello debido a que, al comparar la versión de Pinkola con la puesta en escena de Bartók-Balázs, en la primera está ausente esta posibilidad, al menos que nosotros con nuestra percepción activa y nuestra imaginación creadora participemos como co-creadores del cuento. Creo, que esta posibilidad es más que natural en esta situación, por la relación que se establece entre narrador y oyente.

⁷ 50 imágenes esenciales de Barba Azul. El cuento de Charles Perrault narrado por sus mejores ilustradores. 2014. Recuperado de <http://rz100.blogspot.com/2014/04/50-imagenes-esenciales-de-barba-azul-el.html>.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Creación de un cuento original de mi autoría. Se trata de una recreación reflexiva y artística en torno a los resultados del análisis del cuento en sus dos versiones. Aunque la historia contada es completamente diferente, en ella se encontrarán elementos presentes en la historia de Barbazul, así como recursos propios de los cuentos maravillosos.

“Los más famosos cuentos infantiles de la literatura para niños escrita por los adultos son obras terroristas que bien merecen figurar en el arsenal de los adultos contra las huestes de la gente menuda.” *Galeano*

“De lo dicho se deduce, si el cuento sabes leer, que al curioso los disgustos suelen venirle a granel. La curiosidad empieza, nos domina, y una vez satisfecha, ya no queda de ella siquiera el placer, pero quedan sus peligros que has de evitar por tu bien.” *Charles Perrault, moraleja al cuento Barba Azul publicado en 1697.*

9.2 Cuento original de mi autoría reinterpretando el cuento original y otras fuentes de inspiración.

De las Barbas Azules y otros poderes

Había una vez...y sólo una vez...

Claudia y Carmen ya eran dos jovencitas, como hermanas compartían sus vidas y cada mañana y tarde recorrían el camino a la huerta. Sembraban árboles frutales y muchos vegetales, pues, todos los días abastecían a una comunidad cercana, habitada por niños y niñas que habían perdido a sus familias y que, en la distancia, no podían ver el azul del cielo y del mar, pues sus ojos se habían cerrado de tanto llorar. Estas tiernas criaturas compensaban esta carencia con la luz de su corazón, que iluminaba los recorridos diarios de Claudia y Carmen, pero, además, lo hacían a través de la suavidad de sus manos, que eran como terciopelo rosa.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Los jóvenes y viejos de las Barbas Azules que vivían en tierras cercanas, viajaban ocasionalmente a colorear de azul el cielo y el mar de aquella curiosa aldea y en ese momento mágico, los niños y las niñas podían abrir sus pequeños ojos y disfrutar del fantástico paisaje. Este espectáculo podía durar hasta dos días, pero el encanto se desvanecía una vez pasado este tiempo, nadie sabía por qué.

Claudia y Carmen eran jovencitas muy listas y valientes, no se dejaban engañar por nadie. Cada noche, antes de ir a dormir, con gran esmero les narraban historias a los niños y niñas de la aldea, y también, tres veces a la semana, dedicaban su tiempo a enseñarles a contar, a leer y a escribir. Juntos, participaban en el cuidado de todas y todos.

En la pequeña aldea, las estancias atesoraban toda la cosecha. En una se almacenaban todas las verduras y las frutas que siempre conservaban su frescura, pues el amor que los niños y las niñas emanaban las bañaba cual rocío, manteniéndolas dulces y frescas.

En otra estancia, en este caso el corral, los animales de la granja con sus apariencias multicolores compartían unos con otros sus reservas de pienso y de agua, y se acurrucaban juntitos cuando hacía frío.

En la tercera estancia había todo tipo de juegos para que los niños y niñas pasaran sus ratos libres e imaginaran y crearan toda clase de objetos. También se reunían allí durante la noche, antes de ir a dormir, para escuchar con mucha atención los cuentos que les narraban Claudia y Carmen. Entre las historias preferidas por los niños y niñas se encontraba esta escena, que ilustraba el momento en que nacía el protagonista del cuento y describía todo lo que mágicamente debía saber:

En el bautismo le enseñaron lo sagrado, recibió una caracola: para que aprenda a amar el agua; abrieron la jaula de un pájaro preso: para que aprenda a amar el aire; le dieron una flor de malvón: para que aprenda a amar la tierra y también le dieron una botellita cerrada: no la abras nunca, ¡nunca!, para que aprendas a

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

*amar el misterio.*⁸

Al escuchar las últimas palabras de aquella historia, los niños y las niñas se dormían flotando en nubes de sueños.

Pero un día...y sólo un día...un grupo de hombres malvados intentó raptar a las hermanas y con ella a todos los niños y niñas, pues querían robarse todos sus tesoros creados y cuidados con tanto esfuerzo y amor. Hacía una semana se les veía merodear por la aldea. Estaban muy curiosos de conocer lo que había en cada estancia. Pero, la astucia y fortaleza de todos y todas, incluyendo a los jóvenes y viejos de las Barbas Azules, logró vencer a los intrusos.

La luz de los corazones, las suaves manos de terciopelo y las mágicas barbas azules no permitieron la intervención de los malhechores. El brillo de la luz encandiló sus ojos, el terciopelo era irresistible para ellos y quedaban paralizados ante tanta suavidad, por su parte, las barbas azules los intimidaban, y, por tal razón, corrían por doquier como conejitos asustados. Finalmente, Claudia y Carmen, con toda la comunidad de la aldea, lograron capturarlos.

Por sus perversas intenciones, estos bandidos vivieron aislados en cautiverio eternamente y nunca más molestaron a aquella comarca. Desde entonces... y por siempre... los pequeños y curiosos habitantes de la aldea, junto a las hermanas y a los Barbasazules, pudieron ver y disfrutar del azul del cielo y del mar.

9.3 Arte propuesto para la publicación del cuento.

Inicialmente, pensé realizar un audiovisual corto con esta historia, pero no fue posible. También, me gustaría contar la historia ilustrada, como parte de un libro que, en su forma, se acercara a aquellos antiguos libros en 3D hechos de cartulina como los que disfrutaba cuando era niña (conocidos hoy

⁸ Eduardo Galeano - Niños (1/3) Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=rLkMk5WUjUw>

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

como libros Pop-Up). Personalmente, diseñaría y elaboraría el arte de ambos productos artísticos. Para la ocasión presento un boceto o maqueta de la segunda idea.

Figura 6. Propuesta de diseños de personajes y escenario del cuento.

Anexos

Anexo 1: Libreto de EL CASTILLO DEL DUQUE BARBAZUL

(A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA)

Por Béla Balázs y Béla Bartók

Personajes

BARBAZUL Noble Húngaro Barítono

JUDITH Cuarta esposa del anterior Mezzosoprano

REGÖS PROLÖGUSA Haj regö rejtem hová, hová rejtsem... Hol, volt, hol nem: kint-e vagy bent? Régi rege, haj mit jelent, Urak, asszonyságok? Im szólal az ének. Ti néztek, én nézlek. Szemünk, pillás függönye fent: Hol a szinpad: kint-e vagy bent, Urak, asszonyságok? Keserves és boldog nevezetes dolgok, az világ kint haddal tele, de nem abba halunk bele, urak, asszonyságok. Nézzük egymást, nezzük, regénket regéljük. Ki tudhatja honnan hozzuk? Hallgatjuk és esodálkozunk, urak, asszonyságok. Zene szól, a láng ég. Kezdődjön a játék. Szemem pillás függönye fent. Tapsoljatok majd, ha lement, urak, asszonyságok. Régi vár, régi már az mese ki róla jár. Tik is hallgassátok.

PRÓLOGO Oh, historia antigua, cómo, cómo la esconderé... La historia es antigua, pero ¿ocurrió?, ¿no ocurrió? ¿Pasó fuera, dentro? ¿cuál será su significado? Escuchad ahora el relato. Mirad, como yo os miro. Ábranse los párpados de nuestros ojos: ¿dónde está la escena, fuera o dentro, señoras y señores? Son viejas historias amargas y felices: fuera, cada uno vive su mundo pero no por eso, la muerte está menos cerca. Nos miramos, contamos la historia, ¿quién sabe de dónde viene? Oigámosla, aunque nos llene de pavor, señoras y señores. Suena la música, la llama prende, la representación va a empezar. Ábranse los ojos. Aplaudid cuando se cierren, señoras y señores. Antiguo es el castillo, también es antigua la leyenda. Oidla en silencio.

(Amplio salón de planta circular, de un castillo gótico. A la izquierda, unas escaleras de piedra conducen a una pequeña cancela de hierro. A la derecha, siete enormes puertas; cinco de ellas al fondo de la escena frente al público, las dos últimas, en un lateral. No hay ventanas, ni mobiliario, ni decoración. El salón está oscuro como si fuera una cueva excavada en el corazón de una roca. Con las últimas notas del prólogo se ilumina la pequeña cancela de hierro al final de la escalera y, recortándose tras la misma, sobre una luz de un blanco deslumbrante aparecen las siluetas de Judith y Barbazul) **PUERTAS I A VII**

KÉKSZAKÁLLÚ Megérkeztünk. Íme lássad: Ez a Kékszakállú vára. Nem tündököl, mint atyádé. Judit, jösz-e még utánam? **JUDIT** Megyek, megyek Kékszakállú.

KÉKSZAKÁLLÚ Nem hallod a vészharangot? Anyád gyászba öltözködött, atyád éles kardot szíjjaz, testvérbátyád lovat nyergel. Judit, jösz-e még utánam? **JUDIT** Megyek, megyek Kékszakállú. **KÉKSZAKÁLLÚ** Megállsz Judit?

BARBAZUL Ya estamos aquí. Al fin puedes contemplar el castillo de Barbazul. No es risueño, como la casa de vuestro padre. ¿Vienes ya, Judith? **JUDITH** Ya voy, ya voy, mi muy amado Barbazul. **BARBAZUL** ¿Oyes el sonar de las campanas? Vuestra madre se quedó muy triste, vuestro padre quiso defenderos contra mí, vuestro hermano intentó perseguirnos. Judith, responde,

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Mennél vissza? **JUDIT** Nem. A szoknyám akadt esak fel, felakadt szép selyem szoknyám. **KÉKSZAKÁLLÚ** Nyitva van még fent az ajtó. **JUDIT** Kékszakállú! Elhagytam az apám, anyám, elhagytam szép testvérbátyám, elhagytam a völegényem, hogy várdba eljöhessek Kékszakállú! Ha kiüznél, küszöbödne1 megállanék, küszöbödre lefeküdnék. **KÉKSZAKÁLLÚ** Most csukódjon be az ajtó.

