

ÍNDICE

Contexto Político, Social, Cultural, Religioso, Lingüístico y Literario de la Época.....pág. 3 – 6

Introducción a Calderón y su Teatro.....pág. 7 – 10

Estudio de La Vida es Sueño.....pág. 11 – 14

Estudio de la Escena XIX de la Segunda Jornada (monólogo de Segismundo).....pág. 15

Bibliografía.....pág. 16

Contexto Político, Social, Cultural, Religioso, Lingüístico y Literario de la Época

Situación Política

La situación política de este periodo e caracteriza por el absolutismo monárquico y la aparición del valido (personaje que goza de la amistad del soberano y que tiene acceso al gobierno del país). En España, gobiernan los últimos Austrias, que después de la muerte de Carlos II sin haber tenido descendencia, propició la llegada de los primeros reyes borbónicos.

Los reyes del siglo XVII fueron:

- **Felipe III:** hijo de Felipe II y Ana de Austria, fue rey de España y Portugal entre 1598 y 1621. Su reinado representa el paso del gobierno personalista al de valimiento (en el que una figura política, el valido, pasaba a desempeñar los principales cargos), a la vez que daba comienzo la decadencia de la hegemonía española en Europa.

Nació en Madrid el 14 de abril de 1578 y fue el último hijo superviviente de Felipe II. Débil y tímido por naturaleza, educado por tutores aristócratas y eclesiásticos, resultó de carácter extremadamente religioso, lo que en política supuso su identificación con la misión divina de la monarquía española.

Al principio de su reinado, el sistema de gobierno siguió siendo el de los primeros Austrias, pero las dificultades para coordinar este sistema, unidas a la escasa capacidad del monarca, llevaron a la sustitución del gobierno personal por el del poder delegado en un valido, o favorito, sin título específico que recayó en manos del Duque de Lerma.

El deterioro de la situación política y la crisis económica, con una imparable inflación, llevaron a Felipe III a sustituir en 1618 a Lerma por su hijo, el duque de Uceda.

En política exterior, la suspensión de pagos de 1607 marcó el inicio de un periodo pacifista. El 9 de abril de 1609 se firmó una tregua de doce años con los Países Bajos, lo que representó, por primera vez, el reconocimiento oficial de la existencia de Holanda. Cuatro años antes se había llegado al final de las hostilidades con Inglaterra, tras la muerte de Isabel I. Por otra parte, el asesinato de Enrique IV de Francia en 1610 supuso la desaparición de un enemigo potencial, ya que su viuda María de Medici se mostró partidaria de la amistad española.

En 1618 finalizó este periodo de paz al apoyar España al emperador Fernando II de Austria contra el elector

del Palatinado, Federico V, en lo que fue el comienzo de la guerra de los Treinta Años. En este contexto internacional, coincidiendo con el año de la muerte de Felipe III (el 31 de marzo de 1621) finalizó la tregua con Holanda.

- **Felipe IV:** su favorito, el conde-duque de Olivares, contribuyó decisivamente a su formación y aprendizaje del oficio real. Inteligente, culto, sensible y capacitado para las tareas de gobierno, Felipe IV adolecía sin embargo de falta de seguridad en sí mismo, y era indeciso y débil de voluntad. Su dedicación al trabajo, admirable en muchos momentos, se veía contrarrestada por su propensión a las diversiones cortesanas. La fuerte influencia que tuvo sobre él Olivares fue reemplazada en 1643 por la de sor María de Jesús de Ágreda, con quien mantuvo una correspondencia constante durante el resto de su vida, un dilatado periodo en el que las desgracias familiares y las de la Monarquía Hispánica incrementaron su tendencia a la melancolía y su sentimiento de culpa.

Casado con Isabel de Borbón (1615), tuvo, además de otros hijos malogrados, al príncipe heredero, Baltasar Carlos (1629) y a la infanta María Teresa (1638), futura esposa del rey de Francia Luis XIV, cuya unión propiciaría, en 1700, el acceso de los Borbones al trono de España. Tras la muerte de la reina (1644) y la del príncipe heredero (1646), Felipe IV se casó con su sobrina Mariana de Austria (1648), de cuyo matrimonio sólo dos hijos alcanzaron la edad adulta. Su reinado, sobre todo en los años de gobierno del conde-duque de Olivares, fue un periodo de lujo, fiestas y exaltación cortesana. En 1633 se inauguró el palacio del Buen Retiro, escenario principal de la corte, planeado por Olivares como el escenario perfecto para proclamar al mundo la grandeza y el triunfo de la Monarquía Hispánica. Aficionado a la música, el teatro, la poesía y la pintura, el rey fue un auténtico mecenas que favoreció la creación literaria, teatral y artística en el momento culminante del siglo de oro.

