

1) Biografía:

Nace en Madrid en 1600.

Educación: los jesuitas y en las universidades de Alcalá y Salamanca.

1623 - 1640 (El Dramaturgo de la Corte): Se dedica al teatro y alcanza una enorme fama. Es el autor predilecto de Felipe IV. Autor de palacio.

1640 - 1650 (El Soldado): Abandona carrera literaria.

1651- 1663 (El Sacerdote): Se ordena sacerdote. Vive en Toledo. Autos sacramentales.

1663 - 1681 (Capellán del rey) y en 1681: Muere en Madrid

2) Obra

Obras para el corral de comedias: Siguen las convenciones del género. Sobresalen *La dama duende* o *Casa con dos puertas mala es de guardar*.

Obras palaciegas: distintos tipos de dramas;

- **Asuntos religiosos:** *El mágico prodigioso*
- **Históricos:** *La cisma de Inglaterra*
- **Mitológicos:** *Eco y Narciso*
- **Filosóficos:** *La vida es sueño*
- **De honor:**
 - **Honor conyugal: el honor conduce al marido a cometer una cruel venganza contra su inocente mujer** *El médico de su honra*
 - **El honor ultrajado:** *El alcalde de Zalamea*.

Autos sacramentales: Mayor hondura filosófica y teológica. *El gran teatro del mundo*.

3) Características:

3.1. Temática. Sus obras proyectan los valores de la época: monarquía, autoridad, fe, honor... de manera que predominan los temas morales, religiosos y existenciales.

3.2 Carácter. El teatro de Calderón es más reflexivo que el de Lope: presenta mayor contenido doctrinal y profundidad filosófica e ideológica.

3.3 Personajes. Los personajes tienen un valor universal al encarnar distintos valores (dignidad humana, equilibrio, justicia, serenidad) o adquirir el carácter de símbolo, por ejemplo, de la libertad (Segismundo). Con Calderón el conflicto se hace íntimo. Para la expresión de la interioridad, se recurre al monólogo.

3.4 Construcción de las obras. Calderón subordina la acción secundaria a la principal y los personajes secundarios, al protagonista. Del mismo modo, las intrigas y los argumentos ganan en complejidad mediante el juego de simetrías, correlaciones y paralelismos.

3.5 Estilo. Su lenguaje, más barroco y artificioso que el de Lope, evidencia mayor preocupación formal. Calderón acumula numerosas figuras retóricas. Su lenguaje es reflejo de los dos estilos de la época: culteranismo y conceptismo.

Oraciones exclamativas:

«¡Ay, mísero de mí! ¡Y, ay, infelice!» (para intensificar su desgracia)

Interrogaciones retóricas:

«¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás?»

Metáforas

(el arroyo es «culebra que entre flores se desata» y «sierpe de plata»: la furia interior de Segismundo lo convierte en un Etna)

Paralelismos

«Tu voz pudo enternecerme,
tu presencia suspenderme
y tu respeto turbarme.»

Oxímoron:

«¡Que un hombre con tanta hambre,
viniese a vivir muriendo!»...

4) La vida es sueño:

4.1 Subgénero dramático:

Denominación de **comedia** por el género dividido en tres actos o jornadas.

Por su estructura: **tragedia**.

Por su desenlace: **drama**.

4.2 Fuentes:

Tradición oriental: *Las mil y una noches*

Prosa didáctica medieval: *El Conde Lucanor*.

La tragedia griega: Edipo

Figuras bíblicas: Moisés

Filosofía platónica: mito de la caverna

Filosofía estoica.

Tradición cristiana tradicional ascética

4.3 Doble argumento:

Argumento principal:

INICIO: Rey Basilio encierra a su hijo Segismundo en una torre porque los astros predicen que el príncipe lo destinará.

Compañía: Solo Clotaldo (su maestro)

PRUEBA: El rey narcotiza a Segismundo y lo lleva a palacio: le revela que es príncipe. Segismundo reacciona violentamente y lo devuelven a la torre

DUDA: Segismundo despierta

¿Fue real o un sueño? Clotaldo le dice que fue un sueño

DESENLACE: El pueblo libera a Segismundo, lo proclama rey. Vence a su padre en batalla y aprende a dominar sus pasiones. Perdona al rey.

Argumento secundario:

La restauración del honor de Rosaura, quien acude a la corte en busca del Astolfo, caballero que le había prometido matrimonio.

4.4 Personajes:

SEGISMUNDO, príncipe.

Puede ser considerado el protagonista de la obra. Encarna en su persona la lección moral: obrar bien y triunfar en consecuencia, pero antes ha debido pasar por un proceso de aprendizaje que lo ha hecho evolucionar: de la barbarie a la civilización.

Para ello debe enfrentarse a su padre, liderar la revolución y conseguir autodominarse.

BASILIO, rey.

Por su orgullo intelectual se equivoca y desencadena los conflictos del drama.

Evoluciona desde el individuo distante y calculador del principio de la obra al hombre desconcertado ante la magnitud de su error.

Pero eso lo dota de humanidad que lo lleva a observar a su hijo con cierta ternura y a arrostrar con valentía las consecuencias de sus actos

CLOTALDO, viejo ayo.

Es el personaje que sirve de unión entre las dos acciones del drama: encargado por Basilio de la custodia de Segismundo, es al mismo tiempo el padre desconocido que Rosaura busca.

Su paralelismo con el rey es evidente. Ambos se comportan de una forma injusta con sus hijos.

Este personaje dramatiza el conflicto entre la lealtad estricta y la moral católica. Su fiel obediencia al rey le lleva a descuidar sus deberes de padre, con lo que expone gravemente el honor de su hija. Su lealtad al rey le garantizará el reconocimiento.

ROSAURA, dama.

Es la protagonista de la segunda acción. Fogosa y decidida, es quien, vestida de hombre, abre la representación de forma abrupta tras haber caído de un caballo.

Como Segismundo, debe luchar para recuperar su identidad y ambos quedan unidos irremediabilmente por sus destinos.

CLARÍN, gracioso.

Es un gracioso atípico. Apenas tiene rasgos cómicos, aunque sí tiene en ocasiones su misma función distanciadora. Es cínico, egoísta y cobarde, cambia de amo según sus intereses.

ASTOLFO, príncipe.

Es más que el simple galán de la acción secundaria.

Su ambición política y su falta de escrúpulos provocan que no alcance el poder que desea y debe reparar el honor de Rosaura casándose con ella.

ESTRELLA, infanta.

Su comportamiento político está guiado por la discreción y la prudencia.

4.5 MÉTRICA: POLIMETRÍA

Romances: Serie indefinida de versos de ocho sílabas o arte menor. Rima asonante en los veros pares. Calderón usa los romances para intercalar narraciones:

Éste es mi hijo, y las señas 8-	y oyendo ruido en la calle
dicen bien con las señales 8a	se asoma por la ventana:
del corazón, que por verle 8-	y él así, como no sabe
llama el pecho, y en él bate 8a	lo que pasa, y oye el ruido,
las alas, y no pudiendo	va a los ojos a asomarse,
romper los candados, hace	que son ventanas del pecho
lo que aquel que está encerrado,	por donde en lágrimas sale.

Redondillas: Estrofa de cuatro versos de ocho sílabas o arte menor. Rima perfecta con el esquema abba. Como hay una trama amorosa en la obra de dos parejas cruzadas.

Ya sabes que yo llegué a	piedad. Mandásteme ¡ay cielos! c
pobre, humilde y desdichada b	que disfrazada viviese d
a Polonia, y amparada b	en palacio, y pretendiese, d
de tu valor, en ti hallé a	disimulando mis celos, c

guardarme de Astolfo. En fin **e**
 él me vio, y tanto atropella **f**

mi honor que, viéndome, a Estrella **f**
 de noche habla en un jardín. **e**

Décimas: Las 34 décimas que utiliza las reserva para los monólogos (soliloquios) del protagonista, Segismundo en sus lamentos son los momentos más importantes de la obra. Estrofa de diez versos octosílabos, cuyos cinco primeros riman abbaa y los cinco restantes ccddc.

Nace el bruto, y con la piel **a**
 que dibujan manchas bellas, **b**
 apenas signo es de estrellas, **b**
 gracias al docto pincel, **a**
 cuando, atrevido y crüel, **a**

la humana necesidad **c**
 le enseña a tener crueldad, **c**
 monstruo de su laberinto: **d**
 ¿y yo con mejor distinto **d**
 tengo menos libertad? **c**

Silvas: Serie de versos heptasílabos y endecasílabos de rima consonante se fija en un esquema métrico a modo de estrofa. Y es que las “silvas” de Calderón son, de hecho, “silvas de pareados” aAbBcC.... En discursos sobre temas graves o retóricamente muy cargados, culterano o conceptista. Cargados, en ocasiones, de alusiones mitológicas.

Hipogrifo violento,
 que corraste parejas con el viento,
 ¿dónde rayo sin llama,
 pájaro sin matiz, pez sin escama
 y bruto sin instinto

natural, al confuso laberinto
 de esas desnudas peñas te desbocas,
 te arrastras y despeñas?
 Quédate en este monte,
 donde tengan los brutos su Faetonte;

Octava real: Estrofa de ocho versos endecasílabos de rima perfecta o consonante con el esquema **ABABABCC**. Las 8 “octavas” que usa Calderón en su obra forman parlamentos del rey Basilio padre de Segismundo; sirven para remarcar el poder y prestigio del personaje que habla. El “**decoro**” o la adecuación entre el personaje y su forma de hablar. Cada personaje debe usar un lenguaje que lo caracterice, y que dé verosimilitud a la obra, y un rey merece que “hable” en “octavas”.

¿Quién, Astolfo, podrá parar prudente
 la furia de un caballo desbocado?
 ¿Quién detener de un río la corriente
 que corre al mar, soberbio y despeñado?
 ¿Quién un peñasco suspender, valiente,
 de la cima de un monte, desgajado?
 Pues todo fácil de parar ha sido,
 y un vulgo no, soberbio y atrevido.

4.6 Temas:

La vida como sueño:

Dentro de una estricta concepción cristiana del mundo, que la vida es un mero sueño, un simple tránsito, y la muerte como el verdadero despertar a una vida auténtica: la vida eterna.

El libre albedrío:

Frente a los protestantes que creían en la predestinación (el hombre está salvado o condenado desde su nacimiento), los católicos defienden el libre albedrío, es decir, la responsabilidad que cada hombre tiene de sus actos.

En *La vida es sueño* es evidente la defensa de la postura católica, ya que Segismundo no está determinado por su destino, al que, obrando bien, logra vencer.

Los astros:

Muchos filósofos y teólogos creían que existía una correspondencia entre lo que podía verse en el cielo y el destino individual lo que implica la importancia de los horóscopos y los pronósticos.

La ciencia:

El mal uso de la ciencia ya que no se ajusta a las normas morales cristianas y porque usa su sabiduría en contra de los principios de sucesión de la monarquía.

El tema del poder y el modo de ejercerlo:

Calderón considera que la monarquía tiene un origen divino. El rey Basilio utiliza mal su poder y se convierte en un tirano por lo que la rebelión contra él es legítima. Calderón no se olvida de subrayar que sólo en un caso así es admisible la rebelión contra un rey y que la fidelidad es el primer deber de un súbdito. Por ello, perdona a Clotaldo (fiel al rey) y castiga al soldado (traidor al rey).

Otros temas:

- Honor
- Amor
- Desengaño
- El mundo como teatro
- La fugacidad de la vida
- El egoísmo
- La ambición, etc.