Presentación.
Lorca en perspectiva: Nuevas voces y horizontes críticos en el 90º aniversario de su muerte

Presentation.
Lorca in perspective: New voices and critical horizons on the 90th anniversary of his death

María Jesús Perea Villena
Universidad Camilo José Cela

Apenas unos cuarenta kilómetros separan Fuente Vaqueros, lugar de nacimiento de Federico García Lorca, de Padul, enclave situado en el corazón del Valle de Lecrín. Sin embargo, esa corta distancia geográfica condensa una densa red de vínculos culturales e históricos que ayudan a comprender la profunda relación entre el poeta granadino y su entorno. Allí, en Padul, se encuentra el origen de este monográfico. Fue allí donde se celebraron en octubre de 2025, las VI Jornadas de Estudios del Valle de Lecrín, organizadas por el Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y La Alpujarra (CEHVAL) y vinculadas al proyecto FEMMALE del grupo de investigación GRIMM de la Universidad Camilo José Cela, bajo el título *Literatura, identidades y espacios dialógicos desde una perspectiva local y global*.

Este encuentro académico y cultural reunió a más de una treintena de especialistas e investigadores procedentes de distintas disciplinas, con el propósito de analizar cómo la literatura, la historia, la arqueología, la memoria y otros campos del conocimiento contribuyen a la construcción de identidades individuales y colectivas, así como a la interpretación de los territorios y de sus transformaciones a lo largo del tiempo. Aquel foro de reflexión, celebrado apenas un año antes de la efeméride que ahora nos convoca, puso de manifiesto la vigencia de las conexiones entre Federico García Lorca y los grandes ejes temáticos que vertebran su producción artística: la identidad, la memoria, la pertenencia y el espacio. Lejos de constituir una figura anclada exclusivamente en la tradición literaria española, Lorca continúa siendo un referente universal cuya obra dialoga con cuestiones

Verbeia 2026. Monográfico
Año X, Número 11, 6-13
ISSN 2531-159X

fundamentales de la experiencia humana, trascendiendo fronteras tanto lingüísticas como geográficas. Su universo poético y dramático emerge de una realidad profundamente enraizada en Andalucía y, al mismo tiempo, se proyecta hacia escenarios globales donde resuenan sensibilidades y aspiraciones compartidas con otros grandes referentes de su momento histórico, sociocultural y posteriores.

Mucho se ha escrito sobre Federico García Lorca y, de manera particular, sobre las circunstancias de su asesinato en agosto de 1936. Las investigaciones históricas han contribuido a esclarecer aspectos esenciales de aquel episodio traumático que convirtió al poeta en uno de los símbolos más reconocibles de la tragedia cultural de la Guerra Civil española. Sin embargo, noventa años después, este monográfico aspira a celebrar la extraordinaria vitalidad de su legado artístico e intelectual, reivindicando la riqueza y la diversidad de las aproximaciones que su obra sigue suscitando. En estas palabras preliminares, nos gustaría hablar del poder de la escritura y del valor del arte en García Lorca como expresión viva de una comunidad, tema este que quizá se encuentre en la raíz de todo lo que el lector puede encontrar en estas páginas.

La voz de Lorca se gesta y aflora del entorno al que hacíamos alusión anteriormente y del que surgen estas líneas, del universo humano de la Vega de Granada, de sus relatos, preocupaciones y diferentes formas de aproximarse al mundo de sus gentes. Desde esta perspectiva, la concepción lorquiana de la creación artística se fundamenta en una profunda correspondencia entre la sensibilidad individual del creador y la conciencia colectiva de su pueblo. Lejos de entender el arte como una manifestación ajena a las circunstancias históricas y culturales que lo hacen posible, García Lorca reconoce así en él una expresión de la experiencia compartida y de las formas de sensibilidad que configuran la identidad de una comunidad.