JUDIT Ez a Kékszakállú vára! Nincsen ablak? Nincsen erkély? **KÉKSZAKÁLLÚ** Nincsen. **JUDIT** Hiába is süt kint a nap? **KÉKSZAKÁLLÚ** Hiába. **JUDIT** Hideg marad? Sötét marad? **KÉKSZAKÁLLÚ** Hideg Sötét. **JUDIT** Ki ezt látná, jaj, nem szólna. Suttogó, hír elhalkulna. **KÉKSZAKÁLLÚ** Hirt hallottál? **JUDIT** Milyen sötét a te várád! Vizes a fal! Kékszakállú! Milyen viz hull a kezemre? Sir a várád! Sir a várád! **KÉKSZAKÁLLÚ** Ugye, Judit, jobb volna most Völegényed kastélyában: Fehér falon fut a rózsza, cseréptetön táncol a nap. **JUDIT** Ne bánts ne bánts Kékszakállú! Nem kell rózsza, nem kell napfény! Nem kell rózsza, nem kell napfény! Nem kell... Nem kell... Nem kell... Milyen sötét a te várád! Milyen sötét a te várád! Milyen sötét... Szegény, szegény Kékszakállú!

KÉKSZAKÁLLÚ Miért jöttél hozzám, Judit? **JUDIT** Nedves falát felszárítom, ajakammal szárítom féll! Hideg kövét melegítem, a testemmel melegítem. Ugye szabad, ugye szabad, Kékszakállú! Nem lesz sötét a te várád, megnyitjuk a falat ketten, szél bejárjon, nap besüssön, nap besüssön. Tündököljön a te várád! **KÉKSZAKÁLLÚ** Nem tündököl az én váram. **JUDIT** Gyere vezess Kékszakállú, mindenhová vezess engem. Nagy csukott ajtókat látok, hét fekete csukott ajtót! Miért vannak az ajtók csukva? **KÉKSZAKÁLLÚ** Hogy ne lásson bele senki. **JUDIT** Nyisd ki, nyisd ki! Nekem nyisd ki! Minden ajtó legyen nyitva! Szél bejárjon, nap besüssön! **KÉKSZAKÁLLÚ** Emlékezz rá, milyen hír jár. **JUDIT** A te várád derüljön fel, A te várád derüljön fel! Szegény, sötét, hideg várád! Nyisd

¿vienes ya? **JUDITH** Ya voy, ya voy, mi muy amado Barbazul. **BARBAZUL** Mi muy amada Judith, ¿tienes miedo? **JUDITH** No, el vuelo de mi falda se había enredado, los volantes se engancharon... **BARBAZUL** Mirad, el camino hacia la puerta sigue abierto. **JUDITH** ¡Queridísimo Barbazul! Mi padre y mi madre, mis hermanas y hermanos, a todos dejé llorando, por venir aquí. ¡Barbazul, amor mío! No me rechaces, aunque me abandones nunca te dejaré. Prefiero morir en este frío umbral. **BARBAZUL** Ciérrese esa puerta, córrase el cerrojo. *(Se abre la pequeña cancela de la escalera, volviendo a cerrarse tras el paso de Judith y Barbazul. El salón se ilumina permitiendo ver las dos figuras y las enormes siete puertas negras)*

JUDITH ¿Es este el castillo de Barbazul? ¿No hay ventanas? ¿Nunca entra aquí la luz del día? **BARBAZUL** Nunca. **JUDITH** ¿Nunca llega el sol? **BARBAZUL** Nunca. **JUDITH** ¿Siempre está frío, oscuros y tenebroso? **BARBAZUL** Siempre, siempre. **JUDITH** Todo enmudece al llegar aquí. Todo rumor se torna silencio. **BARBAZUL** Ya lo has visto. **JUDITH** Todo queda inmóvil y sombrío. Transpiran las paredes. Dime, Barbazul, ¿por qué mis dedos se humedecen? Muros y vigas... todo es aquí llanto. **BARBAZUL** Judith, Judith, ¿no era acaso todo más alegre en el castillo de tu padre, con rosas en las ventanas, con la luz del sol en los salones? **JUDITH** ¡Nunca, nunca, amadísimo Barbazul! No, volveré a desear la luz del día. Las rosas, la claridad del sol, nada, nada, nada.. El crepúsculo todo lo oculta. Apenas consigo ver en tu castillo. Todo es oscuridad. Oh, triste Barbazul, triste y desdichado.

BARBAZUL Dime, ¿por qué has venido hasta aquí Judith? **JUDITH** Secaré estas sollozantes piedras, con mis propias manos las enjugaré. Calentaré este frío mármol, lo calentaré con mi cuerpo palpitante. Déjame, amado Barbazul, déjame intentarlo. Llenaré de luz tu castillo, tu y yo derribaremos estas murallas. El viento silbará, entrará la luz, sí entrará la luz. Tu casa brillará como el oro. **BARBAZUL** Mi castillo nunca brillará. **JUDITH** Voy a seguir mi camino, Barbazul. Muéstrame ahora tu castillo. Veo siete grandes puertas cerradas con trabas y cerrojos. ¿Por qué están cerradas esas puertas? **BARBAZUL** Nadie ha de ver lo que hay tras ellas. **JUDITH** ¡Ábrelas, ábrelas! ¡De par en par! ¡Voy a romper las cerraduras! ¡Las barrerá el

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

ki! Nyisd ki! Nyisd ki!

Jaj! Jaj! Mi volt ez? Mi sóhajtott? Ki sóhajtott? Kékszakkallú! A te várad! A te várad! A te várad! **KÉKSZAKÁLLÚ** Félsz-e? **JUDIT** Oh, a várad felsóhajtott! **KÉKSZAKÁLLÚ** Félsz? **JUDIT** Oh, a várad felsóhajtott! Gyere nyissuk, velem gyere. Én akarom kinyitni, én! Szépen, halkan fogom nyitni, Halkan, puhán, halkan! Kékszakkallú, add a kulcsot, Add a kulcsot, mert szeretlek! **KÉKSZAKÁLLÚ** Áldott a te kezéd, Judit. **JUDIT** Köszönöm, köszönöm! É akarom kinyitni, én. Hallod? Hallod?

Jaj! **KÉKSZAKÁLLÚ** Mit látsz? Mit látsz? **JUDIT** Láncok, kések, szöges karók, izzó nyársak... **KÉKSZAKÁLLÚ** Ez a kinzókamra, ,Judit. **JUDIT** Szörnyü a te kinzókamrád, Kékszakkallú! Szörnyü, szörnyü! **KÉKSZAKÁLLÚ** Félsz-e? **JUDIT** A te várad fala véres! A te várad vérzik! Véres... vérzik. **KÉKSZAKÁLLÚ** Félsz-e? **JUDIT** Nem! Nem félek. Nézd, derül már. Ugye derül? Nézd ezt a fényt. Látod? Szép fénypatak. **KÉKSZAKÁLLÚ** Piros patak, véres patak! **JUDIT** Nézd csak, nézd csak! Hogy dereng már! Nézd csak, nézd csak! Minden ajtók ki kell nyitni! Szél bejárjon, nap besüssön, Minden ajtók ki kell nyitni!

KÉKSZAKÁLLÚ Nem tudod mi van mögöttük. **JUDIT** Add ide a többi kulcsot! Add ide a többi kulcsot! Minden ajtók ki kell nyitni! Minden ajtók **KÉKSZAKÁLLÚ** Judit, Judit mért akarod? **JUDIT** Mert szeretlek! **KÉKSZAKÁLLÚ** Váram sötét töve reszket, nyithatsz, csukhatsz minden ajtók. Vigyázz, vigyázz a váramra, Vigyázz, vigyázz miránk, Judit! **JUDIT** Szépen, halkan fogom nyitni. Szépen, halkan.

viento, entrará la luz! **BARBAZUL** No olvidas las habladurías sobre mí. **JUDITH** La luz, el aire alegrarán tu castillo. La alegre claridad, la suave brisa animarán tu triste morada. ¡Abre, abre, abre! *(Judith golpea la primera puerta; al golpe responde un gemido cavernoso como si el viento de la noche susurrara por tortuosos laberintos)*

¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha suspirado? ¿Quién ha gemido? ¡Responde, Barbazul! ¡Lúgubre morada, triste castillo, casa de angustia! **BARBAZUL** ¿Tienes miedo? **JUDITH** He escuchado la queja de tu castillo. **BARBAZUL** ¿La oíste? **JUDITH** Sí, oí un suspiro de angustia. Vamos a abrir, los dos juntos. ¿O seré yo quien abra sola? Lo haré con sumo cuidado, suavemente, suavemente, con cuidado. ¡Oh, mi Barbazul, entrégame las llaves! ¡Dámelas, por el amor que te tengo! **BARBAZUL** Benditas sean tus suaves manos, Judith. **JUDITH** ¡Gracias, gracias! Barbazul, permíteme abrir ahora. *(Al abrir, el eco repite el gemido en un susurro)* ¿Oyes? ¿Oyes? *(La puerta se abre sin ningún sonido. Muestra una estancia con la pared roja, como una herida abierta, que proyecta una luz carmesí sobre el suelo)*

¡Ah! **BARBAZUL** ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? **JUDITH** ¡Cadenas, puñales, potros de tortura, tenazas; hierros de marcar! **BARBAZUL** Judith, es mi cámara de torturas. **JUDITH** ¡Qué espantosa es tu cámara de torturas, amado Barbazul! ¡Pavorosa! **BARBAZUL** ¿Tienes miedo? **JUDITH** ¡Mira las paredes de tu castillo manchadas de sangre! ¡Mira, las paredes sangran..., sangran..., sangran...! **BARBAZUL** ¿Tienes miedo? **JUDITH** ¡No! ¡No tengo miedo! ¡Mira, amanece! ¡Un amanecer carmesí! ¡He aquí la luz! ¡Mira qué hermoso resplandor! **BARBAZUL** ¡Río carmesí, aguas manchadas de sangre! **JUDITH** Puedes maravillarte ante este amanecer, ante esta claridad paradisíaca. Tenemos que abrir todas las puertas. Y por ellas pasará el aire saludable. ¡Todas las puertas han de estar abiertas, abiertas!

