

LORCA. AUTORRETRATO.

INTRODUCCIÓN AL TEATRO DE FEDERICO GARCÍA LORCA

La producción teatral de Lorca se enmarca dentro del teatro renovador de preguerra. El panorama teatral del primer tercio del siglo XX en España puede resumirse en varias tendencias: **el teatro poético modernista** (recoge los temas del teatro del Siglo de Oro y en cuanto a la forma predomina el tono romántico, con autores como Francisco Villaespesa y Eduardo Marquina); **el teatro cómico** (con personajes estereotipados y obras en las que predomina la comicidad, en el que destacan los hermanos Álvarez Quintero o Carlos Arniches); **la comedia tradicional** (centrada en personajes de la burguesía, con sus conflictos y problemas cotidianos, cuyo principal representante fue Jacinto Benavente) y, finalmente, **el teatro renovador**, cultivado por Ramón del Valle-Inclán y Federico García Lorca.

Valle-Inclán fue uno de los dramaturgos que más renovó la escena española, sobre todo en su etapa del **esperpento**, que supone una deformación expresionista de la realidad con intención crítica, como se refleja en la trilogía ***Martes de carnaval*** y ***Luces de bohemia***.

Junto con Valle-Inclán, Federico García Lorca es uno de los autores del teatro renovador. Lorca nació en Fuentevaqueros (Granada) en 1898, estudió Letras y Derecho en Granada y también música con Manuel de Falla. En 1919 se trasladó a Madrid, a la Residencia de Estudiantes, donde se relacionó con los poetas del grupo del 27.

Durante el curso 1929-1930 viaja a Nueva York y La Habana, experiencia que va a marcar su vida y su obra.

En 1932 funda el teatro universitario La Barraca, con el que recorre los pueblos de España representando a los autores clásicos. Posteriormente viaja a algunos países hispanoamericanos en los que tienen gran éxito sus obras teatrales.

Fue detenido y fusilado en 1936, al iniciarse la Guerra Civil.

Como autor teatral, Lorca escribió teatro desde muy joven, aunque se dedicó a él de forma más intensa en sus últimos años. Podemos destacar varias etapas:

-**Época juvenil**, en la que escribe *El maleficio de la mariposa*, estrenada en 1920, de espíritu simbolista, en la que se expresa la frustración amorosa y *Mariana Pineda*, escrita en 1925 y estrenada dos años después, con la que revitaliza el drama en verso.

-**Obras de carácter popular e infantil**: en esta etapa destacan varias piezas breves de guiñol, como *El retabillito de don Cristóbal* (1931).

-Obras de **temática amorosa**: en ellas Lorca trata uno de los temas principales de sus obras, la frustración amorosa, aunque aún no poseen rasgos trágicos como en sus piezas posteriores. Destacan *La zapatera prodigiosa*, que retocó varias veces entre 1926 y 1933, *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín* (1933) y *Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores* (1935).

-**Comedias imposibles**: en este grupo destacan un conjunto de obras teatrales que se relacionan con su crisis personal y su encuentro con el Surrealismo, como también sucedía en su obra poética *Poeta en Nueva York*. Entre sus piezas dramáticas citaremos *El público* (1930), en la que subyace la acusación hacia las personas que muestran su hipocresía e insensibilidad hacia quienes perseguían un amor imposible en la sociedad de la época, o bien *Así que pasen cinco años* (1931), obra de lucha interior y frustración íntima.

-**Obras de fuerte contenido trágico**: suponen la culminación de su producción teatral. Escritas entre 1932 y 1936. En ellas se unen lo local y lo universal y plantean conflictos universales, de ahí su éxito intemporal. Son *Bodas de sangre* (1932), basada en un suceso real: la novia que se escapa con su amante en el día de la boda, en ella se oponen con fuerza el amor y la

muerte, la opresión y la libertad; **Yerma** (1934), que como indica su título, es la tragedia de la mujer que no puede tener hijos y en la que también se plantean temas universales (opresión/libertad, individuo/sociedad); **La casa de Bernarda Alba** (1936, estrenada en 1945 en Buenos Aires), obra que nos ocupa en este comentario.

La casa de Bernarda Alba se suele incluir dentro de la trilogía formada por esta obra junto con **Bodas de sangre** y **Yerma**. No obstante, existen algunos rasgos que la separan de aquéllas. Así, la obra se subtitula “Drama de mujeres en los pueblos de España” y no tragedia, pues en ella están ausentes los elementos míticos. Además, el realismo del lenguaje serían también rasgos propios del drama, frente al tono poético y simbolista de **Bodas de sangre** y **Yerma**. No obstante, también comparte algunos elementos con las dos obras, sobre todo en el protagonismo de la mujer y el hecho de trascender los temas planteados y alzarse a un nivel superior, atemporal.

La génesis de la obra parte de figuras reales: Frasquita Alba y sus hijas, cuya casa era colindante con la de los Lorca en Valderrubio (Granada).

LA CASA DE BERNARDA ALBA. PAUTAS PARA LA LECTURA

1. CONTEXTUALIZACIÓN

- Estudio de las circunstancias socio-políticas en las que Lorca escribe la obra.
- Situar la obra dentro de la producción del autor, comparar con *Yerma* y *Bodas de sangre*

2. TEMAS

- Situación de la mujer en la España social de principios del siglo XX.
- Usos y costumbres de la España en la que se desarrolla el drama
- La jerarquía social
- La honra
- La pasión amorosa y la represión.

3. PERSONAJES

- Caracterización de Bernarda Alba (vista a través de sus palabras, gestos, hechos y a través de los otros personajes de la obra)
- Estudio de las hijas de Bernarda (simbolismo de sus nombres, caracterización, relaciones entre ellas)
- Caracterización de la Poncia y Mª Josefa y función dentro de la obra
- Personajes secundarios
- Los hombres aludidos. Su función en la obra.

4. ESTRUCTURA

- División en actos
- ¿Cómo se gradúa el conflicto en cada uno?

5. TÉCNICAS Y ESTILO DRAMÁTICOS

- Función de las acotaciones relacionadas con colores, sonidos...
- Estudio del espacio y el tiempo: oposición entre el interior y los exteriores.
- Lenguaje: diferentes registros, tono popular, el lenguaje poético
- Estudio de los símbolos: agua, fuego, caballo...

