

Duende de Lorca Y “Viajes”

Durante más que 20 años después de su muerte, el nombre de Lorca era tabú, y sus obras se prohibían el dictador Franco. En los talleres “Viajes”, se ofrece a los participantes una oportunidad de platicar sobre los tópicos tabúes que pueden causar sentimientos de desesperación y aislamiento. Son sentimientos que Lorca solía sentir viviendo en una sociedad en que la homosexualidad se consideraba detestable. Los talleres “Viajes” del Teatro Milagro usan una combinación de técnicas de educación popular y teatro improvisado para que participen la gente como actores en un diálogo que provoca reflexión personal. Añadiendo poesía, música, y danza inspirado por las obras de Lorca, “Viajes” cree un ambiente relajado y divertido en cual se puede hablar de tópicos sensibles, descubrir soluciones nuevas a conflictos interpersonales, y celebrar la individualidad.

Duende de Lorca; el Contexto.

Puesto que Vicenta, la madre de Federico García Lorca, estaba de mal salud cuando nació Lorca, se lo mandó a un ama de leche—un hecho a que unos atribuyen sus propios problemas de salud. El año era 1898. La pierna izquierda de Lorca no desarrolló completamente como infante, y por eso aprendió tarde caminar y vivía con lo que él llamaba “una manera de caminar torpe.”

Su consiguiente falta de habilidad en los deportes lo llevó a perseguir intereses más artísticos como música y literatura. Rápidamente llegó a ser muy popular en el pueblo de Fuente Vaqueros, y por su personalidad muy sociable y entretenido, lo invitaban otros niños con frecuencia a sus casas.

Como joven, Lorca quería mucho estudiar la música y viajar a París, pero sus padres nunca apoyarían esta idea. Cuando su maestro de música murió trágicamente, se lo afectó profundamente a Lorca, y decidió a centrar sus esfuerzos artísticos en la poesía. Unió un grupo de escritores, artistas, y músicos quienes se reunían en la Café Alameda Granada que luego se apodararía “El Rinconcillo”. Cada noche reunían los artistas para compartir sus ideas y obras creativas hasta que se mudaron algunos a Madrid y a otras partes.

Uno de los miembros de este grupo se llamaba Melchor

Fernandez Almagro, un escritor destacado que escribía sobre tópicos históricos. Él llegaría a dar el apoyo principal a Lorca y a sus obras, y Lorca le consultaría a él primeramente con cuestiones literarias. Después de que Melchor se mudó a Madrid, estaría en contacto con Lorca frecuentemente por cartas.

En 1917 Lorca ya ha empezado ser conocido como poeta. Por sus intentos fallidos de ganar el amor de la fría Maria Lisa Gonzalez, ya ha probado la pastilla amarga del amor no correspondido, y este por supuesto dio pábulo a su poesía. Temía que nunca encontraría el amor, sintiendo no

atractivo a las mujeres, y empezó a darse cuenta de que era “diferente”. Sumergiéndose en su trabajo, Lorca pidió a su padre que pagara para imprimir su primer libro. Mientras no estaba seguro su padre al principio, lo convencieron unos profesionales como Andrew Segovia, y pagó para imprimir Impresiones y paisajes. Desgraciadamente, no se vendieron bien y quedaron durante años en el ático del padre de Lorca.

En 1919, cuando Lorca tenía 21 años, sus padres por fin le dieron permiso mudarse a Madrid y pagaran para sus estudios de la ley en La Residencia de Estudiantes, un albergue experimental que intentaba atraer a intelectuales de muchos países para estudiar las humanidades y ciencias. Invitados destacables como H.G. Wells, Albert Einstein, y Marie Curie presentarían discursos, y La Residencia también tuvo una pequeña imprenta para publicar las obras de los estudiantes.

Los amigos de Lorca del Riconcillo estaban contentos encontrarlo en Madrid, y empezaron otra vez donde han parado, escogiendo un lugar en Madrid para reunirse. Era allí en “el Club de Artes” donde Lorca conoció a Salvador Dalí y creador de películas, Luis Buñuel. Eran amigos desde el principio y pasarían sus veranos juntos con Ana María, la hermana de Dalí, hasta que se mudó Dalí a París.