BARBAZUL Ignoras, Judith, lo que hay al otro lado. **JUDITH** ¡Dame las llaves de las demás puertas! He de franquearlas todas. ¡Tenemos que abrirlas todas, abramos todas las puertas! **BARBAZUL** ¿Por qué Judith? **JUDITH** Porque te amo. **BARBAZUL** ¡Mi castillo se estremece! Puedes abrir las puertas. *(Le entrega la segunda llave)* Judith, ten cuidado, cuidado con este castillo. Ve con suma cautela,

KÉKSZAKÁLLÚ Mit látsz? **JUDIT** Száz kegyetlen szörnyű fegyver, sok rettentő hadi szerszám. **KÉKSZAKÁLLÚ** Ez a fegyveresház, Judit. **JUDIT** Milyen nagyon erős vagy te, milyen nagy kegyetlen vagy te!

KÉKSZAKÁLLÚ Félsz-e? **JUDIT** Vér szárad a fegyvereken, véres a sok hadi szerszám

KÉKSZAKÁLLÚ Félsz-e? **JUDIT** Add ide a többi kulcsot! **KÉKSZAKÁLLÚ** Judit, Judit!

JUDIT Itt a másik patak, Szép fénypatak. Látod? Látod? Add ide a többi kulcsot!

KÉKSZAKÁLLÚ Vigyázz, vigyázz miránk, Judit! **JUDIT** Add ide a többi kulcsot!

KÉKSZAKÁLLÚ Nem tudod, mi rejt az ajtó.

JUDIT Idejöttem, mert szeretlek. Itt vagyok, a tied vagyok. Most már vezess mindenhová, most már nyiss ki minden ajtót!

KÉKSZAKÁLLÚ Váram sötét töve reszket, bús sziklából gyönyör borzong. Judit, Judit! Hűs és édes, nyitott sebből vér ha ömlik.

JUDIT Idejöttem mert szeretlek, most már nyiss ki minden ajtót! **KÉKSZAKÁLLÚ** Adok neked három kulcsot. Látni fogsz, de sohse kérdezz. Akármít látsz, sohse kérdezz! **JUDIT** Add ide a három kulcsot! **KÉKSZAKÁLLÚ** Mért álltál meg? Mért nem nyitod? **JUDIT** Kezem a zárt nem találja. **KÉKSZAKÁLLÚ** Judit, ne félj, most már mindegy.

JUDIT Oh, be sok kincs! Oh, be sok kincs! Aranypénz és drága gyémánt, bélagyönggyel fényes ékszer, koronák és dús palástok!

KÉKSZAKÁLLÚ Ez a váram kincsesháza.

JUDIT Mily gazdag vagy Kékszákállú

KÉKSZAKÁLLÚ Tied most már mind ez a kincs, tiéd arany, gyöngy és gyémánt. **JUDIT** Vértolt van az ékszereken! Legszebbik koronád véres! **KÉKSZAKÁLLÚ** Nyisd ki a negyedik ajtót. Legyen napfény, nyissad, nyissad.

Judith. **JUDITH** Iré suavemente, con cuidado, con mucho, mucho cuidado. *(Chirría la cerradura. La puerta se abre. Una luz de un rojo amarillento, sombría e inquietante, se extiende sobre el suelo en una línea paralela a la de la primera puerta)*

BARBAZUL ¿Qué has visto? **JUDITH**

Cientos de crueles armas, armaduras e incontables instrumentos de guerra.

BARBAZUL Es la armería de mi castillo, Judith? **JUDITH** ¡Eres fuerte, poderoso, sí, pero también tan cruel, Barbazul!

BARBAZUL ¿Tienes miedo? **JUDITH** ¡Hay sangre en todas las lanzas! Tus armas están ensangrentadas.

BARBAZUL ¿Estás asustada? **JUDITH** ¡Dame las llaves de las demás puertas! **BARBAZUL** ¡Judith, Judith!

JUDITH ¡Mira el segundo rayo de luz, el segundo brillante, arroyo! ¡Míralo! ¡Míralo!

¡Dame las demás llaves! **BARBAZUL** ¡Ten cuidado, cuidado, Judith! **JUDITH** ¡Dame las llaves de las otras puertas! **BARBAZUL**

¿Puedes adivinar lo que hay tras ellas? **JUDITH** Vine aquí porque te amo. Estoy aquí, tuya soy. Muéstrame tus secretos.

¡Déjame atravesar todas las puertas! **BARBAZUL** ¡Mi castillo se estremece!

Hasta las piedras tiemblan de emoción. Judith, Judith, mira la sangre que brota.

JUDITH Vine aquí porque te amo. ¡Déjame abrir las puertas! **BARBAZUL** Tres llaves más te doy. Mira, mas no preguntes. Míralo todo, pero no hagas preguntas. **JUDITH**

¡Entrégame las llaves! **BARBAZUL** *(le entrega las llaves)* ¿Por qué titubeas? ¡Abre enseguida! **JUDITH** ¿Dónde está la cerradura? **BARBAZUL** Judith, abandona todo temor. *(La cerradura gira con un sonido metálico. La puerta se abre. Un rayo de luz dorada se une en paralelo sobre el suelo, a los dos haces de luz anteriores).*

JUDITH ¡Montañas de oro! ¡Incontables joyas! ¡Diamantes deslumbrantes, perlas que resplandecen! ¡Coronas de gloria!

BARBAZUL Es el tesoro de mi castillo **JUDITH** Eres rico, amado Barbazul.

BARBAZUL Tuyas son esas coronas de oro, y todos esos rubíes y perlas. **JUDITH**

¡Todas tus gemas y joyas están ensangrentadas! **BARBAZUL** Judith, abre ahora la cuarta puerta. Trae la luz del sol. Abre, abre. *(Judith abre la cuarta puerta de forma impulsiva. La escena se inunda de ramas cuajadas de flores. Un rayo se extiende sobre el suelo del salón, convergiendo con las otras tres hacia el punto donde se encuentra Barbazul)*

JUDITH ¡Montañas de oro! ¡Incontables joyas! ¡Diamantes deslumbrantes, perlas que resplandecen! ¡Coronas de gloria!

BARBAZUL Es el tesoro de mi castillo **JUDITH** Eres rico, amado Barbazul.

BARBAZUL Tuyas son esas coronas de oro, y todos esos rubíes y perlas. **JUDITH**

¡Todas tus gemas y joyas están ensangrentadas! **BARBAZUL** Judith, abre ahora la cuarta puerta. Trae la luz del sol. Abre, abre. *(Judith abre la cuarta puerta de forma impulsiva. La escena se inunda de ramas cuajadas de flores. Un rayo se extiende sobre el suelo del salón, convergiendo con las otras tres hacia el punto donde se encuentra Barbazul)*

JUDITH ¡Montañas de oro! ¡Incontables joyas! ¡Diamantes deslumbrantes, perlas que resplandecen! ¡Coronas de gloria!

BARBAZUL Es el tesoro de mi castillo **JUDITH** Eres rico, amado Barbazul.

BARBAZUL Tuyas son esas coronas de oro, y todos esos rubíes y perlas. **JUDITH**

¡Todas tus gemas y joyas están ensangrentadas! **BARBAZUL** Judith, abre ahora la cuarta puerta. Trae la luz del sol. Abre, abre. *(Judith abre la cuarta puerta de forma impulsiva. La escena se inunda de ramas cuajadas de flores. Un rayo se extiende sobre el suelo del salón, convergiendo con las otras tres hacia el punto donde se encuentra Barbazul)*

JUDITH ¡Montañas de oro! ¡Incontables joyas! ¡Diamantes deslumbrantes, perlas que resplandecen! ¡Coronas de gloria!

BARBAZUL Es el tesoro de mi castillo **JUDITH** Eres rico, amado Barbazul.

BARBAZUL Tuyas son esas coronas de oro, y todos esos rubíes y perlas. **JUDITH**

¡Todas tus gemas y joyas están ensangrentadas! **BARBAZUL** Judith, abre ahora la cuarta puerta. Trae la luz del sol. Abre, abre. *(Judith abre la cuarta puerta de forma impulsiva. La escena se inunda de ramas cuajadas de flores. Un rayo se extiende sobre el suelo del salón, convergiendo con las otras tres hacia el punto donde se encuentra Barbazul)*

JUDIT Oh! Virágok! Oh! Illatos kert! Kemény sziklák alatt rejtve. **KÉKSZAKÁLLÚ** Ez a váram rejtett kertje. **JUDIT** Oh! Virágok! Emberyi nagy liljomok, Hüs-fehér patyolat rózsák, piros szekfúk szórják a fényt. Sose láttam ilyen kertet. **KÉKSZAKÁLLÚ** Minden virág neked bókol, minden virág neked bókol, te fakasztod, te hervasztod, szebben újra te sarjasztod. **JUDIT** Fehér rózsád töve véres, virágaid földje véres! **KÉKSZAKÁLLÚ** Szemed nyitja kelyheiket, s neked csengetyűznek reggel. **JUDIT** Ki öntözte kerted földjét? **KÉKSZAKÁLLÚ** Judit, szeress, sohse kérdezz. Nézd hogy derül már a váram. Nyisd ki az ötödik ajtót!

JUDIT Ah! **KÉKSZAKÁLLÚ** Lásd ez az én birodalmam, messze néző szép könyöklöm. Ugye, hogy szép nagy, nagy ország? **JUDIT** Szép és nagy a te országod. **KÉKSZAKÁLLÚ** Selyemrétek, bársonyerdők, hosszú ezüst folyók folynak, és kék hegyek nagy messze. **JUDIT** Szép és nagy a te országod. **KÉKSZAKÁLLÚ** Most már Judit mind a tied. Itt lakik a hajnal, alkony, itt lakik nap, hold és csillag, s leszen neked játszótársad. **JUDIT** Véres árnyat vet a felhő! Milyen felhők szállnak ottan? **KÉKSZAKÁLLÚ** Nézd, tündököl az én váram, áldott kezed ezt, művelte, áldott a te kezed, áldott gyere, gyere tedd szívemre **JUDIT** De két ajtó csukva van még. **KÉKSZAKÁLLÚ** Legyen csukva a két ajtó. Téljen dallal az én váram. Gyere, gyere, csókra várlak!

JUDIT Nyissad ki még a két ajtót. **KÉKSZAKÁLLÚ** Judit, Judit, csókra várlak. Gyere, várlak. Judit várlak! **JUDIT** Nyissad ki még a két ajtót. **KÉKSZAKÁLLÚ** Azt akartad, felderüljön; nézd, tündököl már a váram. **JUDIT** Nem akarom, hogy előttem csukott ajtóid legyenek! **KÉKSZAKÁLLÚ** Vigyázz, vigyázz a váramra, vigyázz, nem lesz fényesebb már **JUDIT** Életemet, haláloamat, Kékszakállú!

