

GUÍA DE LECTURA DE: LA VIDA ES SUEÑO



ANTES DE EMPEZAR A LEER...

Calderón de la Barca es el autor que lleva el **teatro Barroco** a su cima. Ha aprendido de **Lope de Vega** a darle a la obra teatral fluidez y espectacularidad, un argumento que intrigue y sorprenda al espectador y un contenido que gire en torno a los grandes temas que interesan al público de todos los tiempos. Pero si conocemos las características del Barroco (su pasión por lo recargado, lo profuso, lo exagerado; el amor al lenguaje complejo, lleno de referencias mitológicas para sus lectores y espectadores cultos), no nos sorprenderá que la obra se convierta en un **ejercicio intelectual y de reflexión filosófica**, aunque no por eso renuncie a la acción trepidante, las pasiones, las traiciones, la guerra y la muerte.

Al principio de la obra se lee “**Comedia**” pero en aquella época esto es sinónimo de obra teatral, no esperéis nada que ver con lo que entendemos hoy con esa palabra.

El espectador (y el lector) está avisado. No va a ser un cuentecito con una historia sencilla. Por supuesto, no todo se cuenta desde un principio, tendremos que participar para ir construyendo la historia. Hay que atar cabos y estar atentos, porque parece que todo comienza “**in medias res**”, en mitad de la historia.

EL AUTOR



Pedro Calderón de la Barca **nace en 1600 en Madrid**. Alcanza a ver en su vida tres reinados: el de **Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II**.

Como todo joven instruido de su época, viajó por **Italia y Flandes** y, desde 1625, proveyó a la corte de un extenso repertorio dramático entre el que figuran sus mejores obras.

Nombrado **caballero de la Orden de Santiago** por el rey y se distinguió como soldado en el sitio de Fuenterrabía (1638) y en la guerra de Cataluña (1640). **Se ordenó sacerdote en 1651**. Por entonces ya era el dramaturgo de más éxito de la corte. En 1663 el rey lo designó capellán de honor, por lo que se trasladó definitivamente a **Madrid, donde murió en 1681**.

Según el recuento que él mismo hizo el año de su muerte, su producción consta de **ciento diez comedias y ochenta autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores**. Como todo coetáneo suyo, Calderón no podía por menos que partir de las pautas dramáticas establecidas por Lope de Vega. Pero su obra, **ya plenamente barroca, tal vez alcance mayor grado de perfección técnica y formal que la de Lope**. De estilo más sobrio, Calderón pone en juego **menor número** de personajes y **los centra en torno al protagonista**, de manera que la obra tiene un centro de gravedad claro, un eje en torno al cual giran todos los elementos secundarios, lo que refuerza la **intensidad dramática**.

Su personaje más universal es el desgarrado **Segismundo** de **La vida es sueño**, considerada como la cumbre del teatro calderoniano. Esta obra, paradigma del género de comedias filosóficas, recoge y dramatiza las cuestiones más trascendentales de su época: el poder de la voluntad frente al destino, el escepticismo ante las apariencias sensibles, la precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño, y, en fin, la consoladora idea de que, incluso en sueños, se puede todavía hacer el bien.

Con Calderón adquirieron asimismo especial relevancia **la escenografía** (lo que él llamaba «maneras de apariencia») y la música. La carpintería teatral se convirtió en un elemento clave en la composición de sus obras, y el concepto de escena se vio revalorizado de una manera general, en la línea del teatro barroco. En cuanto a su **lenguaje**, se puede considerar que es la culminación teatral del

culteranismo poético de Góngora. Su **riqueza expresiva** y sus **complejas metáforas** provienen de un **cierto conceptismo intelectual**, acorde con el temperamento meditabundo propio de sus personajes de ficción

LA VIDA ES SUEÑO (Ni más ni menos).



La obra se estrenó en **1635**. Su **tema central** es la **libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino**.

Estructura

La estructura externa de la obra está formada por **tres jornadas** (actos), las cuales están divididas por diversas escenas.

La estructura interna de la obra coincide con la externa. En la **primera jornada** (8 escenas), se presenta a los personajes y la situación que les rodea. En la **segunda jornada** (19 escenas) aparece el nudo o conflicto. En la **tercera**, (14 escenas) se presenta el desenlace.