Lorca también conoció a Gregorio Martinez Sierra, director del Teatro Eslava lo cual era el teatro más innovador de su tiempo, y Catalina Barcena, la amante de Sierra y la actriz principal del teatro. Ellos rogaron a Lorca que leyera sus obras por ellos privadamente y les encantó su poema sobre la mariposa y la cucaracha. Insistieron en transformarla en una obra para la escena, y aunque Lorca estaba inquieto por hacerlo, Melchor lo convenció que lo aceptara la propuesta. Montaron el proyecto, pero no tuvo mucho éxito, sino que la única parte que se recordaba el público era el baile de la Argentinita, quien representó la mariposa. Luego, Lorca diría que *Mariana Pineda* era su obra teatral primera.

En el verano de 1921 Lorca empezó a estudiar la música flamenco, y lo aprendió con rapidez. A su amigo, Manuel de Falla, también le interesaba música folklórica, y ellos pasaron el verano haciendo investigaciones las cuevas de Sacromonte y empezando de escribir juntos *La Tragicomedia de Don Cristobal y Señorita Rosita*. En el otoño Lorca regresó a sus estudios en Madrid, pero el año siguiente volvió a trabajar con de Falla.

Juntos crearon al concierto de *Cante Jondo*, música y poesía y en el proceso Lorca se dio cuenta que tenía el poder comunicativo llamado “duende” que los gitanos usaban para expresarse los sentimientos más profundos. Siguieron Lorca y De Falla a hacer una competición lo cual trajo a Granada artistas de toda parte. Con éxito ya logrado con las tradiciones andaluzadas, Lorca volvió a terminar *La Tragicomedia de Don Cristobal y Señorita Rosita*. Con más confianza en si mismo, regresó a la escuela en 1923 y terminó sus exámenes, y sus padres orgullosos pagaron su regreso permanente a Madrid.

Allí en Madrid, lo habló el director Sierra para ofrecerle una oportunidad segunda. Lorca le mostró dos obras que él había completado, *La Zapatera Prodigiosa* y *Mariana Pineda*. Sierra decidió montar la primera, dejando a *Mariana Pineda* por ciertas implicaciones políticas que la obra expresaba. Luego, actriz Margarita Xirgu expresó interés en montarla, pero cambio la mente después de leer el guión.

Durante todo esto, Lorca había cultivado una relación profunda con un escultor joven nombrado Emilio Aladren Perojo. Ocho años menor de Lorca, Perojo era el hijo de una familia rica de Saragossa. El Joven era muy guapo, con pelo negro y buenos rasgos, y la mayoría de los amigos de Lorca no les gustaba a Perojo nada. Ellos pensaban que era mal artista y que su influencia sobre Lorca era perjudicial. Sin embargo, Lorca se deleitaba en alardearlo en las fiestas como “uno de Españas nuevos talentos”. Una vez Lorca dijo que “el escultor era mi amor principal; él era la razón que yo quería correr lejos de España, para escapar... era la razón para todo.”

En 1927 Margarita Xirgu por fin decidió montar *Mariana Pineda* y parecía que la suerte iba a cambiar para Lorca. *Mariana* abrió en Barcelona y en Madrid para un público entusiasmado y desde allí empieza el cuento de *Dende de Lorca...*

DUENDE DE LORCA

An Original, Bilingual Teatro Milagro Production

Written by Dañel Malán • Directed by Matt Zrebski

Federico García Lorca is celebrated the world over for his passionate, avant-garde poetry, music and plays. Yet at the age of 27, he was just another struggling artist living with his parents, writing puppet plays that were laughed off the stage by critics. His need for freedom fueled his desire to succeed, and his travels through New York and Cuba quickly became a quest for cultural integration and acceptance. In the Americas, Lorca shone like a mad and fiery diamond, fusing his *cante jondo* with Afro-Cuban *son* to create a new rhythm of powerfully poetic drama.

Duende de Lorca premieres on January 14, 2011 at El Centro Milagro in Portland, Oregon before launching on a national tour through November 2011. For more information about booking a performance or scheduling a “Journeys” workshop at your location, contact us by calling (503) 236-7253, writing touring@milagro.org or visiting www.milagro.org.

Duende de Lorca can also be paired with “Journeys” workshops of self-discovery, which encourage participants to celebrate their individuality through theatre, poetry and visual art.

Teatro Milagro’s 2011 tour is made possible in part by Oregon Arts Commission, Juan Young Trust, Ford Family Foundation, and Carpenter Foundation. Artwork by Angela Bolaños-Osorio; photography by Kenneth Aaron.