Esta convicción adquiere especial relevancia en su concepción del teatro, cuya legitimidad artística se vincula estrechamente con su capacidad para interpretar las inquietudes sociales y la singularidad cultural de un pueblo. Así lo sostiene en su “Charla sobre teatro” (1935), donde establece una relación de reciprocidad entre la vitalidad cultural de una sociedad y su compromiso con la creación escénica, al tiempo que reivindica la responsabilidad del teatro como expresión de la memoria y de las experiencias humanas que conforman su identidad histórica. Aunque formuladas a propósito del género dramático, estas reflexiones permiten reconocer una concepción de la creación que atraviesa el conjunto de la obra lorquiana, en la que la sensibilidad individual se encuentra

ISSN 2531-159X

profundamente arraigada en el universo simbólico y cultural de la comunidad desde la que se gesta. La literatura adquiere así una dimensión que trasciende la experiencia particular del creador, pues en ella confluyen las voces y memoria de quienes comparten una determinada visión del mundo y realidad histórica.

La creación se configura, desde esta perspectiva, como un espacio de conocimiento y reflexión sobre la condición humana, en el que la emoción adquiere una dimensión compartida y la experiencia particular se proyecta hacia una comprensión más amplia de la existencia. Quizá sea precisamente en esa necesidad de conferir expresión a lo vivido donde resida uno de los impulsos más profundos de la escritura. Si García Lorca supo transformar en materia poética los paisajes, y la sensibilidad de su Granada natal, la filósofa y poeta Chantal Maillard ha reconocido en la escritura una forma de dar cauce a aquello que, de otro modo, permanecería en la intimidad del sufrimiento, al escribir para "no llorar tan adentro, tan a escondidas" (72). Ambas concepciones, desde horizontes estéticos y vitales diferentes, permiten reconocer en la palabra literaria una forma de exteriorización de la experiencia que, nacida de la subjetividad, encuentra nuevas posibilidades de significación en su encuentro con los otros y en las distintas experiencias hermenéuticas sucedidas a través del tiempo.

Desde esta misma convicción, las páginas que conforman el presente monográfico aspiran a contribuir a ese diálogo ininterrumpido entre la obra lorquiana y las sucesivas generaciones de lectores e investigadores que continúan interrogando sus múltiples dimensiones. Noventa años después de su muerte, la escritura de García Lorca conserva una extraordinaria capacidad para suscitar nuevas interpretaciones y establecer correspondencias con las preocupaciones estéticas y humanas de nuestra sociedad contemporánea. En esa persistencia de su palabra, renovada por cada lectura y por cada aproximación crítica, reconocemos la vigencia de aquel latido colectivo que el poeta consideraba inseparable de toda creación artística y que continúa resonando, con renovada intensidad, en el horizonte de la literatura contemporánea.

Los trabajos aquí reunidos ofrecen una mirada plural que se aleja deliberadamente de los itinerarios más transitados de la crítica lorquiana para iluminar aspectos menos conocidos o habitualmente situados fuera del foco académico predominante. Desde la exploración de elementos simbólicos y esotéricos presentes en su imaginario creativo hasta el análisis de su dimensión artística y musical pasando por el amor a los objetos y la influencia de figuras femeninas trascendentales en su vida, la construcción de identidades de género o nuevas

ISSN 2531-159X

interpretaciones estéticas e hiperrealistas de *Poeta en Nueva York*, con este monográfico proponemos una lectura abierta de su obra desde los parámetros de la crítica literaria y estudios culturales contemporáneos.

Por consiguiente, estas páginas constituyen una invitación al diálogo entre disciplinas y entre distintas formas de aproximarse a una figura cuya capacidad de interpelarnos permanece intacta. Porque Federico García Lorca, noventa años después de su muerte, continúa siendo un creador contemporáneo capaz de inspirar nuevas lecturas y ofrecer herramientas para comprender tanto nuestro pasado como los desafíos culturales del presente.