Argumento

Jornada primera

La obra se inicia con Rosaura, vestida de hombre, y Clarín, su criado, que viajan por Polonia. Llegan hasta una cueva en la que está encerrado Segismundo. En el momento en que entran, este pronuncia su primer monólogo. Y, cuando el preso se da cuenta de que no está solo, intenta matar a Rosaura. Sin embargo, le perdon a la vida e, incluso, le declara su admiración. Irrumpe Clotaldo, guardián y mentor de Segismundo, y detiene a los dos viajeros por encontrarse en un lugar prohibido. Clotaldo reconoce la espada que ciñe Rosaura: es la espada que había dejado a la madre de Rosaura cuando la abandonó. Sin embargo, Clotaldo no reconoce aún ante todos a quien cree ser su hijo y encubre lo descubierto, decidiendo llevar ante el rey a su hijo (Rosaura) y al gracioso, Clarín. El rey Basilio revela la existencia de su hijo, Segismundo, que había provocado la muerte de la reina Clorilene al nacer. Cuenta el terrible nacimiento de su hijo y explica lo que vaticinó al leer en las estrellas: Segismundo sería un rey tirano y cruel. Por ello, decidió encerrarlo de por vida. Basilio decide hacer una prueba y dar una oportunidad a su hijo: lo llevarán a palacio pero de manera que, si efectivamente resulta ser un tirano, su estancia en el palacio le parezca tan solo un sueño. Si Segismundo resulta tener templanza y razón, será el heredero del trono, si no, lo serán Estrella y Astolfo, sobrinos del rey, unidos en matrimonio (los siguientes en línea de sucesión). Tras confesar a todo el pueblo la existencia de su hijo, deja libres a Rosaura y a Clarín. Pero Clotaldo quiere saber quién es el enemigo de Rosaura,

la cual vino a estas tierras para satisfacer un agravio. Preguntando, averigua que es el sobrino del rey, Astolfo, cuyo casamiento con Estrella quiere evitar Rosaura.

Jornada segunda

A Segismundo lo llevan dormido a palacio. Rosaura entra en el palacio como dama de Estrella, con el falso nombre de Astrea. Segismundo se comporta como un príncipe déspota lanzando un criado por la ventana al poco de despertar, intenta forzar a Rosaura, hiere a Clotaldo, que sale en ayuda de su hija, y se enzarza en una pelea a espada con Astolfo. En vista de su comportamiento, el rey Basilio decide volver a dormirlo y llevarlo de vuelta a la torre. Astolfo corteja a Estrella pues, con su unión, compartirían la sucesión en lugar de competir por ella, una vez que Segismundo ha quedado fuera de juego. Astolfo descubre que Astrea es, en realidad Rosaura, y rompe definitivamente con Estrella. La jornada termina con el monólogo de Segismundo, encerrado nuevamente en la torre. Los últimos versos de este monólogo son los que dan nombre a la obra.

Jornada tercera

El pueblo de Polonia, al saber que tiene un príncipe heredero, organiza una revuelta y libera a Segismundo de su torre. Este libera a Clotaldo, permitiéndole ir con el rey, demostrando que ha recapacitado sobre su comportamiento. Las tropas del rey y las del príncipe se enfrentan y vencen las de Segismundo. Se encuentran ambos cara a cara y el rey se pone en manos de Segismundo, pero este se postra ante los pies del rey, aceptando incluso el hecho de que quiera darle muerte debido a que se haya levantado contra él. Sin embargo, en vista de la generosa actitud de Segismundo, el rey le deja el trono.

Género

La obra pertenece al género teatral propio del Barroco, el **drama**. En ella se **mezcla lo trágico con lo cómico**, atractivo para un público amplio, tanto popular como noble. Como **contrapunto** a la terrible tragedia de Segismundo, está la figura del **gracioso**, Clarín.

Por lo tanto, a la muerte de Lope de Vega, Calderón ha continuado con la evolución del teatro que Lope había planteado en el **Arte nuevo de hacer comedias.**

EL MONÓLOGO DE SEGISMUNDO

Este es el **monólogo o soliloquio más famoso del teatro español** (así como el universal monólogo de Hamlet, “Ser o no ser” lo es del teatro inglés).

Está situado en la **primera jornada**. Se trata de la primera intervención de Segismundo, que provoca espanto en Rosaura y Clarín, que acaban de llegar a la cueva donde Segismundo está encerrado.

Segismundo desconoce las razones de su encierro, no sabe cuál es su origen, ni si tiene familia, únicamente es consciente de su falta de libertad. El lamento es desgarrador, se expresa con toda la fuerza e intensidad que su situación provoca en el personaje.

El monólogo se estructura en **tres partes**:

- a) **En la primera**, hay un profundo lamento sobre el castigo que supone para el hombre el hecho de vivir.
- b) **El segundo bloque** está formado por una serie de estrofas en las que **compara** su situación con la de otros seres que gozan de libertad a pesar de su inferioridad.
- c) **La tercera parte** es un lamento que recupera la intensidad de la primera parte, y que resume todo lo anterior, la injusticia de su situación.

La estrofa utilizada es la **décima** (10 versos con esquema métrico abbaaccddc), octosílabos y de rima consonante.

El monólogo arranca con un lamento muy intenso (**¡Ay, mísero de mí! / Y ¡ay, infelice!**) y termina con la misma intensidad. La parte central es más descriptiva.

