

Federico García Lorca: el nacimiento de una revolución teatral

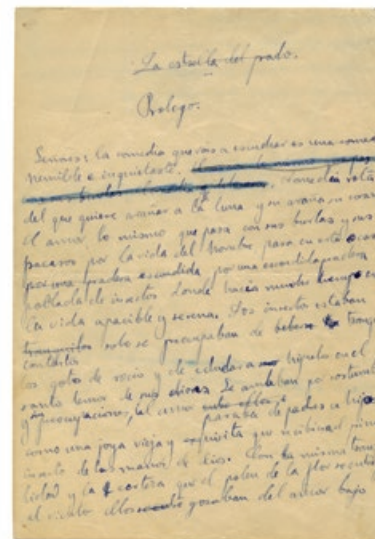
100 años del estreno de *El maleficio de la mariposa*

Federico García Lorca: The Birth of a Theatrical Revolution

100 years since the premiere of *El maleficio de la mariposa* [*The Butterfly's Evil Spell*]

El maleficio de la mariposa fue el primer estreno teatral de Federico García Lorca. Se produjo el 22 de marzo de 1920 en el Teatro Eslava de Madrid, sede del Teatro de Arte, una de las apuestas más vanguardistas entre las llevadas a cabo en el capital, al frente de la cual se encontraba el autor y empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. Federico había concebido aquella pequeña joya, protagonizada por un grupo de cucarachas, un alacrán y una mariposa, para ser interpretada por títeres. Se trataba de su particular homenaje a una tradición, la simbolista europea, que había rendido pleitesía a los dramas de animales como metáforas de reflexión sobre la vida de los hombres. Finalmente, Martínez Sierra forzó una resolución convencional más acorde, a su juicio, con el público del Eslava: una interpretación a cargo de actores convencionales, ataviados con figurines del pintor uruguayo Rafael Barradas, al frente de los cuales estaban Catalina Bárcena, primera actriz de la compañía en el papel de Curianito, y *La Argentinita*, como la Mariposa. A pesar del

El maleficio de la mariposa [*The Butterfly's Evil Spell*] was Federico García Lorca's first theatre premiere. It took place on 22 March 1920 at the Teatro Eslava in Madrid, the home of the 'Teatro de Arte' [Art Theatre], a prominent avant-garde project in the Spanish capital, which was led by the author and producer Gregorio Martínez Sierra. Federico had conceived of this little gem, which featured a group of cockroaches, a scorpion, and a butterfly, as a puppet play. It was his little homage to a tradition of European Symbolism which had celebrated plays about animals as metaphors to reflect on the life of humans. Ultimately, Martínez Sierra forced the play towards a more conventional staging which in his judgment would be better received by the audience of the Eslava: the show would be performed by actors dressed in costumes by the Uruguayan painter Rafael Barradas, a cast led by Catalina Bárcena, the leading lady of the company in the role of Curianito [Boybeetle], and *La Argentinita*, in the role of the Butterfly. In spite of the resounding

Página inicial del prólogo del manuscrito de *El maleficio de la mariposa* (¿1919?-¿1920?)
First page of the prologue for the manuscript of *El maleficio de la mariposa* (¿1919?-¿1920?)
Archivo Fundación Federico García Lorca / Centro Federico García Lorca

sonoro fracaso de la representación, en cuya honda dimensión trágica no supo penetrar el público madrileño, en ella encontramos, de forma incipiente, las grandes líneas por las que transitarán las obras de madurez: la crueldad de los amores desiguales –luego magistralmente desarrollada en *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín* [*The Love of Don Perlimplín and Belisa in the Garden*], belleza como forma de trascendencia –sutilmente trenzada en *Así que pasen cinco años*–, el teatro como ámbito de liberación –así después en *Comedia sin título*– y, por supuesto, la apuesta por legitimar, aun cuando todavía de forma muy simbólica, el amor entre iguales –que llegará a su máxima expresión en *El público*–. La exposición, que reúne alrededor de 75 piezas originales –algunas de ellas nunca expuestas, como los manuscritos lorquianos de *Del amor (teatro de animales)* (1919) y de *El maleficio de la mariposa* (¿1919-1920?)– y otras de un enorme valor artístico y documental –así los bocetos originales realizados por Rafael Barradas para la puesta en escena, originales del propio Barradas para programas y carteles del Teatro de Arte o un retrato de Federico realizado por el pintor uruguayo– consta de cinco secciones:

