

TEMA 6: FEDERICO GARCÍA LORCA. ESTUDIO DE LA CASA DE BERNARDA ALBA

Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898 y muere fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española un mes después de iniciada esta. Fue una figura clave de la Generación del 27 por su labor literaria y por su protagonismo en la vida cultural. Tanto su obra poética como su teatro constituyen auténticos referentes para nuestra literatura. Como **dramaturgo** se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle Inclán y Buero Vallejo.

Lorca empezó a interesarse seriamente por el teatro en los primeros años de la República y, sobre todo, a partir de la fundación de "**La Barraca**", compañía teatral formada principalmente por estudiantes y aficionados sin sueldo, con la que hacía giras por el país y presentaba a los españoles que nunca habían estado en un teatro, todas las obras antiguas.

De sus dramas, al igual que su poesía, cautiva la soltura con que **funde elementos tradicionales y populares con otros originales y cultos y sus brillantes imágenes**. Lorca puede construir la **fábula** argumental con cuidada documentación sobre un suceso real oído o leído. Los **personajes** funcionan como esencias de la sociedad a la que representan. Las **acotaciones** son más sugestivas que descriptivas, con lo que el espacio escénico se carga de simbolismo. La **acción** busca fórmulas de fuerte impacto dramático. El **lenguaje** evita reflejar el habla realista de sus personajes. Lorca experimenta con géneros y estilos diferentes el **conflicto** presente en toda su producción dramática.

Temática: El universo poético lorquiano está vertebrado por unos cuantos **temas nucleares** que se reiteran a lo largo de toda su obra. Los temas centrales son los de la **frustración, el tiempo, la muerte, el amor, la fecundidad, etc.** Otros dos temas esenciales y muy conectados con los anteriores son los de la **esterilidad y la infancia**. Su **pensamiento religioso** es muy complejo y no puede negarse la presencia de un fondo cristiano. Hay también en Lorca una agudísima conciencia de **solidaridad con todos los desposeídos y humillados**. Los **personajes femeninos** ocupan el centro de la dramaturgia de Lorca, en la que suelen ser protagonistas. Lorca comprendió que la mujer, marginada y utilizada sistemáticamente por una sociedad patriarcal y machista, puede encarar más dramáticamente el ansia de libertad y realización. Sus mujeres serán rebeldes, con una rebeldía trágicamente autodestructiva.

Influencias: Lorca recurre al **teatro modernista** (de donde procede la estructura básica del teatro lorquiano). **El teatro clásico español** (Tirso y los problemas morales; Calderón y las fuerzas de la naturaleza; Lope y el uso de la canción para crear un determinado clima; el auto sacramental...) será el modelo de su idea de lograr la fusión de teatro, música, danza y artes plásticas en un espectáculo total. El tercer punto de apoyo lo constituye **el teatro de títeres** (que supone el encuentro con una estructura dramática plenamente popular).

Trayectoria dramática:

- a) **Los primeros ensayos dramáticos:** *El maleficio de la mariposa* (1919) es, según el propio autor, una débil obra de juventud. De romance popular en tres estampas califica al drama romántico *Mariana Pineda*.
- b) **Las farsas:** desarrollan el conflicto del matrimonio de conveniencia entre el viejo y la joven. Escribió dos farsas para muñecos y dos, más complejas, para actores. Las farsas de guiñol son la *Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita* y el *Retablillo de don Cristóbal*. Critica el miedo a los opulentos (don Cristóbal), y reclama el derecho de autenticidad. Las farsas para actores, *La zapatera prodigiosa* y *Amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín*, tratan del amor bastardeado por los intereses sociales.
- c) **Los dramas vanguardistas o comedias "imposibles":** Tras su estancia en Nueva York, escribió dos dramas vanguardistas: la "leyenda del tiempo" *Así que pasen cinco años* (tema del *carpe diem*) y la pieza surrealista *El público* (realización del deseo individual). En la misma línea se sitúan *Teatro breve* y el único acto que conocemos de *Comedia sin título*.
- d) **Las tragedias de ambiente rural:** la vocación de Lorca por la tragedia en su más puro sentido clásico se plasma en unas obras denominadas neopopulares. Son la cima de su producción teatral: *Bodas de sangre* (1933), *Yerma* (1934) y *La casa de Bernarda Alba* (1936). Todas comparten el protagonismo de la **mujer** y el tema de la **represión** que sobre su amor y su sexualidad ejerce la **moral establecida**.

- En *Bodas de sangre*, Lorca sitúa una boda por intereses económicos y una pasión amorosa auténtica. El rapto de la novia por su amante desata la ciega venganza, en la que participan personajes simbólicos y alegóricos como la Muerte y la Luna, quebranto del realismo y transposición a una dimensión mítica.
- Con *Yerma*, el choque entre deseo y represión moral se traslada al terreno de la maternidad. Yerma (significa "estéril") ansía ser madre, pero no lo consigue, culpa a su esposo, y por fidelidad no encuentra otra salida que matar a su esposo, fin de la esperanza de ser madre. Yerma: "Yo misma he matado a mi hijo".
- *La casa de Bernarda Alba* es la obra maestra de su teatro. Está inspirada en un suceso real. Este "drama de mujeres en los pueblos de España" (subtítulo) no es solo una crítica de la represión del instinto sexual, sino una **denuncia de todas las tiranías** que despojan a los seres humanos de su albedrío. Desarrolla la **lucha entre el principio de autoridad**, encarnado en Bernarda, quien dicta años de luto y reclusión para sus hijas por la muerte de su marido, **y el principio de libertad**, representado por Adela, la menor de sus hijas, quien se rebela y mantiene relaciones ocultas con Pepe el Romano, prometido de su hermana Angustias. Descubierto este hecho, Bernarda dispara contra Pepe, y Adela se suicida, al creer que su amante ha muerto. La acción transcurre en un espacio hermético (la casa=cárcel) y queda enmarcada por la primera y la última intervención simbólica de Bernarda: "¡Silencio!"

La muerte será, en todas estas obras y una vez más, la condena impuesta las ansias de vida plena.

La madurez dramática que Lorca había alcanzado en 1936, cuando lo asesinaron, hace pensar que hubiese llegado a ser una de las máximas estrellas del teatro español de todos los tiempos.