En primer lugar, el artículo "1966. Treinta y tres años después, la Niña de los Peines interpela a Federico García Lorca", de José Javier León Sillero, propone una revisión histórico-crítica de las relaciones entre el poeta granadino, Pastora Pavón y la configuración estética del duende. A partir de una entrevista concedida por la cantaora en 1966, su artículo cuestiona la identificación tradicional entre su concepción del fenómeno flamenco y la formulación teórica desarrollada por Lorca en *Juego y teoría del duende* (1933). Su principal aportación a los estudios lorquianos del siglo XXI reside precisamente en la recuperación de una genealogía conceptual del duende anterior a su codificación literaria, mediante el análisis de testimonios y documentos históricos de esas décadas. Este estudio distingue entre los duendes asociados a los recursos vocales y ornamentales del flamenco y el duende lorquiano, entendido como principio estético de alcance metafísico. Asimismo, en el se presentan determinadas interpretaciones biográficas y se cuestiona igualmente la historicidad de episodios tradicionalmente aceptados. Desde esta perspectiva, el artículo contribuye a reconsiderar los procesos de construcción y transmisión del imaginario lorquiano, restituyendo la autonomía artística y discursiva de Pastora Pavón frente a su posterior mitificación literaria.

Desde esta revisión de los fundamentos estéticos del universo lorquiano, el monográfico se adentra en otra dimensión de su creación, trasladando la atención hacia las posibilidades expresivas de la materialidad escénica. Así, el artículo "El grito material: análisis del carácter expresivo de los objetos en las tragedias rurales de Federico García Lorca", de Concha García-Badía Fraga, propone una reinterpretación de *Bodas de sangre*, *Yerma* y *La casa de Bernarda Alba* desde la convergencia entre el giro material y el giro afectivo en la crítica literaria contemporánea. Frente a las aproximaciones tradicionalmente centradas en el simbolismo lorquiano, en este artículo se examina la dimensión expresiva de los objetos

ISSN 2531-159X

cotidianos asociados al universo femenino, cuya materialidad adquiere una función dramática vinculada a la articulación del deseo y la resistencia. De este modo, su principal contribución a los estudios lorquianos del siglo XXI reside en desplazar el análisis desde los grandes símbolos hacia las relaciones afectivas entre los personajes y su entorno material, incorporando planteamientos de la *Thing Theory* de Bill Brown y perspectivas fenomenológicas contemporáneas. Se sostiene en el mismo que los objetos domésticos configuran un lenguaje alternativo mediante el cual las protagonistas manifiestan experiencias silenciadas por las estructuras patriarcales, por lo que esta propuesta permite reconsiderar la materialidad escénica como espacio de expresión de subjetividades subalternas. Su originalidad radica, por tanto, en identificar una gramática material del silencio femenino, ampliando las posibilidades hermenéuticas del teatro lorquiano mediante una lectura interdisciplinar de su dimensión afectiva y corporal.

Si esta aproximación sitúa la materialidad en el centro de la expresión dramática, el siguiente estudio desplaza la reflexión hacia aquellas concepciones de la existencia que, desde el ámbito de lo espiritual, contribuyeron a configurar el imaginario del joven Lorca. Con el artículo "El ocultismo en el epistolario lorquiano (1916-1926)", de Enriqueta Barranco Castillo, se examina la presencia del espiritismo y la teosofía en la correspondencia juvenil de Federico García Lorca, situándola en el contexto de las corrientes neo-espiritualistas vinculadas al modernismo. A través del análisis de cartas dirigidas a familiares y artistas de su entorno intelectual, la investigación desarrollada en este artículo por Enriqueta Barranco identifica una sensibilidad en Lorca hacia la continuidad de la existencia más allá de la muerte. Así, su principal aportación a los estudios lorquianos del siglo XXI consiste en reconsiderar el epistolario como un espacio privilegiado para reconstruir la formación espiritual y estética del poeta, estableciendo conexiones entre sus inquietudes metafísicas y determinados procedimientos de su imaginación literaria. Con estos presupuestos, su contribución propone interpretar las concepciones lorquianas del alma, la naturaleza y la muerte desde un horizonte neo-espiritualista, desde el que se presta especial atención a las correspondencias sensoriales entre sonido y color y a la representación de la existencia como transformación. Su originalidad reside, por lo tanto, en incorporar estas tradiciones esotéricas a la interpretación del pensamiento lorquiano temprano, sugiriendo nuevas posibilidades de lectura de su producción posterior, especialmente tras *Poeta en Nueva York*.

ISSN 2531-159X

La atención concedida a la correspondencia como testimonio de la formación intelectual y espiritual del poeta encuentra una continuidad significativa en el siguiente trabajo, que amplía la reflexión sobre las fuentes documentales hacia los procesos de construcción y transmisión de su memoria biográfica. El artículo "Federico García Lorca visto por Emilia Llanos Medina. Construcción y transmisión de la imagen del poeta", de Dolores Manjón Cabeza Cruz, examina el papel de Emilia Llanos en la configuración de la imagen biográfica de García Lorca y su posterior transmisión a la historiografía lorquiana. A partir de correspondencia y otros testimonios compilados por la autora, especialmente *Suspiros del pasado*, se reconstruye la estrecha relación entre ambos y la influencia de Emilia Llanos en las investigaciones de Agustín Penón, posteriormente difundidas por Ian Gibson y Marta Osorio. Asimismo, su principal aportación a los estudios lorquianos contemporáneos reside en demostrar cómo una memoria personal, condicionada por vínculos afectivos y posicionamientos ideológicos dentro de las coordenadas de la Granada de posguerra, contribuyó a consolidar determinadas representaciones del poeta. Su artículo identifica motivos recurrentes como la vinculación de Lorca con Granada, su dependencia familiar, o la ocultación de su homosexualidad, por lo que permite, desde una perspectiva historiográfica, distinguir entre el Lorca histórico y su construcción testimonial, al tiempo que se evidencian las mediaciones que intervienen en la elaboración de su biografía. La originalidad de esta contribución consiste en reconsiderar críticamente las fuentes de la tradición lorquiana, restituyendo a Emilia Llanos su relevancia como transmisora de la memoria del poeta granadino.

Finalmente, nos desplazamos en este monográfico desde la revisión crítica de las representaciones biográficas del poeta hacia la representación literaria de la modernidad, en una lectura original e innovadora que sitúa la experiencia urbana y sus implicaciones ontológicas en el centro de la reflexión sobre la escritura lorquiana. En "La ciudad desenmascarada: hiperrealismo, posthumanismo y determinismo en *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca", María Jesús Perea Villena propone una reinterpretación del poemario desde tres perspectivas teóricas complementarias que permiten reconsiderar la representación de la modernidad urbana y sus consecuencias sobre la condición humana. Mediante el análisis de poemas como "La aurora", "Nueva York (Oficina y denuncia)", "Danza de la muerte", "El rey de Harlem", "Vaca" y "Ruina", se examina en su artículo cómo la intensificación de la experiencia visual junto a la fragmentación del sujeto configura una espacialidad profundamente deshumanizadora. Así, la principal aportación de esta

ISSN 2531-159X

investigación a los estudios lorquianos del siglo XXI está en articular una lectura interdisciplinar que relaciona la poética lorquiana con procedimientos del hiperrealismo pictórico y planteamientos contemporáneos del posthumanismo y el determinismo, por lo que en este artículo se identifican afinidades estéticas retrospectivas con artistas como Richard Estes que reconsideran la ciudad como estructura determinante de la subjetividad. Su originalidad, por lo tanto, radica en demostrar cómo la representación poética de Nueva York anticipa problemáticas contemporáneas relacionadas con la hiperrealidad y la pérdida de centralidad del ser humano.

En su conjunto, los estudios reunidos en este monográfico ponen de manifiesto la fecundidad de una obra cuya complejidad continúa desafiando las categorías interpretativas desde las que tradicionalmente ha sido examinada. La diversidad de perspectivas aquí recogidas responde a una voluntad compartida de revisitar los presupuestos críticos que han condicionado la recepción de Federico García Lorca y de ampliar los horizontes desde los que abordar su legado artístico e intelectual. La recuperación de testimonios históricos, así como la incorporación de nuevas perspectivas teóricas al análisis de su obra, permiten reconocer una escritura que permanece abierta a sucesivas formas de interrogación. En este sentido, el valor de las contribuciones que integran el volumen se encuentra tanto en la singularidad de sus propuestas como en las correspondencias que pueden establecerse entre ellas, configurando un espacio de reflexión en el que la investigación filológica y la revisión historiográfica dialogan con los planteamientos críticos y teórico-literarios contemporáneos. En definitiva, lejos de ofrecer una imagen definitiva del poeta, estas aproximaciones y nuevas perspectivas invitan a reconsiderar la pluralidad de significados que su obra ha adquirido a lo largo del tiempo y las condiciones históricas y culturales que intervienen en su interpretación y recepción.

Noventa años después de su muerte, regresar a García Lorca supone, por tanto, asumir que la vigencia de un clásico reside también en su capacidad para suscitar preguntas que cada época formula desde sus propias inquietudes intelectuales. El presente monográfico nace así de esa convicción y de la voluntad de contribuir a una tradición crítica que encuentra en la revisión de sus propios fundamentos una condición indispensable para el avance del conocimiento. Desde el paisaje granadino que constituye el origen de estas páginas hasta los múltiples horizontes culturales hacia los que se proyecta su escritura, la figura de Federico García Lorca permite reconocer la profunda continuidad entre la experiencia particular y aquellas formas de sensibilidad que trascienden las circunstancias de su

ISSN 2531-159X

tiempo. Quizá sea precisamente en esa tensión entre arraigo y universalidad donde resida una de las razones de su extraordinaria permanencia. Y por ello, confiamos en que los trabajos aquí reunidos contribuyan a enriquecer ese diálogo y a mantener abierta la reflexión sobre una obra cuya significación continúa transformándose con cada nueva lectura, en cada nuevo contexto que se aproxima a sus textos y creación literaria y artística suya analizada, desde nuevas perspectivas.

Porque conmemorar a Federico García Lorca exige, ante todo, seguir interrogando su escritura desde el rigor del conocimiento y la libertad de la interpretación, reconociendo en ella una singularidad estética e intelectual cuya inscripción en la historia literaria no agota su capacidad de generar nuevos horizontes de sentido ni su permanente interlocución con las inquietudes de nuestro presente.

Obras citadas

Anderson, Andrew A., y Christopher Maurer. *Federico García Lorca en Nueva York y La Habana: cartas y recuerdos.* Galaxia Gutenberg, 2013.

García Lorca, Federico. *Epistolario completo*. Editado por Christopher Maurer y Andrew A. Anderson, Cátedra, 1997.

García Lorca, Federico. *Obras completas*. Editado por Miguel García-Posada, 4 vols., Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1996–1997.

García Lorca, Federico. *Poemas de la Vega.* Selección de Javier Alonso Magaz, Luis García Montero y Andrea Villarrubia, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2014.

García Lorca, Federico. *Poeta en Nueva York*. Editado por Andrew A. Anderson, Galaxia Gutenberg, 2013.

García Montero, Luis. *Un lector llamado Federico García Lorca*. Taurus, 2016.

Gibson, Ian. *Federico García Lorca. De Fuente Vaqueros a Nueva York (*1898–1929). Grijalbo, 1985.

Gibson, Ian. Federico García Lorca. De Nueva York a Fuente Grande (1929–1936). Grijalbo, 1987.

.

ISSN 2531-159X