La fuerza inicial se expresa por medio de dos **exclamaciones** con **interjección** y una serie de **preguntas retóricas** sobre su situación. Es importante señalar el uso de la primera persona del singular, lo cual acentúa la subjetividad. El **léxico** de este primer bloque alude a la idea de **castigo, culpa**: *delito, cometí, justicia, rigor, ofender, castigarme...*

El bloque central se inicia con dos **preguntas retóricas** que introducen las estrofas siguientes. Estas presentan una **estructura paralela** que empieza y acaba con una **pregunta retórica** en la que alude a la superioridad del hombre frente a los seres con quienes se compara. En cada una de estas estrofas alude a un ser de la naturaleza y lo describe subrayando sobre todo el movimiento, la libertad con una serie de **metáforas**: **ave**: *flor de pluma, ramillete con alas*; **pez**: *bajel de escamas*; **arroyo**: *culebra que entre las flores se desata, sierpe de plata...*

En cuanto al **léxico** también se pueden observar una serie de palabras que aluden al **movimiento**: *corta con velocidad, atrevido y cruel, gira midiendo la inmensidad, se desata...*

En la parte final la emotividad recupera la intensidad del principio con la **metáfora**: “*un volcán, un Etna hecho*” y una **hipérbole**: “*quisiera sacar del pecho pedazos del corazón*”. La intensidad llega al máximo en la **pregunta retórica** del final: “*¿Qué ley, justicia o razón...a un pez, a un bruto y a un ave?*”. En esta pregunta lanza una acusación contra el responsable de esa falta de libertad. Observa que veladamente acusa a Dios: “*...que Dios ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave?*”. Es decir, Dios da a la naturaleza algo que le niega a él.

En los dos últimos versos “recoge” los seres citados en una **enumeración**: *cristal, pez, bruto, ave*. Esta enumeración sigue el orden opuesto al utilizado en las **comparaciones** anteriores, con lo cual se crea una **correlación simétrica** perfecta.

LA VIDA ES SUEÑO: UNA VISIÓN FILOSÓFICA.



En ***La vida es sueño*** los espectadores y los lectores, junto a Segismundo, intentan descifrar quiénes son, qué es la realidad y cuáles son los límites de su conocimiento. Esta es una obra que transmite un mensaje profundo sobre el **derecho a la libertad** y la capacidad del ser humano de **dirigir el rumbo** de su vida a través de sus decisiones, así como la posibilidad de reflexionar sobre sus actos y aprender de sus errores. También nos hace reflexionar sobre la paternidad, el perdón y los grandes dilemas morales ante los cuales se puede encontrar el ser humano.

Plantea el dilema entre la **predestinación** (idea propia del protestantismo) frente al **libre albedrío** (idea católica, es decir, propia de la Contrarreforma), Calderón apuesta a **favor del libre albedrío**, es decir, a favor del credo

contrarreformista: el ser humano tiene la capacidad de decidir sobre su propio destino, sin dejarse influenciar por oráculos o vaticinios.

La concepción de la **vida como sueño** es muy antigua. Existen referencias en el pensamiento hinduista, la mística persa, la moral budista, la tradición judeocristiana y la filosofía griega. Por eso es considerado, incluso, como un **tópico literario**. La influencia de la **filosofía platónica** en la obra es evidente: Segismundo vive, al principio, dentro de una cárcel, (de una caverna), donde permanece en la más completa oscuridad por el desconocimiento. Solo cuando sabe quién es consigue la luz. Calderón adoptó, de forma muy inteligente, el drama filosófico para abordar este mito platónico.

- Como **drama religioso**, aborda la caída o pecado original y la expiación.
- Como **obra filosófica**, resuelve el dilema del **destino** del hombre y la dicotomía entre el **libre albedrío y la predestinación**.
- Como **lección moral propia del Barroco** y la Contrarreforma desengaña sobre las ilusiones y las vanidades del mundo.
- Desde un **punto de vista educativo**, nos enseña qué es el hombre (una fiera) sin el freno de la educación. Para ello, Calderón alude al **minotauro** (referencia clásica): monstruo que estaba encerrado en laberinto de Creta. Segismundo es análogo a este ser mitológico, ya que los dos están prisioneros y ambos son bestias.
- Combate la **superstición** de los presagios y la astrología.
- Prueba que las **pasiones reprimidas** estallan con tanta fuerza cuanto mayor es la represión. Segismundo se identifica con el **volcán Etna** y dice que va a estallar, al igual que él. Esto indica la magnitud de su desilusión y su enojo.
- Desde un punto de vista sicoanalítico, expresa la **superación del complejo de Edipo**.

Un apunte de **cultura general**: es indispensable que conozcáis que **La vida es sueño** está relacionado con la obra de **Sófocles Edipo, rey**. Os sonará por el “complejo de Edipo”, ese complejo sicológico que diagnostica la atracción del niño hacia su madre.

Edipo es hijo de un rey griego. Cuando nace, un oráculo avisa de que ese niño matará a su padre y se casará con su madre. El rey, al oír esto, se lo entrega a un pastor para que lo mate, pero el pastor se apiada de él y lo cuida. Al crecer, sin saber quién es su verdadera familia, se convertirá en el asesino de su padre y en el esposo de su madre. Al final, descubre quién es, y se arranca los ojos, desesperado. No ha podido escapar a su destino.

Pero Segismundo, a diferencia de Edipo, sí va a escapar. Por lo tanto, sería una **superación de esta tragedia**.

