

FEDERICO
GARCÍA
LÓRCA

DIRECCIÓN: MARIANA MUÑOZ

TEATRO UNIVERSITARIO FINIS TERRAE es un proyecto profesional de creación y producción artística desarrollado por la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae junto al Teatro Finis Terrae y la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística y Doctorado, y financiado por la Convocatoria Pública 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo es poner en valor el aporte de los Teatros Universitarios al desarrollo artístico del país en su misión de Extensión Cultural y Vinculación con el Medio.

Su segunda etapa consiste en la realización del montaje escénico *Bodas de sangre*, del dramaturgo, poeta y músico español Federico García Lorca, obra del repertorio clásico universal y tragedia escrita en prosa y verso, considerada como una de las obras más importantes del teatro español del siglo XX, gracias a su articulación simbólica, musicalidad y extraordinaria potencia poética.

La obra bajo la dirección y adaptación dramática de Mariana Muñoz, dirección musical y arreglos de Mario Avillo, Juan Pablo Villanueva y Mariana Muñoz, composición musical colectiva y diseño integral de Pablo de la Fuente, cuenta con un elenco que combina actrices y actores de trayectoria, entre ellos egresados de la Universidad Finis Terrae. La propuesta artística recoge principalmente el carácter poético del texto dramático por lo que se realiza una adaptación que concibe la obra como un Cancionero Dramático, propuesta escénica-musical creada por Muñoz, en donde la música y el teatro se fusionan para crear una experiencia colectiva, por lo que promueve una reflexión actualizada de nuestros vínculos con la tradición folclórica hispanoamericana y su cultura popular.

De este modo el proyecto consolida la creación teatral en una institución universitaria privada con más de 35 años de vida cuyo compromiso con el arte fomenta y reconoce la creación artística como uno de sus ejes centrales en la generación de conocimiento, y cuya dimensión fundamental de lo humano contribuye al desarrollo creativo de las artes y las culturas.

Así, se fortalece el ecosistema cultural de los Teatros Universitarios en instituciones de Educación Superior mediante la promoción de un repertorio clásico universal que propicia la mediación, la vinculación, la formación de públicos, la circulación y el desarrollo de expresiones escénicas locales, a través de una labor que reflexiona en torno al oficio desde la práctica escénica e investigación académica.

Federico García Lorca: poesía, pasión y los orígenes del Teatro Universitario como vínculo cultural y educativo

Tengo un concepto del teatro en cierta forma personal y resistente. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal que muestren sus traiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor y de ascos.

Federico García Lorca

Bodas de sangre, obra fundamental del dramaturgo, poeta y músico español Federico García Lorca, fue escrita en 1931-1932 y estrenada en 1933 en Madrid. El valor artístico y relevancia temática y dramática de esta obra trágica escrita en prosa y verso es claramente explicada por el destacado investigador y teórico teatral chileno Juan Villegas (1976):

Característica esencial de los dramas de García Lorca es su extraordinaria potencia poética y alusiva. El lector se siente cogido por el misterio que suele emerger de ese lenguaje no siempre explícito, pero constantemente evocador y sugestivo. Las imágenes, ricas y valientes, transportan a un mundo en el que fuerzas incógnitas no sólo impulsan a los personajes, sino que tocan fibras del ser cuya reacción no se explica con la simple comprensión de las palabras. El continuo y reiterado uso de símbolos y motivos cumple importante función en este rasgo de la dramaturgia. (p. 21)

Las obras de García Lorca abordan la profundidad de las emociones humanas en su conexión con la naturaleza y sus fricciones con las estructuras sociales de los pueblos y su cultura. En este sentido, sus textos problematizan los grandes temas del humanismo desde las particularidades de la estética popular española, construyendo un lenguaje poético y expresivo de gran vigencia y universalidad que logra conectar las grandes incógnitas de la existencia con subjetividades que no se solían vincular con estos planteamientos ni con los personajes protagónicos trágicos, hombres y mujeres que muchas veces no tienen nombres pero que se despliegan en la escena con una profundidad y complejidad que se vuelve sensible en la experiencia escénica.