JUDITH ¡Oh, flores! Un jardín suave, fragante, escondido bajo rocas y piedras! **BARBAZUL** Es el jardín secreto de mi castillo. **JUDITH** ¡Ah, delicadas flores! ¡Lirios gigantes, altos como hombres! ¡Rosas frescas, sedosas, exquisitas! ¡Rojos claveles que brillan a la luz! ¡Nunca he contemplado belleza tal! **BARBAZUL** Todas se inclinan ante ti. ¡Eres tú quien las hace florecer, quien puede ajarlas con un gesto, quien puede hacerlas brotar con gloria! **JUDITH** Esa rosa tiene el rubor de la sangre. ¡Todo está empapado de sangre! **BARBAZUL** Tus ojos abren las flores, que te cantan al amanecer. **JUDITH** ¿Quién ha regado con sangre tu jardín? **BARBAZUL** Judith, quiéreme, pero no hagas preguntas. Mira, mi castillo se ilumina y alegre. ¡Judith, abre ahora la quinta puerta! *(Judith corre a la quinta puerta y la abre. Aparece una extensa campiña con ríos y montes difuminados por la bruma. La luz inunda la escena cayendo como una cascada sobre el salón sombrío. Judith, deslumbrada, se tapa los ojos con las manos)*

JUDITH Ah! **BARBAZUL** Mira ahora mi reino. Contempla el paisaje que se pierde a lo lejos. ¿No es un hermoso país? **JUDITH** Tu país es hermoso y grande. **BARBAZUL** ¡Prados de seda, bosques de terciopelo, serenos arroyos de plata sinuosa, altas montañas, brumosas y azules! **JUDITH** Tu país es hermoso y grande. **BARBAZUL** Todo es tuyo para siempre, Judith. Aquí florecen el amanecer y el crepúsculo. Aquí tienen cobijo el sol, la luna y las estrellas. Ellos serán tus eternos compañeros. **JUDITH** Aquella nube arroja rojas sombras. ¿Qué anuncian esas nubes? **BARBAZUL** Mira cómo reluce mi castillo. Tus manos lo han logrado. Benditas sean tus manos, Judith. Ven colócalas en mi corazón. **JUDITH** Hay aún dos puertas sin abrir. **BARBAZUL** Esas dos puertas deben permanecer cerradas. Ahora, en mi casa sonará la música. Ven, amor mío, déjame besarte.

JUDITH Tenemos que abrir esas dos últimas puertas. **BARBAZUL** Judith, Judith, bésame. Te aguardo, Judith, bésame. **JUDITH** ¡No, sin abrir esas dos puertas! **BARBAZUL** Niña mía, pediste... rogaste la luz del día... ¡Mira mi casa, invadida ahora por el sol! **JUDITH** Ninguna de esas puertas debe permanecer cerrada para mí. **BARBAZUL** Bien mío, ten cuidado,

KÉKSZAKÁLLÚ Judit, Judit! **JUDIT** Nyissad ki még a két ajtót, Kékszákállú, Kékszákállú!

KÉKSZAKÁLLÚ Mért akarod, mért akarod? Judit! Judit! **JUDIT** Nyissad, nyissad!

KÉKSZAKÁLLÚ Adok neked még egy kulcsot.

KÉKSZAKÁLLÚ Judit, Judit ne nyissad ki!

JUDIT Csendes fehér tavat látok, mozdulatlan fehér tavat. Milyen víz ez Kékszákállú?

KÉKSZAKÁLLÚ Könnyek, Judit, könnyek, könnyek **JUDIT** Milyen néma, mozdulatlan.

KÉKSZAKÁLLÚ Könnyek, Judit, könnyek, könnyek **JUDIT** Sima fehér, tiszta fehér.

KÉKSZAKÁLLÚ Könnyek, Judit, könnyek, könnyek Gyere, Judit, gyere Judit, csókra várlak. Gyere várlak, Judit várlak. Az utolsó nem nyitom ki. Nem nyitom ki. **JUDIT** Kékszákállú... Szeress engem. Nagyon szeretsz, Kékszákállú?

KÉKSZAKÁLLÚ Te vagy várom fényessége, csókolj, csókolj, sohse kérdezz. **JUDIT** Mond meg nekem Kékszákállú, kit szeretnél én előttem?

KÉKSZAKÁLLÚ Te vagy várom fényessége, csókolj, csókolj, sohse kérdezz. **JUDIT** Mondd meg nekem, hogy szeretted?

Szebb volt mint én? Más volt mint én? Mondd el nekem Kékszákállú? **KÉKSZAKÁLLÚ** Judit szeress, sohse kérdezz. **JUDIT** Mondd el nekem Kékszákállú? **KÉKSZAKÁLLÚ** Judit szeress, sohse kérdezz. **JUDIT** Nyisd ki a hetedik ajtót! Tudom, tudom, Kékszákállú. Mit rejt a hetedik ajtó. Vér szárad a fegyvereken, legszebbik koronád véres, virágaid földje véres, véres árnyat vet felhő! Tudom, tudom, Kékszákállú, Fehér könnytó kinek könnye. Ott van mind a régi asszony legyilkolva, vérbefagyva. Jaj, igaz hír; suttogó hír.

KÉKSZAKÁLLÚ Judit! **JUDIT** Igaz, igaz! Most én tudni akarom már. Nyisd ki a hetedik ajtót!

KÉKSZAKÁLLÚ Fogjad, fogjad itt a hetedik kulcs. Nyisd ki, Judit. Lássad őket. Ott van mind a régi asszony. Lásd a régi asszonyokat Lásd akiket én szerettem.

cuidado, con mi castillo. No permitas que se pierda este resplandor. **JUDITH** Ni aún la muerte temo, Barbazul. **BARBAZUL**

Judith, Judith! **JUDITH** ¡Abre, abre esas dos puertas, Barbazul, poderoso Barbazul...!

BARBAZUL ¿Por qué te empeñas? ¡Judith! ¡Oh, Judith! **JUDITH** ¡Abre, abre!

BARBAZUL Toma, te concedo otra llave. *(Mientras Judith gira la llave en la cerradura, se oye, como en un susurro, el lamento de un llanto profundo)*

BARBAZUL ¡Judith, Judith, no abras!

(Judith abre y la escena se oscurece como si la sombra de un espíritu la estuviera atravesando) **JUDITH** Veo un gran lago. Un agua tranquila, dormida, blanca. ¿Qué es ese agua misteriosa? **BARBAZUL**

Lágrimas, Judith, lágrimas, lágrimas.

JUDITH ¡Ah, que silenciosas y serenas!

BARBAZUL Lágrimas, Judith, lágrimas, lágrimas. **JUDITH** Como plata que en paz reposase en otro mundo. **BARBAZUL**

Lágrimas, Judith, lágrimas, lágrimas. Ven, Judith, ven deja que te bese. *(Judith no se mueve)* Ven, estoy esperándote, Judith, La última puerta ha de quedar cerrada, cerrada para siempre. *(Judith avanza y lo abraza)*

JUDITH Barbazul, tórame, ámame. *(Él la besa apasionadamente)* ¿Me amas de verdad?

BARBAZUL Bésame, bésame, tu que eres la luz de mi castillo, pero no me preguntes. **JUDITH** Dime, dime, Barbazul, ¿a quién has amado antes que a mí? **BARBAZUL**

Bésame, bésame, tu que eres la luz de mi castillo, pero no me preguntes. **JUDITH** ¿Qué amabas en ellas? ¿Eran hermosas? ¿Las quisiste más, más de lo que me quieres a mí, Barbazul? **BARBAZUL**

Ámame, Judith, pero no preguntes. **JUDITH** Dime la verdad, Barbazul. **BARBAZUL** Quiéreme Judith, pero no preguntes. **JUDITH** *(liberándose del abrazo)* ¡Abre la séptima puerta, la última! He adivinado tu secreto, Barbazul. He adivinado lo que escondes. Manchas de sangre en tus instrumentos de tortura, sangre en tus coronas, roja la tierra de tus flores, roja la sombra de tus nubes. Ahora lo sé todo, Barbazul, sé de quién es ese llanto. Todas tus anteriores esposas tuvieron un sangriento final. ¡Ah, ahora sé que aquellas habladurías eran ciertas! **BARBAZUL**

¡Judith! **JUDITH** ¡Ciertas, eran ciertas!

Tengo que llegar hasta el final. ¡Abre la última de tus puertas! **BARBAZUL** Toma, toma... esta es la séptima. Abre ahora la

puerta y míralas. Mis esposas anteriores te aguardan. ¡Corazones a los que amé! Mira, son mis antiguos amores, Judith. *(Judith titubeando abre la puerta. Un gran haz de luz plateada ilumina los rostros de Judith y Barbazul con su resplandor de luna. A través de la puerta, salen los tres espectros de las mujeres anteriores de Barbazul. Pálidas y arrogantes, visten ricas túnicas. Se dirigen hacia Barbazul que cae a sus pies de rodillas)*

JUDIT Élnék, élnék, itten élnék!

KÉKSZAKÁLLÚ Szépek, szépek, százszor szépek. Mindig voltak, mindig élnék. Sok kincsemet ök gyűjtötték, Virágaim ök öntözték, birodalmam növesztették, övék minden, minden, minden.

JUDIT Milyen szépek, milyen dúsak, én, jaj, koldus, kopott vagyok.

KÉKSZAKÁLLÚ Hajnalban az elsőt leltem, piros szagos szép hajnalban. Övé most már minden hajnal, övé piros, hűs palástja, övé ezüst koronája, övé most már minden hajnal, **JUDIT** Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam.

KÉKSZAKÁLLÚ Másodikat délben leltem, néma égő arany délben. Minden dél az övé most már, övé nehéz tűzpalástja, övé arany koronája, minden dél az övé most már. **JUDIT** Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam.

KÉKSZAKÁLLÚ Harmadikat este leltem, békés bágyadt barna este. Övé most már minden este, övé barna búpalástja, övé most már minden este. **JUDIT** Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam.

KÉKSZAKÁLLÚ Negyediket éjjel leltem.

JUDIT Kékszakállú, megállj, megállj!

KÉKSZAKÁLLÚ Csillagos, fekete éjjel. **JUDIT** Hallgass, hallgass, itt vagyok még!

KÉKSZAKÁLLÚ Fehér arcod süttött fénnel barna hajad felhőt hajtott, tied lesz már minden éjjel.

JUDITH ¡Viven, respiran! ¡Viven!

BARBAZUL ¡Oh belleza incomparable!

