

VIAJE AL UNIVERSO DRAMÁTICO DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Jueves 18:30–20:30 horas

Inicio: 8 de octubre 2026 | **Fin:** 4 de febrero 2027

Duración: 30 horas

Sesiones: 15 sesiones de 2 horas

Ponente: Ana Teresa Díaz-Miguel Gómez

Introducción:

La obra de Federico García Lorca constituye uno de los pilares fundamentales de la literatura y el teatro en lengua española. Su producción dramática, marcada por una extraordinaria riqueza poética, una profunda sensibilidad social y una constante exploración de los conflictos humanos, continúa despertando interés y vigencia en lectores, espectadores y estudiosos de todo el mundo.

Este curso propone un recorrido por el universo dramático lorquiano, acercando al alumnado a las principales claves temáticas, simbólicas y estéticas que configuran su teatro. A través del análisis de sus obras más representativas, se explorarán cuestiones como la libertad individual frente a las normas sociales, el papel de la mujer, el deseo, la frustración, la identidad, la muerte y la fuerza del destino, elementos que atraviesan de manera recurrente la dramaturgia del autor granadino.

Asimismo, el curso permitirá contextualizar la producción teatral de Lorca dentro del panorama cultural de la España de principios del siglo XX, comprendiendo la influencia de la tradición popular, el folclore, la poesía y las corrientes artísticas de su tiempo. De este modo, los participantes podrán apreciar la originalidad de una obra que supo combinar la herencia cultural española con una profunda vocación innovadora.

Más que un estudio exclusivamente literario, este viaje al universo dramático de Federico García Lorca invita a descubrir la vigencia de sus planteamientos y la universalidad de sus personajes, cuyos conflictos siguen interpelando a la sociedad contemporánea. El curso se concibe, por tanto, como una experiencia de acercamiento crítico y sensible a uno de los dramaturgos más relevantes del siglo XX, favoreciendo la reflexión, el diálogo y el disfrute de una de las voces más influyentes de la cultura hispánica.

Objetivos:

1. Analizar de manera crítica la obra dramática de Federico García Lorca, comprendiendo su contexto histórico, estético y cultural, así como los principales símbolos, temas y recursos teatrales presentes en sus textos.
2. Comprender el contexto histórico, social y cultural de la España de principios del siglo XX y su influencia en la obra de Lorca y la Generación del 27.
3. Identificar y analizar el simbolismo lorquiano, reconociendo la función de elementos recurrentes como la luna, el agua, el caballo, los metales y otros símbolos en la construcción del significado.
4. Interpretar críticamente las obras estudiadas (El maleficio de la mariposa, Los títeres de cachiporra, La zapatera prodigiosa, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín y El público), considerando sus dimensiones temáticas, estéticas y escénicas.
5. Examinar la relación entre tradición y vanguardia en el teatro de Lorca, valorando la incorporación de elementos populares, surrealistas y experimentales.
6. Analizar la construcción de personajes y conflictos dramáticos, prestando especial atención a temas como el deseo, la libertad, la identidad, la frustración y las normas sociales.
7. Reconocer la importancia de la teatralidad y la puesta en escena, evaluando cómo los recursos escénicos contribuyen a la interpretación de las obras.
8. Establecer conexiones entre la tragedia clásica y el teatro lorquiano, identificando influencias formales, temáticas y estructurales.
9. Desarrollar habilidades de lectura, comentario y análisis literario, mediante la producción de ensayos, exposiciones orales y debates académicos.
10. Relacionar la obra de Lorca con problemáticas universales y contemporáneas, como la identidad, el género, la libertad individual y la crítica social.
11. Argumentar interpretaciones propias con rigor académico, utilizando evidencias textuales y marcos teóricos pertinentes para sustentar análisis críticos.

Contenidos:

Bloque 1: Contexto, Estética y Primeros Pasos.

Sesión 1: Introducción al universo lorquiano y la Generación del 27.

Contexto histórico y cultural. Los grandes temas de Lorca: el destino, la frustración, el deseo reprimido y la libertad.

Actividad: Análisis de sus principales símbolos (la luna, el caballo, el agua, los metales).

Sesión 2: El debut y la farsa guiñolesca.

Estudio de sus primeras obras (El maleficio de la mariposa y Los títeres de cachiporra). El salto de la poesía al escenario.

El teatro de corte histórico y el mito de la libertad.

Análisis de Mariana Pineda. El romance popular llevado a la escena y la construcción del mito dramático.

Sesión 3: Las farsas para personas.

Estudio de La zapatera prodigiosa y Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín. El choque entre la fantasía y la cruda realidad social.

El "teatro imposible" o surrealista

Contexto de su viaje a Nueva York. Análisis de El público. La ruptura del espacio-tiempo teatral y la exploración de la identidad y la homosexualidad.

Análisis de Así que pasen cinco años. El tiempo como destructor de ilusiones y la estética surrealista en escena.

Bloque 2: La Trilogía Lorquiana y la Madurez Dramática

Sesión 4: Lorca y la Tragedia Griega Clásica

Actividad: Estudio comparativo de textos y ensayo oral.

