

*La producción teatral de
F. García Lorca*

1. <i>Autor</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Federico García Lorca (Granada, 1898-1936) fue un gran renovador del teatro. Dedicó los últimos años de su vida a una intensa actividad dramática: un tipo de teatro poético, más bien en prosa, pero con una actitud simbólica, estética, lo mismo en los argumentos que en el lenguaje adoptado. Consideró el teatro como el arte más adecuado para comunicarse en sociedad e influir en ella.◆ Personalidad. Hijo de agricultor rico y familia acomodada, estuvo siempre en contacto con su tierra andaluza y con su pueblo. Ya desde pequeño aprendió de sus criadas la honda sabiduría folclórica popular. Terminó Derecho, y no acabó Filosofía, sin demasiadas preocupaciones por ejercer profesión alguna. Lorca fue siempre muy sensible a los sentimientos populares del hombre y de la mujer en su entorno inmediato y en su dimensión universal: por eso ha convertido en arte los problemas de la calle.◆ Actividad y viajes. En 1929 Lorca viaja a Estados Unidos, donde permanece un año como estudiante en teoría, pues más bien se dedica a conocer aquellas nuevas formas de vida. Vuelto a España, se independiza en parte de su familia cuando organiza el grupo de teatro <i>La Barraca</i>, con el que viaja por diversos pueblos representando el teatro clásico. Con la República su vida se centra en el teatro. En 1936 fue fusilado absurdamente por las tropas nacionalistas. Lorca se consideró a sí mismo anarquista, artista apolítico, por encima de todo partidismo y vinculación de grupo. Sólo fue un creador literato en el sentido de la palabra. Pero sobre todo, un escritor social dispuesto a remover la conciencia del público, y en ese sentido un revolucionario, ciertamente.
2. <i>Intención dramática</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ En sus propias palabras: <i>"Hay que volver a la tragedia. Nos obliga a ello la tradición de nuestro teatro dramático. Tiempo habrá de hacer comedias, farsas. Mientras tanto, yo quiero dar a nuestro teatro tragedias"</i>.◆ El objetivo de Lorca era pues renovar un tipo de teatro superficial, de consumo, para satisfacer el gusto de los <i>felices años veinte</i>, de pura intriga intrascendente (J. Benavente, Carlos Arniches, los hermanos Quintero...), con el que el empresario sólo pretende ganar dinero con los temas menos comprometidos◆ Lorca formó el grupo teatral <i>La Barraca</i>, donde dirigía sus propias obras y otras clásicas: grupo de estudiantes y aficionados sin sueldo, subvencionada por el Ministerio de Instrucción Pública. Su misión era hacer giras por todo el país y representar obras antiguas de interés.

<p>3. <i>Temas dominantes</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ El enfrentamiento entre el individuo (que se mueve por el deseo, el amor, la libertad...) y la autoridad dominante, que impone el orden, la sumisión, la tradición, las convenciones sociales, las normas colectivas. ◆ Surge así un ambiente social casi siempre opresivo del poder sobre los individuos, las colectividades, los pueblos ◆ Hay casi siempre una lucha dialéctica entre el deseo de libertad y la opresión del poder que impide a los individuos realizarse en los distintos aspectos de la vida (amor, sociedad, familia...) ◆ El desenlace de las obras suele ser trágico: la muerte de los protagonistas, como desenlace inevitable a la lucha con el poder ◆ La estancia de Lorca en Nueva York añadió a su teatro técnicas surrealistas: la ilusión, el deseo, la fantasía...
<p>4. <i>Protagonismo femenino</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Abundan los personajes femeninos: mujeres con frecuencia frustradas, sometidas, marginadas... ◆ Con frecuencia aparece el tema <i>maternidad / esterilidad</i>, origen de varios conflictos en las protagonistas lorquianas
<p>5. <i>Los símbolos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>La luna</i>. Lorca encarna el mito <i>luna-muerte</i>: la luna no es sólo un recurso luminotécnico de la escenografía teatral, sino un personaje mítico; la luna sale, habla, se disfraza, se arma con el hacha de leñador y corta vidas humanas, amantes... Siempre es ayudada por la muerte. La luna es la divinidad de la Muerte. ◆ <i>Los colores</i>. Todos simbólicos: <i>el blanco</i> (la idealización estilizada de una Andalucía abstracta, esencial, pura alegría): muros blancos, habitaciones blancas, ajuar blanco, el caballo garañón blanco, enaguas blancas...; siempre en contraste con el <i>negro</i> (la realidad diaria, la pena, tan poco andaluza): vestidos negros, trajes negros, luto negro, tormentas...; el <i>verde</i> (la ilusión, la libertad, la esperanza...).

6. <i>Etapas</i>	◆ Teatro juvenil	✘ <i>El maleficio de la mariposa</i> (1919): comedia lírica de poco éxito, con tendencias modernistas, aunque ya aparecen temas nuevos (el amor, la muerte, el deseo...)
	◆ Farsas de guiñol	✘ <i>Los títeres de cachiporra</i> (1923): teatro infantil, aunque ya con el deseo de renovar la escena tradicional de la época ✘ <i>Tragicomedia de Don Cristóbal y la Señá Rosita</i> (1923): farsa donde las marionetas (sin actores) no ocultan el tono triste del argumento (un matrimonio forzado por intereses)
	◆ Otras farsas	✘ <i>La zapatera prodigiosa</i> (1930): un tema con la risa amarga que provoca el matrimonio forzado de una joven casada con un viejo. Es la imposibilidad metafísica de la libertad por la presencia de los demás. ✘ <i>Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín</i> (1931). De nuevo el tema de la desigualdad de edades en el matrimonio.
	◆ Drama lírico	✘ <i>Mariana Pineda</i> (1923): historia trágica de la heroína ajusticiada por bordar una bandera republicana en el reinado absolutista de Fernando VII; contrasta la ingenuidad de la obra con la irrupción de la muerte y la destrucción de la belleza

7.	♦ Surrealismo	<ul style="list-style-type: none"> ✘ <i>El público</i> (1929): obra atrevida para su época, con la historia del amor homosexual de un hombre que busca el amor completo y puro; ese deseo de libertad amorosa total se enfrenta con <i>el público</i>, que no admite otras relaciones que las permitidas por la Iglesia y la moral tradicional. Es una obra provocadora que plantea una revolución teatral (el teatro dentro del teatro), con <i>Romeo y Julieta</i> representada por dos actores masculinos; el público protesta por la mentira, lo que sirve a Lorca para defender la autenticidad lo mismo en el teatro que en la vida real ✘ <i>Así que pasen 5 años</i> (1931): una comedia imposible que anula las convenciones espaciales y temporales del teatro realista; llena de humor, mundo onírico (de los sueños)... ✘ <i>Comedia sin título</i> (1935): obra inacabada, premonición de la guerra civil; estilo surrealista, pero ya con intención didáctica y social, con una propuesta al público para la destrucción del teatro (que se simula en la escena) ✘ <i>Doña Rosita la soltera</i>: drama de una solterona, cursi y conmovedora, esperando incansable a su novio, que ya no regresará nunca
----	---------------	---

Xulio Concepción Suárez
 IES. Benedicto Nieto. Pola de Lena (Asturias)

<p>8. <i>La trilogía rural</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Bodas de sangre</i>(1932). Es la tragedia nupcial: la boda imposible. El Novio va a casarse con la antigua pretendiente de su primo Leonardo, que había sido rechazado por el padre de La Novia; tras la ceremonia nupcial, La Novia y Leonardo huyen a caballo; El Novio los persigue y mata a los dos rivales. Es la historia de un amor imposible a partir de un hecho real, que no puede llegar a realizarse porque va contra las convenciones familiares y sociales. Se unen aquí verso y prosa, realismo y poesía, en un clima dramático que hacen inolvidable la obra. Es el rapto de la novia por su antiguo amante, durante la misma boda, que termina en el duelo y muerte de los dos hombres. ◆ <i>Yerma</i> (1934). Es la tragedia de la maternidad frustrada. Es el tema de la mujer estéril, incapaz de engendrar, siempre insatisfecha y frustrada, que termina por matar a su marido que no la comprende, y para perder de una vez toda esperanza. <i>Yerma</i>, casada con Juan, desea con ansiedad tener un hijo; celoso el marido por la posible infidelidad, lleva a su casa a sus dos hermanas para que las vigilen; en una romería, una vieja ofrece a Yerma relaciones con su hijo: su marido le confiesa que jamás deseó tener descendencia; yerma enloquece y estrangula a su marido. ◆ <i>La casa de Bernarda Alba</i> (1936). Es la tragedia de la virginidad, ejemplificada con las 5 hijas de Bernarda Alba, que ven esfumarse su juventud sin disfrutar de un hombre: todas aspiran al mismo, pero ninguna lo consigue en libertad (salvo Adela, que ha de morir al final). Mejor obra lorquiana en la que confluyen todas las obsesiones del autor. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasgos comunes: problemática sexual de los temas, protagonismo de la mujer, ambientación en el campo andaluz, y final trágico como desenlace a los problemas
------------------------------------	---