Vivirán inmortales. Ellas han amasado mi fortuna, han sangrado para regar mis flores, Ellas han extendido mi reino. Todo es suyo, todos mis tesoros. *(Judith asustada, se sitúa tras ellas)*

JUDITH Deslumbrantes bellezas de otro tiempo, nada soy comparada con ellas. **BARBAZUL** Encontré la primera al alba, en el amanecer de una mañana carmesí. Suya es ahora la belleza del amanecer, suya su fresco manto, suya la corona de plata, suya la aurora de cada día. **JUDITH** ¡Ah, cuanto más afortunada que yo!

(La primera esposa sale por la séptima puerta) **BARBAZUL** Encontré a la segunda al mediodía, un mediodía silencioso, ardiente. Desde entonces son suyos los mediodías. Suyo es tan pesado y cálido manto, suya su corona de oro, suyo el destello del sol. **JUDITH** ¡Ah, cuanto más hermosa que yo!

(La segunda esposa sigue a la primera) **BARBAZUL** Encontré a la tercera una tarde, en un crepúsculo sereno. Suyas son las puestas de sol, suyo su sombrío manto, suya la caída de la tarde. **JUDITH** Más hermosa, más afortunada que yo. *(La tercera esposa sigue a las anteriores.)*

BARBAZUL Encontré a la cuarta a media noche. **JUDITH** ¡Basta, Barbazul, basta! **BARBAZUL** Una noche estrellada, negra como el ébano. **JUDITH** ¡Basta, yo aún estoy aquí! **BARBAZUL** Tu rostro se hallaba en sombras. Era espléndido tu cabello de seda. Desde entonces, tuya es la noche. *(Se dirige hacia la puerta y vuelve con la corona y el manto que Judith había dejado en el umbral del castillo. Coloca la corona y el manto sobre la cabeza y hombros de Judith)*

BARBAZUL Encontré a la cuarta a media noche. **JUDITH** ¡Basta, Barbazul, basta!

BARBAZUL Una noche estrellada, negra como el ébano. **JUDITH** ¡Basta, yo aún estoy aquí! **BARBAZUL** Tu rostro se hallaba en sombras. Era espléndido tu cabello de seda. Desde entonces, tuya es la noche. *(Se dirige hacia la puerta y vuelve con la corona y el manto que Judith había dejado en el umbral del castillo. Coloca la corona y el manto sobre la cabeza y hombros de Judith)*

Tied csillagos palástja. **JUDIT** Kékszakállú nem kell, nem kell! **KÉKSZAKÁLLÚ** Tied gyémánt koronája. **JUDIT** Jaj, jaj Kékszakállú, vedd le. **KÉKSZAKÁLLÚ** Tied a legdrágább kincsem.

Tuyo es ahora el manto estrellado. **JUDITH** Perdóname, Barbazul, perdóname **BARBAZUL** Tuya es la corona de diamantes. **JUDITH** ¡Perdóname, Barbazul

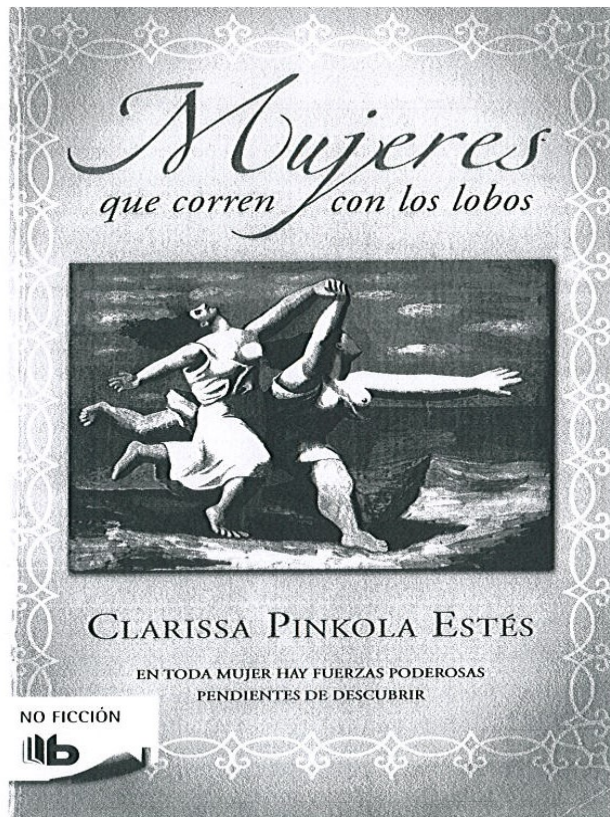
Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

JUDIT Jaj, jaj Kékszakállú, vedd le.
KÉKSZAKÁLLÚ Szép vagy, szép vagy,
százszor szép vagy, te voltál a legszebb
asszony, a legszebb asszony! Es mindég is
éjjel lesz már... éjjel... éjjel...

es demasiado pesada! **BARBAZUL** Tuya
es la riqueza de mi reino. **JUDITH**
¡Perdóname, Barbazul, pesa demasiado!
BARBAZUL Hermosa, por siempre
hermosa, serás eternamente reina de todas
mis mujeres, ¡la mejor, la más hermosa!
*(Se miran a los ojos. Judith sigue los pasos
de las otras esposas hasta la séptima
puerta que se cierra tras ella)* Desde ahora,
todo será oscuridad, oscuridad, oscuridad,
*(Barbazul, con los puños apretados queda
en el centro del salón, mientras poco a
poco, se desvanece la luz hasta quedar la
escena sumida en una oscuridad fatal de
soledad y tragedia)* **Escaneado por:**
Eduardo Almagro López 1998

Anexo 2: Versión del cuento Barba Azul, por Clarissa Pinkola

bién en el interior de la psique un innato aspecto *contra natura*, una fuerza contraria a la naturaleza. El aspecto *contra natura* es contrario a lo positivo: es contrario al desarrollo, a la armonía y a lo salvaje. Es un sarcástico y asesino antagonista que llevamos dentro desde que nacemos y cuya misión, por muchos cuidados que nos presten nuestros padres, es la de tratar de convertir todas las encrucijadas en caminos cerrados.

Este poderoso depredador¹ aparece una y otra vez en los sueños de las mujeres y estalla en el mismo centro de sus planes más espirituales y significativos. Aísla a la mujer de su naturaleza instintiva. Y, una vez cumplido su propósito, la deja insensibilizada y sin fuerzas para mejorar su vida, con las ideas y los sueños tirados a sus pies y privados de aliento.

El cuento de Barba Azul se refiere a eso. En Estados Unidos las mejores versiones conocidas de Barba Azul son la francesa y la alemana². Pero yo prefiero mi versión literaria en la que se mezclan la francesa y la eslava, como la que me contó mi tía Kathé (pronunciado «Cati») que vivía en Csíbrak, cerca de Dombovar, en Hungría. Entre nuestro grupo de campesinas narradoras de cuentos, el cuento de Barba Azul empieza con una anécdota acerca de alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que había visto la horrible prueba de la muerte de Barba Azul. Y así empezamos aquí.

Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un

— 58 —

ro, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima.

La esposa contestó:

—Me parece muy bien, haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó.

Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente.

—Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde.

Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura con cien puertas en cada ala y, como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divertieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina; detrás de otra, los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y, al fondo de un pasillo, se encontraron con una pared desnuda.

Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima.

—A lo mejor, esta llave no encaja en ningún sitio.

Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido... «*errrrrrrrrrrr*». Asomaron la cabeza por la esquina y, ¡oh, prodigio!, vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó:

—¡Hermana, hermana, trae la llave! Ésta debe de ser la puerta de la misteriosa llavecita.

Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada.

— 60 —

agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul.

Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo. Pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos.

Las hermanas empezaron a pensar «Bueno, a lo mejor, este Barba Azul no es tan malo como parece».

Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba.

Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque.

Un día él le dijo:

—Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín, puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dine-

— 59 —

—Hermana, hermana, trae una vela.

Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre, por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas.

Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente. ¡Dios mío! ¡Dios mío!

La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba.

—¡Oh, no! —gritó.

Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió.

La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro.

—Rápido, dame un poco de crin de caballo —le ordenó a la cocinera.

Frotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja.

La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla. La cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto.

—¿Qué voy a hacer? —gritó entre sollozos—. Ya lo sé. Esconderé la llavecita. La escondere en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se arreglará.

Y eso fue lo que hizo.

El esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa.

—¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia?

—Ha ido todo muy bien, mi señor.

— 61 —

—¿Cómo están mis despensas? —preguntó el esposo con voz de trueno.

—Muy bien, mi señor.

—¿Y los cuartos del dinero? —rugió el esposo.

—Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor.

—O sea que todo está bien, ¿no es cierto, esposa mía?

—Sí, todo está bien.

—En tal caso —dijo el esposo en voz baja—, será mejor que me devuelvas las llaves. —Le bastó un solo vistazo para darse cuenta de que faltaba una llave—. ¿Dónde está la llave más pequeña?

—La... la he perdido. Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo, se me cayó el llavero y debí de perder una llave.

—¿Qué hiciste con ella, mujer?

—No... no... me acuerdo.

—¡No me mientas! ¡Dime qué hiciste con la llave! —El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero, en su lugar, la agarró por el cabello—. ¡Esposa infiel! —gritó, arrojándola al suelo—. Has estado en la habitación, ¿verdad?

Abrió el armario ropero y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo.

—Pues ahora te toca a ti, señora mía —gritó, y llevándola a rastras por el pasillo bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta.

Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas.

—¡¡¡Ahora!!! —bramó.

Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó:

—¡Por favor! Te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios.

—Muy bien —rezongó el esposo—, te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada.

La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero, en su lugar, llamó a sus hermanas.

—¡Hermanas, hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos?

—No vemos nada en la vasta llanura.

A cada momento preguntaba:

—¡Hermanas, hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos?

—Vemos un torbellino, puede que sea una polvareda.

Entretanto, Barba Azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla.

Ella volvió a preguntar:

—¡Hermanas, hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos?

Barba Azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra.

Las hermanas contestaron:

—¡Sí, los vemos! Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo.

Barba Azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa.

—Vengo a buscarte —rugió.

Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo.

Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barba Azul a salir al parapeto, se acercaron a él con las espadas desenvainadas, empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, lo derribaron al suelo y, al final, lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres.