Conexiones formales y temáticas directas:

Ananké (el destino ineludible) frente al "fatum" lorquiano (la sangre).

La catarsis a través de la muerte violenta o el luto perpetuo.

Similitudes con las tragedias de Eurípides (especialmente Medea y Las Bacantes) en el tratamiento de la psicología femenina desatada.

La Sangre y la Tierra (Bodas de sangre)

Sesión 5: Ritual de apertura y el sino trágico

Actividad: Lectura en voz alta del Acto I de Bodas de sangre.

Introducción al ambiente rural lorquiano. Analizaremos cómo la tierra no es un mero escenario, sino un personaje hostil que moldea el destino. Primer acercamiento al concepto de la "navaja" y el determinismo.

Sesión 6: La huida y la naturaleza mítica

Actividad: Lectura de los Actos II y III de Bodas de sangre.

Foco de análisis: La irrupción de lo numinoso y fantástico (la Luna y la Mendiga/Muerte). Conexión directa con la tragedia griega: el coro clásico y los personajes como fuerzas de la naturaleza más que como individuos con libre albedrío.

Sesión 7: Psicología del deseo y el duelo

Actividad: Debate y disección psicológica de los personajes femeninos de la obra.

La Madre: El trauma, el peso de la estirpe y la sumisión al luto eterno.

La Novia: La dualidad entre el deber social (la honra) y la fuerza telúrica del deseo irrefrenable (Leonardo).

La Estirpe Seca (Yerma)

Sesión 8: El amanecer de la obsesión

Actividad: Lectura del Acto I y Acto II (Cuadro I) de Yerma.

El contraste entre la luz del campo y la oscuridad del vientre estéril. La presión comunitaria en el ámbito rural: el chisme de las lavanderas como sustituto del coro griego que juzga y condena

Sesión 9: La romería y el colapso del honor

Actividad: Lectura del resto de Yerma (Acto II, Cuadro II y Acto III).

El desenlace trágico. Estudio de la paradoja psicológica de Yerma: prefiere matar su única posibilidad de ser madre (Juan) antes de manchar su honor. La ironía trágica en su máxima expresión.

Sesión 10: Anatomía de la fijeza

Actividad: Mesa redonda teórica y análisis psicológico.

Yerma como encarnación de la hýbris (la desmesura o soberbia trágica contra el destino). Análisis de su psicología: la maternidad no como afecto, sino como mandato social y existencial que la devora por dentro.

El Muro de Piedra (La casa de Bernarda Alba)

Sesión 11: El encierro y el bastón de mando

Actividad: Lectura del Acto I de La casa de Bernarda Alba.

El ambiente rural llevado al extremo del aislamiento: el "pueblo de pozos" frente al "pueblo de ríos". La opresión del luto de ocho años y el estatus socioeconómico como prisión psicológica.

Sesión 12: Grietas en el convento

Actividad: Lectura del Acto II de La casa de Bernarda Alba.

El erotismo invisible pero omnipresente (Pepe el Romano como catalizador ausente). Análisis de la claustrofobia mental, la envidia intersororal (entre hermanas) y el linchamiento de la hija de la Librada como advertencia del destino.

Sesión 13: El silencio verde

Actividad: Lectura del Acto III y clímax de la obra

El final de Adela. El fracaso de la tiranía frente a la libertad del cuerpo. Estilo documental de Lorca ("fotografía documental") enfrentado al hondo simbolismo de la tragedia (el caballo garañón, la sed, el color verde).

Sesión 14: Psicología comparada de las Matriarcas y las Rebeldes

Actividad: Taller de mapeo de personajes y perfiles psicológicos interconectados.

Las figuras de orden/represión: Bernarda Alba vs. La Madre (Bodas) vs. Juan (Yerma).

Las figuras de ruptura: Adela vs. La Novia vs. Yerma. ¿Cómo gestiona cada una la opresión del entorno rural?

Visionado de fragmentos clave de adaptaciones teatrales o cinematográficas, lectura de las últimas líneas de las tres obras y debate de cierre.

Reflexión final sobre el silencio y el grito. ¿Sigue vigente el "drama de las mujeres en los pueblos de España" transformado hoy en otras opresiones?

Sesiones y cronograma:

Módulo	Sesiones	Fechas	Duración
Módulo 1	1-2-3	8, 15, 22 octubre	6 horas
Módulo 2	4-6	29 octubre 5 y 12 noviembre	6 horas
	7-10	19, 26 noviembre, 3 diciembre	6 horas
	11-13	10, 17 diciembre, 14 de enero	6 horas
	14-15	21, 28 de enero y 4 de febrero	6 horas

Metodología:

La metodología será flexible y dinámica. Se pretenderá en todo momento la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. Clases Teóricas:

- Exposiciones interactivas sobre la historia del cuento, sus orígenes y evolución.
- Análisis de textos representativos de diferentes épocas y culturas.

2. Lecturas y Discusiones:

- Lectura de cuentos seleccionados (clásicos y contemporáneos) en clase.
- Debates y puestas en común sobre los temas, personajes y estilos de los cuentos leídos.

3. Talleres:

- Actividades en grupo para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas.