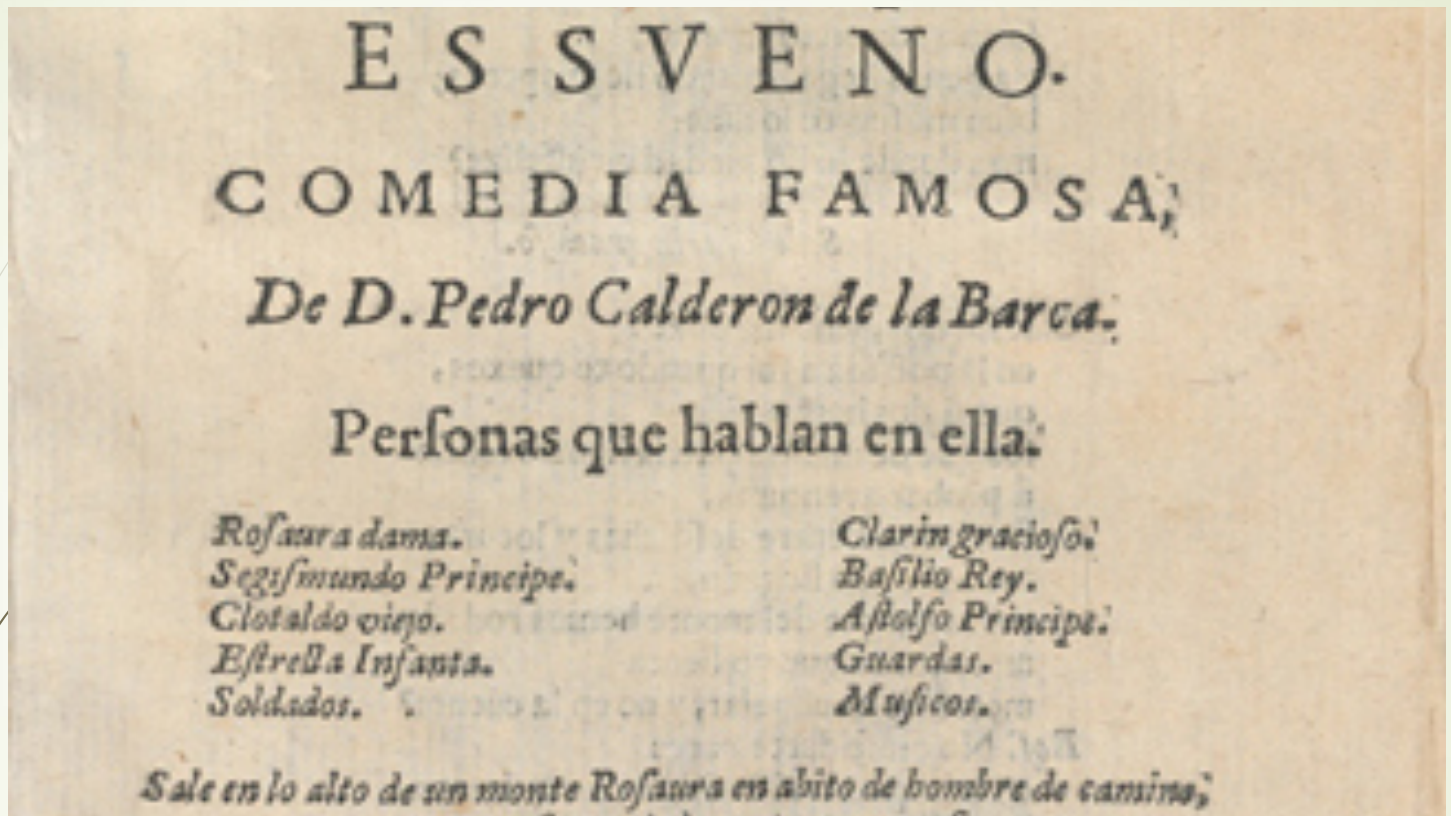

La vida es sueño

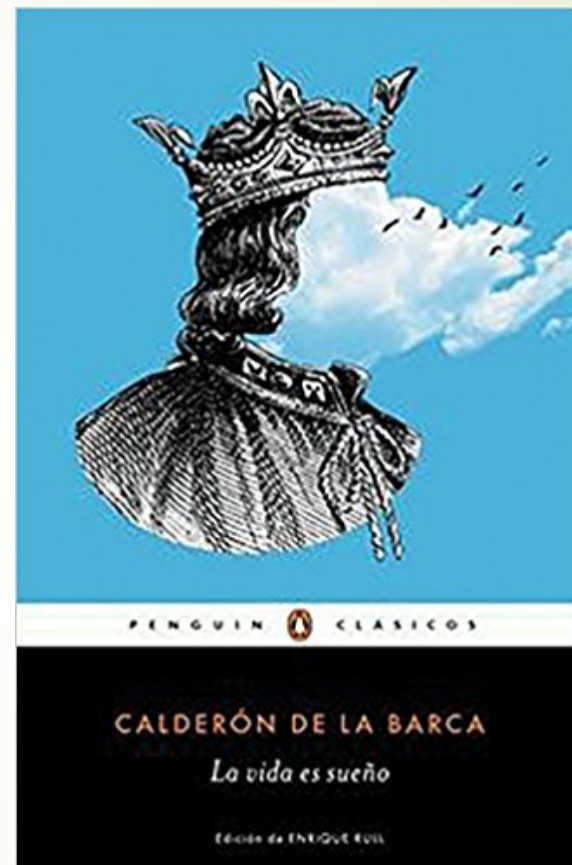
Pedro Calderón de la Barca

Escrita por Calderón en la década de 1630.
Es una obra de madurez del autor y una de las
más universales del teatro español.

EDICIONES. FECHA DE COMPOSICIÓN

- Se conocen en la actualidad doce ediciones de ***La vida es sueño*** publicadas durante el siglo XVII.
- El estudio comparativo de los textos ha permitido comprobar que existieron dos versiones distintas de la obra.
- Al parecer, la primera versión debió de estar terminada a finales de los años veinte.
- La segunda versión vio la luz por primera vez en Madrid en 1636 . Esta segunda versión contiene cambios notables con respecto a la primera. Es más literaria y ortodoxa que la primera.

FUENTES

El asunto de la existencia de un horóscopo negativo que lleva al encierro del príncipe para evitar su destino

- Se remonta a las leyendas hindúes de Buda, que se cristianizó en la historia de Barlaam y Josafat.

El motivo del individuo narcotizado que, temporalmente, ejerce de rey

- Procede del cuento oriental del durmiente despierto o el sueño del campesino que se difundió por Europa a través de *Las mil y una noches* y, más tarde, por don Juan Manuel.

FUENTES

La idea genérica de la vida como sueño

- Habitual en la época barroca. Calderón aprovecha el último verso de una antigua copla popular: “que los sueños, sueños son” en su famoso verso.

La torre en lo profundo de la montaña desde donde Segismundo percibe las sombras del mundo

- Claramente relacionada con el mito de la caverna de Platón.

Argumento

- ▶ Basilio, rey de Polonia, por influjo de unos augurios, tiene encerrado en una torre a su hijo Segismundo. En un momento determinado decide probar la veracidad del vaticinio y lo libera: el comportamiento de Segismundo es violento, por lo que vuelve a prisión. El pueblo, al conocer los hechos, lo libera y se subleva contra el rey, el cual, derrotado, es perdonado por su hijo. Paralelamente, algo habitual en el teatro barroco, se desarrolla la historia de Rosaura y su padre Clotaldo, una trama de honor que también concluye de manera feliz.

ESTRUCTURA

Primera jornada

Aparecen todos los personajes principales del drama

Quedan expuestos los dos hilos argumentales que se desarrollarán más tarde: Historia de Segismundo y Rosaura

Aparecen los dos lugares escénicos en los que transcurrirá toda la obra: la torre y el palacio.

PRESENTACIÓN

Segunda jornada

Sucede al día siguiente

Avanza la intriga principal con el fallido experimento de Segismundo en palacio.

Avanza también la intriga secundaria, con la escena del retrato entre Astolfo, Estrella y Rosaura

NUDO

Tercera jornada

En un momento indeterminado llegan a término ambas acciones, que quedan unidas en el final de la obra, cuando ésta alcanza todo su sentido didáctico.

DESENLACE

ACCIÓN

- La obra no sigue las unidades clásicas de acción, lugar y tiempo.

Ruptura de la unidad de acción

Se desarrollan paralelamente dos acciones: la de Segismundo y su padre y la de Rosaura y Astolfo.

Ruptura de la unidad de tiempo

Las acciones se desarrollan durante varios días.

Ruptura de la unidad de lugar

Los hechos se desarrollan en dos espacios escénicos (la torre y el palacio) que se alternan frecuentemente.

TIEMPO Y LUGAR TEATRALES

- Los hechos están ambientados en Polonia, en un tiempo anterior no precisado, con lo que quedan suficientemente alejados en el momento vital de los espectadores como para que estos extraigan las lecciones teóricas pertinentes, pero sin asociar los pleitos monárquicos de los personajes con la monarquía de su tiempo.

TEMAS

- La vida como sueño
- El libre albedrío
- El tema de los astros
- El tema de la ciencia
- El origen del poder y el modo de ejercerlo
- Concepciones de la política enfrentadas: maquiavélica y prudencialista
- Otros temas

La vida como sueño

- El título de la comedia sugiere, 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.
- De este modo, las **circunstancias de la vida pierden valor** ya que sólo sirven para adquirir 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.

TEMAS

Los horóscopos

- Muchos filósofos y teólogos creían que, si la creación era obra divina, existiría una correspondencia entre lo que podía verse en el cielo y el destino individual de los seres humanos. Ello implica la importancia de los horóscopos y los pronósticos.
- Sin embargo, predecir de antemano el futuro supone negar el libre albedrío. En **La vida es sueño** se conjuga astrología y libertad individual porque se cumple el horóscopo, pero finalmente el individuo decide su destino.

TEMAS

La ciencia

- La ciencia, encarnada en el rey Basilio y su ansia de saber, fracasa porque no se ajusta a las normas morales cristianas y porque usa su sabiduría en contra de los principios de sucesión de la monarquía.
- Para Calderón no es mala la ciencia, sino su mal uso.

TEMAS

- Calderón tiene una concepción teocrática de la monarquía, a la que considera de 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).

El poder y el modo de ejercerlo

TEMAS

Concepciones de la política

Maquiavélica

El poderoso puede valerse de su astucia o su fuerza para alcanzar o conservar el poder.

Representada por Astolfo y Segismundo durante el experimento en palacio.

Prudencialista

El príncipe cristiano está obligado a comportarse de forma prudente, justa, discreta y comedida.

Representada por Segismundo cuando lidera la rebelión.

TEMAS

Otros temas

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

PERSONAJES

- 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 y también desde el paganismo naturalista hacia la fe cristiana.
- Para ello debe enfrentarse a su padre, liderar la revolución y conseguir **autodominarse**.

SEGISMUNDO

PERSONAJES

EL REY BASILIO

- 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.

PERSONAJES

- Es el personaje que sirve de bisagra entre las **dos acciones** de la comedia: encargado 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.

CLOTALDO

PERSONAJES

- Es la protagonista de la segunda acción.
- Su papel **desborda con mucho el de la dama de las comedias de enredo**. Fogosa y decidida, es quien, vestida de hombre, abre la representación de forma abrupta tras haber caído de un caballo, símbolo de las pasiones que no ha sabido dominar.
- Como Segismundo, **debe luchar para recuperar su identidad** y ambos quedan unidos irremediabilmente por sus destinos.

ROSAURA

PERSONAJES

ROSAURA

- De hecho, solucionará su problema sólo si Segismundo resuelve el suyo. Rosaura es, además, **clave en la comprensión del mundo por parte de Segismundo:**
- despierta en él el instinto sexual y el amor
- y contribuye a hacerle coherentes los secretos de su existencia.
- Como Segismundo, **Rosaura triunfa** finalmente: recupera su honor mancillado y se integra en el orden social restaurado. Pero **Segismundo ha de renunciar a ella**, dándose primacía al poder sobre el amor, lo que produce una cierta sensación de **melancolía y soledad.**

PERSONAJES

- 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.
- De ahí que sea **castigado** y su muerte sirva para mostrar que no se puede burlar a la providencia.

CLARÍN

PERSONAJES

- Es más que el simple galán de la acción secundaria.
- Su **ambición política** y su falta de escrúpulos ejemplifica el **maquiavelismo** como forma de actuación política.
- Por eso, al final **no alcanza el poder que desea** y debe reparar el honor de Rosaura casándose con ella.

ASTOLFO

PERSONAJES

ESTRELLA

- Es el ejemplo contrario a Astolfo, pues su comportamiento político está guiado por la **discreción y la prudencia**.
- Al terminar la obra, su actitud se ve **recompensada** con su matrimonio por Segismundo.

ESTILO

Monólogo

- Numerosos y largos
- Sirven para expresar los sentimientos, pensamientos, temores, dudas y conflictos amorosos de los personajes.
- Sirven también para narrar hechos sucedidos fuera de escena.

Polimetría

- Reducida a seis estrofas: romance, redondillas, décimas, silvas, quintillas y octavas reales.

ESTILO

Recursos retóricos

- El estilo calderoniano es de gran sonoridad, a ello ayuda la sabia utilización de recursos retóricos: anáforas, epanadiplosis, quiasmos, paronomasias, interrogaciones retóricas...
- Gran efecto retórico: paralelismos, diseminaciones y correlaciones.

Recursos barrocos

- Influencias conceptistas y culteranas.
- Numerosas alusiones mitológicas
- Recursos típicos del Barroco: antítesis, paradojas, perífrasis, retruécanos...
- Una lengua poética que pretende admirar al auditorio y transmitirle una lección moral.

ESTILO

La METÁFORA será el recurso más distintivo del estilo de Calderón

Clarines de pluma

Flor de pluma

Ramillete con alas

Pájaro de metal

Áspid de metal

Con estas imágenes se produce una **estilización de la realidad**, una abstracción de lo real, una completa desrealización que viene bien con los conceptos ideológicos de la obra: la vida como simple sueño, el desengaño, la renuncia y la inutilidad de lo vital y lo humano.

Al servicio de un símbolo

Siempre se recordará
de este drama
filosófico
calderoniano a su
personaje
Segismundo y su
carácter de símbolo
de la libertad para
pensar y elegir su
destino.

“¿Qué es la vida?

Un frenesí.

¿Qué es la vida?

Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, pues toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.”

-La vida es sueño