Anexo 3 Matriz No. 1 – Barbazul de Clarissa Pinkola

	Tipo y tiempo de ocurrencia (eventual o constante). Si es eventual, ¿en qué momento ocurre y qué función cumple?	Lugar en que se desarrolla la acción. Simbología del espacio.	Sobre la base del diálogo, consignar las expresiones que ilustran las relaciones de poder entre La esposa y Barba Azul (conciliadora, de aceptación, dominante, persuasiva...)	Momentos más representativos de la historia alusivos a las relaciones entre los dos personajes. Ilustrar con fragmentos de la obra.	Elementos simbólicos que afianzan esta relación en: lenguaje, objetos, acciones, frases, imágenes...)	Sentimientos y actitudes que afloran en el diálogo con respecto a esta relación (miedo, terror, complacencia, alegría, resignación, felicidad, curiosidad...)
Introducción	1. Ocurrencia eventual y atemporal como momento introductorio a la narración del cuento. Cumple la función de ubicarnos en una situación de misterio y expectativa.	La introducción se ubica en un convento inicialmente, después pasa a la presentación del personaje Barba Azul. Se ubica en un convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. ¿Por qué el convento, por qué las monjas? "Nadie más quería enterrar lo que quedaba de su cuerpo."	N/A	Se trata de un gigante muy aficionado a las mujeres. ¿Mago frustrado? Ilusionista especialista en engañar a las mujeres?	La barba color azul añil "como el oscuro hielo del lago, como la sombra de un agujero de noche." Significado metafórico de la barba, representa la masculinidad, la fuerza, el poder, estereotipo del villano. Indagar sobre personajes barbados.	Ambiente misterioso y enigmático como introducción al cuento. Incentiva la curiosidad por saber qué pasará en esta historia?

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Barba Azul	2. Presentación del personaje, breve caracterización de su historia personal pasada: "Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo. Pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas."	En el bosque. ¿Por qué el bosque? ¿Cuál es el significado del bosque en los cuentos infantiles? Ambiente idílico de la campiña europea.	Primer encuentro entre Barbazul, las hermanas y su madre. Aún sin la presencia de diálogos. En este primer momento Barbazul se dirige a ellas "con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos".	"En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque." "Pasaron un día maravilloso cabalgando... Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos."	Árbol gigantesco (poder, protección), caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí (riqueza), manjares exquisitos (abundancia), historias deliciosas... Uso de adjetivos e hipérbolos que afianzan el poder de persuasión de la palabra a través de los sentidos.	Momento del cortejo y la seducción. Inicio de la estrategia de engaño y convencimiento. Fase "ilusionista del mago."
	5. "Un día él le dijo" (no se sabe cuánto tiempo pasó).	Castillo.	Él le dijo que se ausentaría por algún tiempo.	Se mostró muy amable "puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón". "Pero no utilices esta llavecita que tiene estos adornos encima".	La llavecita adornada constituye un objeto especial '¿acaso guarda un tesoro?'	Amabilidad hipócrita, no sincera. Expresión de advertencia y amenaza en relación con la llavecita. Con esta actitud pone a prueba a su esposa, mostrando confianza, pero a la vez despierta su curiosidad tentándola a descubrir la función que cumple la llave.
	11. Regreso de Barba Azul y				Enfrentamiento de fuerzas, voz de	

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

	diálogo con su esposa.	A la mañana siguiente en el castillo.	“-¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia?” Ella responde: “Ha ido todo muy bien, mi señor.”	¡No me mientas! ¡Dime qué hiciste con la llave!. -El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar, la agarró por el cabello-. ¡Esposa infiel! -gritó, arrojándola al suelo-. Has estado en la habitación, ¿verdad?	trueno, fieros ojos, bramido y rugido de Barba Azul. Puesta en acción de la perspicacia de Barba Azul y descubrimiento de la llavecita ensangrentada.	Segundo momento de gran tensión que desencadena el final de la historia. Clímax en ascenso. Expresiones de violencia verbal, psicológica y física. “-Pues ahora te toca a ti, señora mía.” Astucia de La esposa para ganar tiempo y librarse de su muerte.
La esposa	4. “Cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó.”	Castillo ubicado en el bosque. ¿Qué representa el castillo?	Aceptación del casamiento. No hay diálogo.	“Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante”.	Aceptación.	Momento del casamiento y la vida conyugal.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

	6. "Me parece muy bien, haré lo que tú me pides".	Castillo	Diálogo entre Barba Azul y La esposa sobre la ausencia de éste y la introducción de la llave como objeto simbólico.	"Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar".	Actitud sumisa de La esposa.	Barba Azul pone a prueba la confianza de La esposa, su fidelidad y obediencia.
Las hermanas	3. Primera aparición de las hermanas después del paseo por el bosque.	Casa de las hermanas. Ambiente tranquilo y familiar.	Pensamiento: "Bueno, a lo mejor, este Barba Azul no es tan malo como parece". Primera ilusión, suposición engañosa.	Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada, y lo bien que se lo habían pasado.	Susplicacia e intuición de las dos hermanas mayores que motivaron sus sospechas y temores para decidir no volver a ver a Barba Azul. Inocencia, inexperiencia e ingenuidad de la hermana menor que no veía la maldad de Barba Azul.	Sospechas y temores de las dos hermanas mayores que decidieron no volver a ver a Barba Azul. La hermana menor "pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos azul le parecía su barba."
	7. Segunda aparición de las hermanas mayores que visitan a La esposa en ausencia de Barba Azul.	El interior del castillo.	"Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave...Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y, al fondo de un pasillo, se	Confidencia de La esposa a sus hermanas: "Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una	La llavecita y la puerta. Probaron todas las llaves y abrieron todas las puertas menos una. Sótano y pared desnuda.	Curiosidad relacionada con la llavecita. Puesta en acción del juego para encontrar la puerta que se abre con la llavecita. Escena divertida al descubrir las riquezas y prodigios que guardaba cada habitación.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

	8. “Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima.” 9. “Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar.” 10. “La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre.”	Sótano del castillo. Lugar oscuro y lúgubre. Estancia ubicada en el sótano. Cocina y armario de la ropa.	encontraron con una pared desnuda.” ¡Hermana, hermana, trae la llave! Ésta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. “Hermana, hermana, trae una vela.”	llave, pero no sé a qué puerta corresponde.” “A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido...” “Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono...” “-¿Qué voy a hacer?-gritó entre sollozos-. Ya lo sé. Esconderé la llavecita.”	Ruido de la puertecita incita a las hermanas a probar “la misteriosa llavecita”. Entrada al lugar prohibido. Puerta. Luz de la vela. Llave. Sangre, huesos y cadáveres. La llave y la sangre. “la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro.” Acción de limpiar la llave de impurezas	Primer momento de tensión. Inicio del clímax en la dramaturgia del cuento. Miedo y terror ante la escena. “Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente. ¡Dios mío! ¡Dios mío!”. Momento de angustia y desesperación por no lograr que la llave deje de emanar sangre, tras varios intentos fallidos con la falda de su vestido blanco, calor,

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

	12. La esposa, en lugar de rezar, llamó a sus hermanas.	Cámara de La esposa en el piso de arriba y alto de las murallas del castillo.	“-¡Hermanas, hermanas! ¿Veis venir a nuestros hermanos?”	Intervenciones de Barba Azul: a gritos ordenó a su mujer que bajara al sótano para decapitarla, subió ruidosamente los peldaños de piedra y avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa.	(sangre roja, pecado, llanto). Gritos. Decapitación. Pisadas fuertes. Desprendimiento de piedras.	telarañas, ceniza, crin de caballo. “Esto es una pesadilla. Todo se arreglará.” Tercer momento de tensión antes del desenlace final por la aparición de los hermanos, ante la imposibilidad de deshacerse de Barba Azul, por parte de las hermanas.
Los hermanos	13. Llegada de los hermanos a la estancia de La esposa.	Castillo y parapeto.	Fin de la vida de Barba Azul.	“Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barba Azul a salir del	La estancia. Los hermanos. El desenlace. Manera en que muere Barba Azul. Espadas. Sangre. Entrañas para los buitres.	Desenlace y final del cuento. Muerte violenta de Barba Azul.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

				parapeto, se acercaron a él con las espadas desenvainadas. empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, lo derribaron al suelo y, al final, los mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres.		
Conclusiones (primera fase de generalización)	El recurso de la narración sirve para crear expectativas engañosas y no develar la personalidad de Barba Azul, ni sus verdaderas intenciones al iniciar la historia (recursos propios de la dramaturgia de los cuentos). Las palabras, situaciones, objetos y lugares, entre otras ideas clave que se recogen en esta matriz, aluden a diferentes aspectos propios de los cuentos infantiles tradicionales: uso de figuras literarias como metáforas, símiles e hipérbolos. Lectura de los símbolos en términos connotativos. Culturalmente, el texto evidencia patrones de comportamiento asociados a estereotipos al tratar el tema relacionado con lo masculino y lo femenino. Esto se pone de manifiesto en la caracterización de los personajes, el aspecto físico, las actitudes y gustos; eventos como el cortejo y casamiento; los roles en el hogar. Cuáles interpretaciones subyacen a la historia: ¿Peligros del matrimonio? ¿Codicia y curiosidad? ¿Obediencia y sumisión? ¿Amor celoso? ¿Traición y castigo? ¿Dominio patriarcal?					

Anexo 3 Matriz No. 2- Barbazul de Bartók- Balázs

	Tipo y tiempo de ocurrencia (eventual o constante). Si es eventual, ¿en qué momento ocurre y qué función cumple?	Simbología del espacio escenográfico.	Sobre la base del diálogo, consignar las expresiones que ilustran las relaciones de poder entre Judith y Barba Azul (conciliadora, de aceptación, dominante, persuasiva...)
Prólogo	Evento inicial. Momento de presentación al público. El texto enfatiza que se trata de una historia antigua y se pregunta: ¿ocurrió o no ocurrió? ¿pasó fuera o dentro? "Son viejas historias amargas y felices (...) Antiguo es el castillo, también es antigua la leyenda. Oídla en silencio."		
Lugar en que se desarrolla la acción	Toda la acción se desarrolla en un castillo gótico.	La simbología del castillo según sus autores nos remite al alma de BA. La disposición de los elementos es importante. Al iniciar el libreto se describe así: (Amplio salón de planta circular, de un castillo gótico. A la izquierda, unas escaleras de piedra conducen a una pequeña cancela de hierro. A la derecha, siete enormes puertas; cinco de ellas al fondo de la escena frente al público, las dos últimas, en un lateral. No hay ventanas, ni mobiliario, ni decoración. El salón está	

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

		oscuro como si fuera una cueva excavada en el corazón de una roca. Con las últimas notas del prólogo se ilumina la pequeña cancela de hierro al final de la escalera y, recortándose tras la misma, sobre una luz de un blanco deslumbrante, aparecen las siluetas de Judith y Barbazul). El castillo está vivo: "Ya estamos aquí. Al fin puedes contemplar el castillo de Barbazul. No es risueño, como la casa de vuestro padre. ¿Vienes ya, Judith?" <i>(La puerta se abre sin ningún sonido. Muestra una estancia con la pared roja, como una herida abierta, que proyecta una luz carmesí sobre el suelo).</i> Transpiran las paredes. Dime, Barbazul, ¿por qué mis dedos se humedecen? Muros y vigas... todo es aquí llanto. ¡Mi castillo se estremece! Puedes abrir las puertas. (Le entrega la segunda llave) Judith, ten cuidado, cuidado con este castillo. Ve con suma cautela, Judith.	