failure of the performance, with the Madrid audience unable to read the deep tragic dimension of the play, we can still find the seeds of the major concerns that would be explored in his later plays: the cruelty of unequal love – masterfully explored in *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín* [*The Love of Don Perlimplín and Belisa in the Garden*], beauty as a form of transcendence – subtly drawn out in *Así que pasen cinco años* [*When Five Years Pass*], theatre as a means of liberation – as was later seen in *Comedia sin título* [*Play Without a Title*] – and of course, a desire to legitimate love between equals, albeit here expressed in a highly symbolic manner – which would achieve its maximum expression in *El público* [*The Public*]. This exhibition, which gathers around 75 original pieces – some of which have never before been exhibited, such as Lorca's manuscripts for *Del amor (teatro de animales)* [*On Love (Animal Theatre)*] (1919) and *El maleficio de la mariposa* (¿1919-1920?) – and others of great artistic and documentary value – the original sketches by Rafael Barradas for the staging, and programmes and posters for the Teatro de Arte – is made up of five sections:

Ilustración interior de *La corte de cuervo blanco* realizada por José Zamora.
Illustration contained in *La corte de cuervo blanco* [The Court of the White Crow] drawn by José Zamora.
Biblioteca Nacional de España

Lorca: de Granada a Madrid. Hacia un teatro simbolista Lorca: from Granada to Madrid. Towards a Symbolist Theatre

Decidido a buscar un sitio en la compleja cartelera teatral de la capital, Federico entabla contacto con Eduardo Marquina, por entonces un autor ya consagrado. Gracias a él conoce a uno de los grandes empresarios teatrales, Gregorio Martínez Sierra, quien, sorprendido por el potencial del joven, le invita a estrenar en el Teatro de Arte *La ínfima comedia*, pieza que finalmente se estrenará con el título de *El maleficio de la mariposa*. En ella, Lorca naturaliza, apuntando ya los temas mayores de su teatro, el drama simbolista de animales, en un particular homenaje a sus modelos europeos –los *Ballets Russes*, Maurice Maeterlinck y Edmond Rostand–, pero también a los españoles que le habían precedido en este empeño. Entre ellos destacan Ramón Goy de Silva, con *La corte del cuervo blanco* (1908) y Tomás Borrás, quien en 1916 había estrenado, dentro también del Teatro de Arte, *El sapo enamorado*, una pantomima que resulta clave para entender el salto cualitativo llevado a cabo en *El maleficio*... lorquiano.

Lorca decided to seek out a place in the complex theatre world of the capital, coming into contact with Eduardo Marquina, by then an established author. Thanks to him, he met one of the major theatre producers, Gregorio Martínez Sierra, who, surprised by the potential of the young man, invited him to premiere *La ínfima comedia* [The Tiny Play] at the 'Teatro de Arte', a piece that would eventually premiere under the title *El maleficio de la mariposa*. In the play, which already points towards the major concerns of his theatre, Lorca naturalises the Symbolist Animal drama, and specifically pays homage to his European models – the *Ballets Russes*, Maurice Maeterlinck and Edmond Rostand, but also to Spanish artists who had gone before him in this direction: Santiago Rusiñol, in Catalan, and Manuel Linares Rivas, Ramón Goy de Silva and Tomás Borrás, in Spanish. The latter of these had, in 1916, also premiered at the 'Teatro de Arte' with *El sapo enamorado* [The Frog in Love], a pantomime that is key to understanding the qualitative leap that Lorca performed in *El maleficio*.

Un teatro de arte en España, Madrid, Ediciones La Esfinge, 1926.
Un teatro de arte en España [An Art Theatre in Spain], Madrid, Ediciones La Esfinge, 1926.
Biblioteca Nacional de España

La compañía de Gregorio Martínez Sierra se caracterizó por la alternancia entre géneros y títulos más acordes a la convención burguesa, y su apuesta decidida por formas teatrales –la pantomima, la farsa– y obras (*Pigmalión*, *Casa de muñecas*...) muchos más rompedoras, en el deseo por llevar a cabo un proceso de regeneración del teatro español. De su andadura, dilatada entre 1916 y 1926, da cuenta *Un teatro de arte en España*, una joya bibliográfica ilustrada con dibujos de Rafael Barradas. Era precisamente Barradas, uno de los grandes dinamizadores de la vanguardia en España, quien se encargó de los figurines y de la escenografía para el estreno de *El maleficio*... Finalmente, la colaboración de Barradas se redujo al diseño de unos soberbios figurines, mientras que la escenografía recayó en Fernando Mignoni, colabador habitual –junto a Fontanals y Burman– del Teatro de Arte. El resultado fue, a la postre, un sonado fracaso en el que tan solo algunos críticos supieron ver la semilla de lo por venir.

El marco (El Teatro de Arte) y el estreno (1920) The venue (‘Teatro de Arte’) and the premiere (1920)

Gregorio Martínez Sierra's company was known for alternating between genres and plays that would be more pleasing to bourgeois conventions, and for its firm conviction in showcasing more innovative theatrical forms – pantomime, farce – and plays (e.g. *Pygmalion*, *A Doll's House*), with the aim of regenerating – or *retheatricalising*, as Ramón Pérez de Ayala put it – Spanish theatre. The company operated from 1916 to 1926, and its work is recounted in *Un teatro de arte en España* [An Art Theatre in Spain], a jewel of a book with illustrations by Rafael Barradas. It was in fact Barradas, one of the great renovators in the Spanish avant-garde, who designed the costumes and the set for the premiere of *El maleficio*. Ultimately, we do not know if due to pressure from *La Argentinita*, who played the Mariposa Blanca [White Butterfly], or due to Martínez Sierra's faint-heartedness, but the collaboration with Barradas was reduced to the design of a magnificent set of costume designs, whose original sketches can be seen here, whilst the set design fell to Fernando Mignoni, a regular collaborator – alongside Fontanals and Burman – of the 'Teatro de Arte'. Ultimately, the result was a resounding failure with only a few critics able to see the seeds of what was to come.

Los protagonistas The Protagonists

En el estreno de *El maleficio*... intervinieron personalidades muy relevantes. En primer lugar, Catalina Bárcena, la primera actriz de la compañía, encargada de interpretar, con fuertes dosis de ambigüedad, el papel masculino principal: Curianito. Sus dotes naturales para la interpretación –contrastada en todos los géneros– y su imagen *moderna* le convirtieron en imagen icónica para el Teatro de Arte. Así puede comprobarse en los programas y los polípticos, diseñados en su mayoría por Rafael Barradas, de acuerdo a la estética *clownista* por él inventada, consistente en la recreación de rostros planos y óvalos muy definidos, con ojos apenas insinuados, y una profundidad inquietante en el mirar. En segundo término, la bailarina Encarnación López Júlvez, conocida internacionalmente como *La Argentinita*, que encarnó a la Mariposa Blanca. Su condición de *bailaora* flamenca le apartaba del tono «simbolista» que necesitaba la puesta en escena, de ahí que su intervención se redujera, básicamente, a una danza final que no dejó indiferente a nadie. Melchor Fernández Almagro, quizás el crítico teatral más informado de la época, lo resaltó con elocuentes palabras: «baile fascinante, maléfica sugestión de la Mariposa, en vuelo sobre las bajas realidades de la vida».

Rafael Barradas, *Catalina Bárcena*.
Ilustración para programa del Teatro de Arte (hacia 1920)
Rafael Barradas, *Catalina Bárcena*.
Programme illustration for the Teatro de Arte (circa 1920)
Museo Nacional del Teatro (Almagro)

As well as Federico himself, and Gregorio Martínez Sierra, the premiere of *El maleficio* gathered together many very important figures. Firstly, Catalina Bárcena, the leading lady of the company, was cast in the leading male role of Curianito [Boybeetle], injecting the character with a firm dose of ambiguity. Her natural talent for performance – with experience in every genre – and her *modern* image, turned her into an iconic image for the 'Teatro de Arte'. We can see this in the programmes and polyptychs, mostly designed by Rafael Barradas, following a *clown* aesthetic that he developed himself, which consisted in recreated flat and oval highly-defined features, with barely suggested eyes, and a disquieting depth to the gaze. Secondly, the dancer Encarnación López Júlvez, internationally known as *La Argentinita*, played the Mariposa Blanca [White Butterfly]. Her background as a flamenco *bailaora* set her aside from the 'Symbolist' tone that the production required, and so her involvement was effectively reduced to a final dance that made a huge impact on the audience. Melchor Fernández Almagro, perhaps the most educated critic of the time, eloquently highlighted it: "a fascinating dance, the maleficent suggestion of the Butterfly, flying over the lowly realities of life".

La recepción crítica Critical Reception

Son muchos los hispanistas, especialmente internacionales –con Piero Menarini a la cabeza–, los que se han acercado a esta pieza con el ánimo de ver en ella los ingredientes de una poética ya apuntada en sus ingredientes mayores. Entre sus versos, se desarrolla el asunto trágico lorquiano por antonomasia: la casualidad cruel del amor, a partir de la relación imposible entre Curianito –cucaracho delicado y poeta, interpretado por una mujer– y una Mariposa Blanca que el azar ha colocado en su camino. Se trata, sin duda, de un primer intento por legitimar, escénicamente, la dignidad de amores poco convencionales, en un camino que desembocará, muchos años después, con la exhibición, en clave surrealista, del deseo homosexual en *El público* (1930).

Il maleficio della farfalla, introducción y traducción al italiano de Piero Menarini, Milán, Ugo Guanda, 1996.
Il maleficio della farfalla, Introduction and translation to Italian by Piero Menarini, Milán, Ugo Guanda, 1996.
Archivo Fundación Federico García Lorca / Centro Federico García Lorca

Of Lorca's plays, *El maleficio de la mariposa* has received the least critical attention and the least number of critical editions. However, many Hispanists, particularly international ones – led by Piero Menarini, have examined the play in search of the ingredients for a Lorquian poetics that already appears in this work in broad brushstrokes. In fact the verses tell Lorca's favourite tragic story: that of the cruel accident of love, told through the impossible relationship between Curianito [Boybeetle] – a delicate male cockroach and poet, played by a woman – and a Mariposa Blanca [White Butterfly] which chance has placed in his path. It is, without doubt, his earliest attempt to make legitimate on stage the dignity of unconventional love, setting out on a path that would end, many years later, with a play expressing homosexual love in Surrealist overtones, *El público* [The Public] (1930).

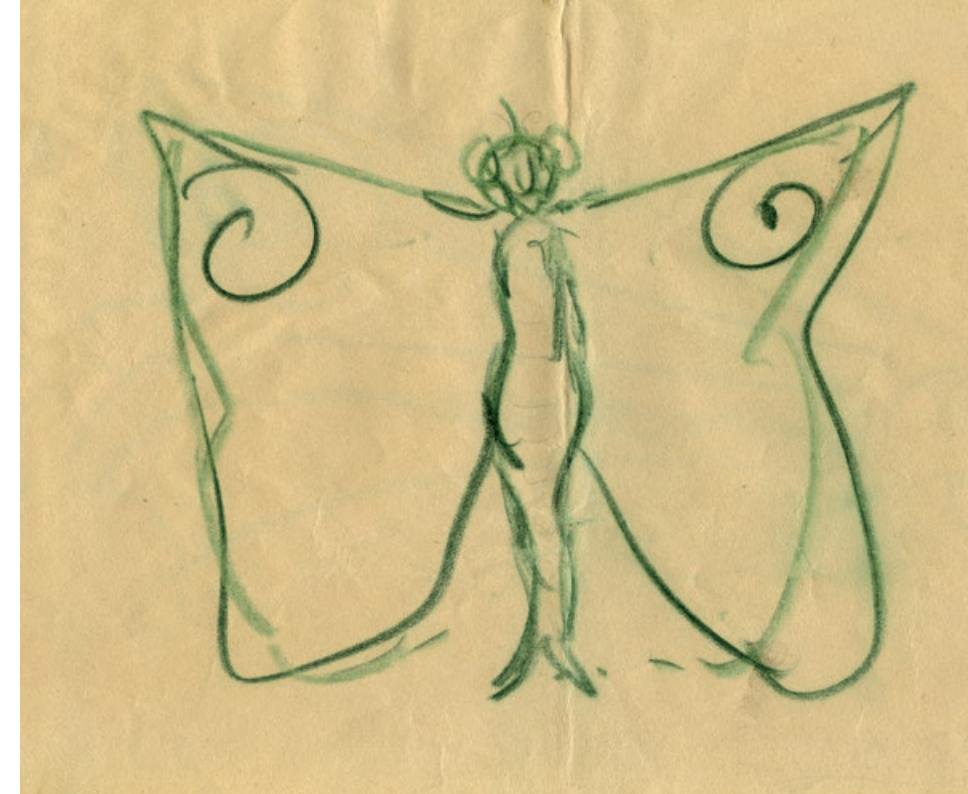
Cartel del montaje *The Butterfly's Evil Spell* (Duke, Estados Unidos, 1991)
Poster of the production of *The Butterfly's Evil Spell* (Duke, United States, 1991)
Archivo Fundación Federico García Lorca / Centro Federico García Lorca

Los montajes Production History

De forma pareja al escaso éxito crítico y editorial del texto, *El maleficio de la mariposa* es una de las obras menos representadas del repertorio teatral lorquiano. Aun hoy resulta muy complejo, tanto para los directores y los actores, como para el público, asumir una pieza interpretada por insectos que, lejos de propuestas infantilizadas o de maniqueísmos sensibleros, guarda en sí la profunda tragedia del amor imposible. Recogemos aquí las evidencias de algunas de las puestas en escena más relevantes, en su mayoría realizadas por compañías internacionales (Brasil, Estados Unidos, Italia...). Terminamos la muestra con la proyección de un fragmento de la película *Vingarme* (*Las alas*) dirigida por el sueco Mauritz Stiller en 1916, una más de las referencias contextuales que pudieron servir de inspiración a Lorca. Considerada como la primera película *gay* de la historia, desarrolla, de forma pareja a *El maleficio*..., y a partir de la reelaboración del mito clásico de Ícaro, el tema de la intangibilidad de ser amado. Tanto el Curianito lorquiano como el escultor que protagoniza el filme mueren contemplando la sublimación artística del objeto de sus cuitas: la Mariposa Blanca y la estatua con que inmortalizó a su joven amante, respectivamente.

In parallel with its limited critical and editorial success, *El maleficio de la mariposa* is one of Lorca's least performed plays. Even today it is hard for directors, actors, and the audience to accept a play performed by insects which, far from being infantile in scope or sentimentally Manichaeian, holds within it the profound tragedy of impossible love. Compiled here are some samples from the most important productions, mostly performed by international companies (Brazil, United States, Italy...). We also conclude this exhibition with a projection of an extract from the film *Vingarne* [*The Wings*] directed by the Swedish director Mauritz Stiller in 1916, another of the contextual references that may have inspired Lorca. Considered the first *gay* film, in similar terms to *El maleficio*, and based on the retelling of the classic myth of Icarus, the narrative explores, in similar terms to *El maleficio*, the theme of the intangibility of being loved. Both Lorca's Curianito [Boybeetle] and the sculptor who features in the film, die contemplating the artistic sublimation of the object of their affections: respectively, the Mariposa Blanca [White Butterfly] and the statue with which he immortalised his young lover.

EXPOSICIÓN / EXHIBITION
04.10 / 31.01.2021

COMISARIO / CURATOR
Emilio Peral Vega

**MÁS INFORMACIÓN Y HORARIOS /
MORE INFORMATION AND OPENING HOURS**
centrofedericogarcialorca.es

Centro Federico García Lorca
Plaza de la Romanilla, s/n
18001 Granada
Tlf. +34 958 274 062

Centro Federico García Lorca

Rafael Barradas, figurín de la Mariposa Blanca (¿1919?).
Rafael Barradas, costume design for Mariposa Blanca [White Butterfly] (¿1919?).
Archivo Fundación Federico García Lorca / Centro Federico García Lorca

Fundación Federico García Lorca