El trabajo de experimentación artística, poética y musical que realiza García Lorca, encuentra coincidencias en la Nueva Canción Chilena y en grandes figuras de la cultura chilena como Violeta Parra, Víctor Jara y Luis Advis, que promueven una reflexión actualizada de los vínculos entre la tradición folclórica y popular como detonante de nuevas propuestas creativas. Por otra parte, *Bodas de sangre* ha sido un referente constante para los Teatros Universitarios en nuestro continente gracias a su vínculo con Margarita Xirgú, actriz española que en 1938 protagonizó la versión cinematográfica de la obra. Xirgú es un referente indiscutido debido a su fuerza interpretativa. La actriz viajó por Latinoamérica y Chile exiliada por el franquismo y en ese largo itinerario colaboró en la fundación de los Teatros Universitarios (Memoria Chilena).

Referencias:

- Alba, N. (2020). «La Barraca»: origen, finalidad y experiencia del teatro. CRILAUP.
- García Lorca, F. (7 de abril de 1936). Entrevistado por Felipe Morales. Periódico independiente La Voz de Madrid.
- Villegas, J. (1967). EL LEITMOTIV DEL CABALLO EN "BODAS DE SANGRE." Hispanófila, 29, 21-36. <http://www.jstor.org/stable/43806821>

Un Cancionero Dramático para Bodas de Sangre: de cómo la palabra se hace canto, el canto canción y la canción acción.

Dirigir *Bodas de Sangre* ha sido la hermosa oportunidad que andaba buscando para insistir con mi *Cancionero Dramático*. Me refiero a un formato que diseñé para pensar y hacer que el teatro se pudiese cruzar con la música, tratando de diluir las fronteras que separan sus artesanías. Juego que imaginé para poder hacer una trenza entre el teatro y la música, haciendo del teatro, música, y de la música, teatro. Lo hago tomando como eje el recurso de la canción y el canto para articular la acción dramática desde la trinchera de la palabra, que ya no puede ser sólo dicha y por eso necesita ser música; perspectiva bajo la que propongo pensar la dramaturgia como una suma de canciones, que, como setlist de concierto, playlist de disco o poemario musical, se reúnen para articular un relato común.

Cuando hablo de "cancionero" me refiero específicamente a esas revistas ochenteras que alguna vez tuve entre mis dedos de torpe guitarrista. Esas que contenían letras de canciones populares que a muchos les gusta cantar, y acordes con que ellas pueden ser acompañadas por la guitarra. Son publicaciones que también enseñan a tocar música, pues, mediante dibujos simples muestran cómo poner los dedos en las cuerdas y cómo cambiar su posición según corren los versos de la canción. Así es como los cancioneros se constituyen como un medio que abre el acceso a la música de manera igualitaria sin necesidad de instrucción académica. Como yo, que, gracias a esta forma de hacer teatro con música, aprendí a hacer música.

Siguiendo estas coordenadas, *Bodas de Sangre* me va enrollando en el magnetismo de su poesía poderosa. En una madeja que no puede ser sino canción, porque es letra que necesita subir el volumen de la emoción con que se enhebran sus metáforas teñidas de pasión y sangre. Y para eso, llama a la acción musical de un conjunto de por lo menos dos instrumentos, de dos almas: voz y guitarra en este caso. Es decir, un cruce entre lo que exige ser recitado o declamado más allá del decir -y que por tanto llama al canto- y lo que pide suceder con una rítmica vertiginosa, pues la trama de su tragedia lo exige. De ahí lo "dramático" del "cancionero".

A propósito de lo anterior, este modelo que puede parecer un concierto teatral o un teatro concierto, sueña con el hecho del encuentro cariñoso y festivo gracias a la capacidad congregadora de la música y sus canciones. Ese hacer comunidad en la que emerge la armonía entre escenario y público de manera tangible. Por eso es que para este **Cancionero Dramático** la experiencia se completará con la existencia real de un cancionero de papel con las letras y los acordes de las canciones que hemos compuesto para nuestra **Bodas de Sangre**. Y la invitación será a que se pueda consultar esta revista a lo largo del espectáculo.

El cancionero que hemos creado para este clásico universal, utiliza sonoridades hispanoamericanas que se hermanan con aquellas que circulan en nuestro contexto musical situado en el universo y la cultura popular de Chile y Latinoamérica. Esto, pues trabajé recordando siempre el texto: "Madeja, madeja, ¿qué quieres cantar?" que García Lorca escribió para una parte de su obra. Interrogación que recogí para inventar temas musicales pensando en posibles respuestas.

Entonces encontré un vinilo de canciones de la Guerra Civil Española que hay en mi casa desde que tengo recuerdos y en ellos me pareció sentir la Nueva Canción Chilena. De esta similitud me agarré primero para decidir la esquina desde donde hacer resonar esta tragedia española en suelo chileno. Busqué entonces cancioneros, encontré de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Rolando Alarcón y también uno de Serrat. Resulta que estos son parte de la banda sonora de mi infancia, por lo que decidí rápidamente que este sería un ejercicio de memoria y nostalgia. Y así partí recordando, pero siempre también acordándome de lo tanto que me gusta la fiesta y cómo es que ésta se me aparece siempre en la cueca, la cumbia, la tonada y el joropo al mismo tiempo que en la rumba, el flamenco y el rap. Luego, mirando hacia atrás evocando todo lo que ha sido este proceso, ahora pienso en las raíces de las músicas, los sonidos o las palabras, y escarbando allí me doy cuenta de que todo es un enredo, una trenza que crece libre para trenzarse con otras. Trenza de novia fugitiva a la que su amante de nombre Leonardo dice

"Que yo no tengo la culpa,
que la culpa es de la tierra
y de ese olor que te sale
de los pechos y las trenzas"

Con la libertad y la pasión de esas trenzas, compusimos el **Cancionero Dramático** de **Bodas de Sangre**.

Mariana Muñoz
Directora de la obra **Bodas de sangre**
Académica Escuela de Teatro, Facultad de Artes, U. Finis Terrae

Bodas de sangre. Crédito fotografía: Maximilian Viveros

Bodas de sangre

Dramaturgia: Federico García Lorca

Dirección y adaptación dramática: Mariana Muñoz

Elenco: Lorena Bosch, Marcela Millie, Paulina Cortés, Gabriela Arancibia, Jorge Arecheta, Mauricio Flores, Moisés Angulo, Mario Aivillo y Juan Pablo Villanueva

Diseño integral: Pablo de la Fuente

Dirección musical y arreglos: Mario Aivillo, Juan Pablo Villanueva y Mariana Muñoz

Composición musical: Composición colectiva

Sonidistas: Bastián Flores, Víctor Bravo y César Mariangel

Realización vestuario y telón: Nicole Salgado

Asistencia: Fernanda Letelier

Proyecto Teatro Universitario Finis Terrae

Producción ejecutiva: Carolina Araya y Amalá Saint-Pierre

Producción general: Sofía Paine

Producción administrativa: Anita Sanhueza y Óscar Mancilla

Asesoría académica y edición: Viviana Pinochet

Coordinación mediación, vinculación y formación de públicos: Galide Moreno

Asistencia mediación: Valentina Villegas

Diseño gráfico cuadernillo educativo: Catalina Marchant

Autoría contexto histórico cuadernillo educativo: Elena Romero

Coautoría actividades pedagógicas cuadernillo educativo: Ana María Yuivar

Producción Audiovisual: Mauricio Vásquez y Maximilian Viveros

Periodista y encargada de prensa: Claudia Palominos

Producción técnica: Eleodoro Araya

Una producción Universidad Finis Terrae 2025: Escuela de Teatro, Facultad de Artes; Teatro Finis Terrae; y **Dirección de Creación Artística,** Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística y Doctorado

Proyecto financiado por la Convocatoria Pública 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

RODAS DE SANGRE

FINANCIADO POR

COPRODUCCIÓN

finis
Universidad Finis Terrae
Asociación y Comisión Teatral

F **TEATRO**
FINIS TERRAE

finis **CREA**