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

		¡Mi castillo se estremece! Hasta las piedras tiemblan de emoción. Judith, Judith, mira la sangre que brota.	
Efectos en off que apoyan la escena		Humanización del castillo, alma de BA... <i>(Judith golpea la primera puerta; al golpe responde un gemido cavernoso como si el viento de la noche susurrara por tortuosos laberintos).</i> (Al abrir, el eco repite el gemido en un susurro).	
Judith (JU)			¡Barbazul, amor mío! No me rechaces, aunque me abandones nunca te dejaré. Prefiero morir en este frío umbral. (Judith teme el rechazo por parte de BA, nunca lo dejará pese a todo). ¡Ábrelas, ábrelas! ¡De par en par! ¡Voy a romper las cerraduras! ¡Las barrerá el viento, entrará la luz! Ya voy, ya voy, mi muy amado BA ¡Dame las llaves de las demás puertas! He de franquearlas todas. ¡Tenemos que abrirlas todas, abramos todas las puertas!
Barba Azul (BA)			“Ciérrese esa puerta, córrase el cerrojo.” Esta expresión de BA se escucha al entrar al castillo junto a Judith. Nadie ha de ver lo que hay tras ellas (se refiere a las puertas). Judith, responde, ¡vienes ya? No olvides las habladurías sobre mí.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

			Tres llaves más te doy. Mira, mas no preguntes. Míralo todo, pero no hagas preguntas. ¿Por qué titubeas? ¿Tienes miedo? ¡Abre enseguida! Judith, quíereme, pero no hagas preguntas. Mira, mi castillo se ilumina y alegre. ¡Judith, abre ahora la quinta puerta! Esas dos puertas deben permanecer cerradas. Ahora, en mi casa sonará la música. Ven, amor mío, déjame besarte. Bésame, bésame, tu que eres la luz de mi castillo, pero no me preguntes. Toma, toma... esta es la séptima. Abre ahora la puerta y míralas. Mis esposas anteriores te aguardan. ¡Corazones a los que amé! Mira, son mis antiguos amores, Judith. Hermosa, por siempre hermosa, serás eternamente reina de todas mis mujeres, ¡la mejor, la más hermosa!
Momentos más representativos de la historia alusivos a las relaciones entre los dos personajes. Ilustrar con fragmentos de la obra.	La ópera transcurre a partir de la relación permanente entre los únicos dos personajes, por lo tanto, la acción se mueve gracias a ello. Los momentos más destacados de la historia tienen relación con ciertos diálogos que evidencian una mayor tensión en cuanto a la idea fundamental de la historia de esta relación, que se trata de descubrir que hay detrás de cada puerta. Al inicio Judith arriva al castillo con una intencionalidad, su decisión gira en torno a la transformación del lúgubre castillo en una casa que brillará como el oro. Sin embargo, al abrir cada estancia Judith se sorprende ante la crueldad de BA: “¡Eres fuerte, poderoso, sí, pero también tan cruel, BA! Todos los tesoros, hasta el más delicado, está bañado en sangre: ¡Todas tus gemas y joyas están ensangrentadas! Esa rosa tiene el rubor de la sangre. ¡Todo está empapado de sangre! ¿Quién ha regado con sangre tu jardín? Aquella nube arroja rojas sombras ¿Qué anuncian esas nubes? La tensión se acumula hacia el desenlace: JU ha descubierto los secretos de BA: Ahora lo sé todo, BA, sé de quién es ese llanto. Todas tus anteriores esposas tuvieron un sangriento final. ¡Ah, ahora sé que aquellas habladoras eran ciertas! Al final, en vano pide su perdón, pues termina encerrada en la séptima cámara junto a sus esposas anteriores.		
Sentimientos y	La incertidumbre permanece en cada diálogo, puesto que la relación entre BA y JU se mueve entre el deseo y la agitación emocional		

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

actitudes que afloran en el diálogo con respecto a esta relación (miedo, terror, complacencia, alegría, resignación, felicidad, curiosidad...)	ante lo desconocido. A diferencia de otras versiones del cuento, BA nunca se separa de JU, más bien la acompaña e introduce en cada enigma tras las 7 puertas. En este ambiente es natural que predomine el miedo a lo desconocido, el terror, la sorpresa agradable, aunque sea momentánea, así como las demás reacciones emocionales vinculadas al descubrimiento. JU: El crepúsculo todo lo oculta. Apenas consigo ver en tu castillo. Todo es oscuridad. Oh, triste BA, triste y desdichado. (compasión) La luz, el aire alegrarán tu castillo. La alegre claridad, la suave brisa animarán tu triste morada. (esperanza, felicidad) Oh, mi BA, ¡entrégame las llaves! ¡Dámelas, por el amor que te tengo! (persuasión, curiosidad) ¡No! ¡No tengo miedo! ¡Mira, amanece! ¡Un amanecer carmesí! ¡He aquí la luz! ¡Mira qué hermoso resplandor! (complacencia, alegría) Perdóname BA, perdóname. ¡Perdóname BA, pesa demasiado! (piedad y resignación)
Elementos simbólicos que afianzan esta relación en: lenguaje, objetos, acciones, frases, imágenes...	En este sentido, los autores utilizan los elementos simbólicos básicos del cuento original, como son el castillo, las llaves y las puertas. Nuevos objetos se incorporan en la descripción de cada estancia. Se añaden otros aspectos recurrentes en los diálogos y en la ambientación, que inciden en las sensaciones y afianzan el sentido simbólico, entre ellos: la luz, el color, el llanto, el ambiente. Algunos ejemplos: el salón está oscuro, una luz de un blanco deslumbrante, frío umbral, frío, oscuro y tenebroso, triste y desdichado, el crepúsculo, lúgubre morada, una luz carmesí sobre el suelo, río carmesí, sangre, tortura, rojo amarillento, sombría e inquietante, luz dorada, luz del sol, esa rosa tiene el rubor de la sangre... Kandinsky...
Conclusiones con respecto a las estéticas simbolista y expresionista	La obra combina magistralmente a través de su libreto y de la música elementos que corresponden a dos estéticas propias de las postrimerías del siglo XIX e inicios del siglo XX. Por un lado, la influencia francesa por línea directa a través de la ópera de Paul Dukas, por otro, las influencias del teatro de el psicologismo. La atmósfera que avanza hacia un clímax se mueve entre la ansiedad, el temor y el pánico.

Anexo 3 Matriz No. 3. A la vez que recoge las anteriores, en un segundo momento de generalización, compara y responde a los objetivos propuestos.

¿Cuáles son los puntos de divergencia y convergencia entre ambas historias, en relación con lo recogido en las matrices 1 y 2?	El castillo de Barba Azul: Bartók-Balázs	Barba Azul: Pinkola
¿Cómo se evidencian los estereotipos femenino-masculino en las relaciones inter personajes?	El trato entre BA y JU es típico de una relación marcada por los estereotipos de lo masculino y lo femenino. La seducción y convencimiento de BA respecto de JU para entrar al castillo, dígame su alma, se presenta desde el inicio. JU encarna la belleza y el amor, y en toda la obra se encuentra en una relación de dependencia con respecto a BA, aun cuando BA también depende de ella para su salvación o para satisfacer sus deseos posesivos. Entonces, JU es a la vez heroína y víctima. BA espera que ella se convierta en una más de sus esposas cautivas y que ilumine y sane su castillo-ser. El sacrificio de JU está premeditado, lo mismo que la no transformación del ciclo vital de BA.	En lo fundamental, la historia contada evidencia los mismos estereotipos. Aquí, La esposa es más arriesgada, pues recibe la ayuda de sus hermanos, es decir, no se encuentra sola en el castillo. La protagonista vence a BA.
¿Cuál es el sistema de símbolos que expresa estas relaciones?	Los símbolos son varios, ya expuestos en la conclusión del análisis del BA de BB. Hay un primer plano en la simbología, relacionada con la base de la historia: El castillo-alma-oscuridad-sangre-BA, las llaves de las puertas y del alma-la luz-JU. BA representa lo malo, lo terrorífico, lo feo y JU el bien, el amor, lo bello. Otro plano simbólico está representado en aquello que observamos detrás de cada puerta, que incide en la manera en que se mueve la acción, y que nos va conduciendo al clímax y desenlace de la obra. Cada estancia	El sistema de símbolos se dirige a las puertas, la llave ensangrentada, el castillo. Las representaciones del bien y el mal como antagónicas están representadas en La esposa y sus hermanos y BA, respectivamente. El lenguaje narrativo es más sencillo y directo. La mayor fuerza simbólica se concentra en la habitación prohibida y el objeto mágico (la llave ensangrentada). El análisis y la interpretación se explica en el documento.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

	encierra una simbología por separado y en relación con el principio y el fin de la historia.	
¿Cuáles son las palabras claves que emergen de las narrativas y ejemplifican estos estereotipos?	Las palabras claves se recogen en la matriz del BA de BB. Se afianza la diferenciación de los mundos masculino y femenino a través de la caracterización de cada personaje en cuanto a características físicas y psicológicas. El estatus social de BA y JU difiere en riqueza y poder a favor de BA. Su jerarquía en la sociedad es más alta que la de JU y la acción simbólica marca ambos territorios. Es curioso cómo el nivel intelectual de BA se muestra como un ser superior que ha sido capaz de construir todo ese mundo de terror, además de maquinarse todo un plan para acumular riquezas y esposas. Por el contrario, JU es sólo capaz de amar y de sacrificarse por BA.	Las palabras clave se recogen en la matriz de análisis del cuento. En este sentido, el análisis no difiere mucho del BA de BB. Sin embargo, el papel de La esposa es más realista, se arriesga más, pese al miedo que siente. BA, por su parte, está más tipificado como el ogro y malvado personaje de los cuentos maravillosos. Por supuesto, en ambas historias está asociado a la muerte. La manipulación de BA y su trato hacia La esposa es explícitamente más cruel y violenta, pues no sólo es psicológica, sino también física.
¿Qué tipo de narrativas definen la estructura de la historia en cuanto a la presencia de diálogos como narrativa oral o como representación dramática?	Se trata de una representación dramática que apela al suspenso mezclado con cierta dosis de sensualidad, que se afianza a través de la narrativa propia del simbolismo (sensaciones) y del expresionismo (psicologismo).	Se trata de un cuento como género narrativo con sus elementos característicos: inicio, nudo y desenlace, narrador, caracterización de personajes, lenguaje coloquial, importancia del espacio, tiempo lineal.
¿Cuál es la incidencia de ambos desenlaces en la caracterización de los estereotipos? (Esta pregunta se relaciona con todos los aspectos analizados y así se presenta en el documento).	El desenlace de la ópera es desesperanzador y bastante pesimista. De esto se habla en el análisis que se presenta en el documento.	El desenlace del cuento es típico, muere el personaje perverso del cuento, por lo tanto, hay una liberación, en contraste con la historia de BA en la ópera.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Bibliografía

Aceituno, E. (2015) Recreaciones de Barba Azul en lengua francesa en *Estudios Románicos*, Volumen 24, 2015, pp. 15-25 (French Versions of Bluebeard). Universidad de Granada

Aguirre Martínez, G. (2012) *La asimilación de Barba Azul con la figura del tirano en las obras de Perrault y Bartók*. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <https://ojs.uv.es/index.php/extravio/article/view/2275>

Amador, J. (2012) La interpretación de la obra de arte desde la perspectiva de la Hermenéutica Filosófica de Hans-Georg Gadamer. *Investigación Universitaria Multidisciplinaria: Revista de Investigación de la Universidad Simón Bolívar*, ISSN-e 1665-692X, N°. 11, 2012, págs. 42-50. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4281056>

Ballesteros, M. P. (2012) El maravilloso mundo de los cuentos de hadas y su simbología. *Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil*. Recuperado de <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33690/1/Los%20cuentos%20de%20hadas%20y%20su%20simbolog%C3%ADa.pdf>

Barroso, A.A. (s.f.) La importancia del pensamiento metafórico del sujeto para el ejercicio profesional en psicología en *Alternativas cubanas en Psicología* / vol. 2, no. 4.14 Universidad de Guadalajara. México

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Bernasconi, O. (2011) *Aproximación narrativa al estudio de fenómenos sociales: principales líneas de desarrollo*. Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/28611>

Bettelheim, B. (1994) *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Editorial Crítica. Grijalbo Mondadori. Barcelona.

Campbell, J. (1991) *El poder del mito. Entrevista con Bill Moyers*. Colección Ensayo. Madrid.

Campbell, J. (1998) *El vuelo del ganso salvaje. Exploraciones en la dimensión mitológica*. Editorial Kairós. España.

Caswell, Austin B. Maeterlinck's and Dukas' "Ariane et Barbe-Bleue": A Feminist Opera? *Studies in Romanticism* Vol. 27, No. 2 (Summer, 1988), pp. 203-220. Boston University. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/25600708?seq=18#metadata_info_tab_contents

Cuevas, C.L., (s.f) *Y Dios creó a la mujer > ¿Será ésta la razón de la violencia contra ella?* Recuperado de <https://cddcolombia.org/es/novedades/y-dios-creo-a-la-mujer-sera-esta-la-razon-de-la-violencia-contra-ella>

De Barbieri, M.T. (2013) *Certezas y malos entendidos sobre la categoría de género*. Recuperado de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ee4d8a0043f7d59d8031a5009dcdef12/2.+Certezas+y+malos+entendidos+sobre+la+categor%C3%ADa+de+g%C3%A9nero.pdf?MOD=AJPERES>

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

De Haro Fernández, A. (2012) *La consolidación de los roles de género a través de los cuentos Infantiles*. Universidad de Sevilla. Recuperado de

Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba. Revista Cubana de Enfermería 2013;29(3):182-190. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192013000300004

Escalante, E. (2013) La perspectiva ricoeuriana y el análisis de las narrativas. *Fundamentos en Humanidades Universidad Nacional de San Luis – Argentina. Año XIV – Número I (27/2013)* 175/192 pp. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/184/18440029009.pdf>

Espinosa, Y. (2016) De por qué es necesario un feminismo descolonial: diferenciación, dominación co-constitutiva de la modernidad occidental y el fin de la política de identidad. *Solar | Año 12, Volumen 12, Número 1, Lima, pp.171*. DOI. 10.20939/solar.2016.12.0109

Espinosa, Y., Gómez, D. y Ochoa, K. (2014) *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014.

Foucault, M. (1977) *Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber*. Siglo XXI editores.

Foucault, M. (1993). Prefacio y el triedro de saberes (Cap. X. Las Ciencias humanas). En: *Las palabras y las cosas*. México: Siglo

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

XXI.

García, N. (2008) Interpretaciones, temas y símbolos en El castillo de Barba Azul. Recuperado de <http://ikuslea.blogspot.com/2008/09/interpretaciones-temas-y-smbolos-en-el.html>

González Oliver, A.E. (s.f) Paul Ricoeur: Creatividad, simbolismo y metáfora. Facultad de Humanidades UNNE. Recuperado de http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista3/ricoeur_gonzalez_oliver.pdf

González, O. (2017) *Barba Azul. La curiosidad no siempre mata al gato*. Recuperado de http://notasomargonzalez.blogspot.com/2013/01/barba-azul_25.html

Guía metodológica de la Maestría. Análisis de narrativas. Gilma Liliana Ballesteros.

Guía metodológica. Investigación documental. Andrea Pinilla.

Kagan, M. (1984) *Lecciones de Estética Marxista Leninista*. Editorial Arte y Literatura, en la Ciudad de la Habana.

Kaminsky, A. (1998) *Los usos feministas de Barba Azul*. Göteborg University. Faculty of Arts.

Kawabata, Y. (1961) *La casa de las bellas durmientes*. Ediciones Orbis, S.A.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Leafstedt, C. (1999) *Inside Bluebird's Castle. Music and drama in Béla Bartók's Opera*. Oxford University.

López Prat, A. (2014) *Coeducación y estereotipos de género en la literatura infantil*. Universidad Internacional de la Rioja. Facultad de Educación. Recuperado de <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2298/Lopez-Prat.pdf?sequence=1>

MAESTRÍA en PAZ, DESARROLLO Y CIUDADANÍA Una sinfonía de voces. Página de UNIMINUTO. Recuperado de <http://www.uniminuto.edu/documents/1242125/6219398/Folleto+Maestri%CC%81a+en+Paz.pdf/9fee01bc-2d95-409a-b193-d9d259fc8c52>

Márquez Gento, P. (2017) Estereotipos de género en cuentos infantiles tradicionales. *Dialnet*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6202351>

Martínez, C.E. (2015). *De nuevo la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones culturales*. Bogotá, Colombia: Editorial Trillas.

Martínez, R. (s.f.) *Aproximaciones a la construcción del dualismo femenino-masculino en el mundo occidental*. Estado del arte.

Morin, E. (2001) *Introducción al pensamiento complejo*. (Introducción, prólogo y Parte 1: La inteligencia ciega). Barcelona: Gedisa.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Ortiz Txabarri, I (2015) *La transmisión de los roles de género en los cuentos infantiles*. Recuperado de <https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/15419/lrune%20Ortiz%20Txabarri%20MAL.pdf?sequence=1>

Pastor, A.A. *Roles y diferenciación de género en la literatura infantil*. Universidad Nacional de Río Cuarto. Revista Borradores- Vol. X/XI-Año 2009-2010. Recuperado de <https://www.unrc.edu.ar/publicar/borradores/Vol10-11/pdf/Roles%20y%20Diferenciacion%20de%20genero%20en%20la%20literatura%20infantil.pdf>

Pérez C. y Gargallo, B. (2004) Sexismo y estereotipos de género en los textos escolares. *Addenda a la ponencia IV Lectura y género: leyendo la invisibilidad*. Universidad de Valencia. Recuperado de https://www.uv.es/genero/docs/public_edu/sexismo_txtos.pdf

Pinkola, C. (2016) *Mujeres que corren con los lobos*. Nomos impresores. Colombia.

Propp, V. (1998) *Las raíces históricas del cuento*. Editorial Fundamentos Colección Arte. España.

Proyecto: La construcción y deconstrucción de la percepción dualista de la realidad en la cultura patriarcal. UVD. Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Carlos Eduardo Martínez Hincapié.

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

Pujante, D. (2012) *Literatura y espectáculo. Título del capítulo: La ópera: espectáculo y texto literario. El castillo de Barbazul, de Béla Balázs y Béla Bartók, y Ariadna en Naxos, de Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss.* Sociedad Española de Literatura general y Comparada.

Rodríguez Washington, N., Lozano Lefrán, A. y Chao Flores, M. (2013) Construcción de género en la infancia desde la literatura.

Ros, E. (2013) El cuento infantil como herramienta socializadora de género. *Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación*, ISSN 0213-1269, ISSN-e 2253-8275, N°. 22, 2012-2013, págs. 329-350. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4514882>

Rubin, G. (1989) Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. *Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales.* Recuperado de <http://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/150121gaylerubin.pdf>

Rubió Godoy, S. (2014) *Elementos y estereotipos de género en los cuentos tradicionales.* Barcelona. Recuperado de <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2618/rubio%20godoy.pdf?sequence=1>

Said, E. (2008) *Orientalismo. Ensayo Historia.* Editorial De Bolsillo. Barcelona. España.

Windling, T. (2010) *Barba Azul: los peligros del matrimonio.* Ópera Mundi. Recuperado de <http://www.operamundi-magazine.com/2010/11/barba-azul-los-peligros-del-matrimonio.html>

Barba Azul. ¿Del azul al rosa? Mirar es ver mucho más allá de lo que ves

(s.f.) (2014) *Exposición de cadáveres*. Recuperado de <http://es.antiquitatem.com/exposicion-de-cadaveres-incineracion->

(s.f) Y Dios creó a la mujer> ¿Será ésta la razón de la violencia contra ella? Recuperado de <https://cddcolombia.org/es/novedades/y-dios-creo-a-la-mujer-sera-esta-la-razon-de-la-violencia-contr-ella>