El reinado de Felipe IV puede dividirse en varias etapas. Una primera, hasta 1643, en que el protagonismo esencial le corresponde a su valido, el conde-duque de Olivares; una segunda en la cual don Luis Menéndez de Haro dirigió los destinos de la Monarquía (1643-1661) y, finalmente, los últimos años del reinado de Felipe IV, hasta 1665.

- **Carlos II:** hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, fue toda su vida un ser débil y enfermizo, poco dotado física y mentalmente, lo que no le impidió tener capacidad moral y sentido de la realeza. Casado en dos ocasiones, con María Luisa de Orleans (1679) y Mariana de Neoburgo (1689), no logró tener hijos. Su carácter débil le hizo depender, en exceso, de las opiniones o caprichos de su madre y esposas.

Carlos II heredó el trono cuando aún no había cumplido los cuatro años, por lo que, de acuerdo con el testamento de Felipe IV, su madre, Mariana de Austria, ejerció la regencia. El periodo de la regencia (1665-1675/77) estuvo dominado por las luchas entre la reina y sus favoritos y la oposición política, capitaneada por el hermanastro del rey, don Juan José de Austria. En 1676, bajo el influjo de su madre, Carlos nombró primer ministro y grande de España a Valenzuela, lo que provocó la reacción de la aristocracia y el golpe de Estado de don Juan José quien gobernó como primer ministro durante algo más de dos años (1677-1679) hasta su muerte.

El gobierno de don Juan José supuso el fin de la regencia y el inicio del reformismo aristocrático, que fue continuado por sus sucesores, el duque de Medinaceli (1680-1685) y el conde de Oropesa (1685-1691). Tras la caída de éste, la última década del reinado se caracterizó por el debilitamiento del reformismo, el paso al primer plano del problema sucesorio y la intromisión constante de la reina, Mariana de Neoburgo, en la vida política.

Durante la época de Carlos II, las iniciativas reformistas pusieron las bases para la recuperación económica de Castilla. En el exterior, la Monarquía se vio envuelta en cuatro guerras determinadas por el expansionismo de Luis XIV. Sin embargo, no fueron tan largas y agotadoras como las anteriores, y los gobernantes españoles

supieron desarrollar, frente a Francia, una hábil política exterior que les llevó a unirse a sus enemigos de la víspera: Países Bajos y Gran Bretaña.

Las frecuentes enfermedades del rey y la falta de sucesión alimentaron durante su reinado las negociaciones entre los príncipes europeos para el reparto de los territorios de la Monarquía.

A pesar de estas negociaciones, la obsesión por mantener unida la herencia de sus antepasados determinó el último testamento de Carlos II, en el que declaró heredero al duque de Anjou, futuro Felipe V. Para ello, hubo de vencer la aversión que durante toda su vida le inspiró todo lo francés, alimentada por las constantes agresiones de Luis XIV.

Situación Social

En los últimos años del siglo XVI y los primeros del siglo XVII, España se ve azotada por la peste. La alta mortandad, las malas cosechas (que diezmaron la población), el bandolerismo, y en general, la mala vida de los habitantes del reino generan tensiones y un sentimiento de desengaño y enfado generalizado.

- **La Nobleza:** vive del beneficio de las tierras que, bajo su propiedad, cultiva el pueblo. Su principal interés es mantener y afianzar sus antiguos privilegios. Para ello, se alía con el Clero y la Monarquía para frenar de esta forma el impulso y crecimiento de la Burguesía.
- **El Clero:** el hambre, las crisis, las malas cosechas, el bandolerismo y la mala vida en general hace que el número de eclesiásticos sin vocación crezca enormemente porque la gente veía la vida del Clero como una forma segura de tener alimento y unas condiciones de vida aceptables. Además, también tenían el privilegio de no pagar impuestos.
- **La Burguesía:** es, con diferencia, la clase social más rica. A pesar de ello, la Nobleza, temerosa, sigue manteniendo el poder político para salvaguardar las diferencias estamentales. El mayor interés de los burgueses es vivir como los nobles.
- **El Pueblo llano:** las malas cosechas les obligan a trasladarse a las ciudades donde malviven. Las ciudades se ven inundadas de vagabundos y mendigos. Crece el número de hospitales, hospicios, cárceles y medios de represión. En contraposición con el resto del reino, Catalunya goza de prosperidad y la fuerte inmigración del sur de Francia ayuda a mitigar la baja natalidad.

Situación Cultural

A finales del siglo XVI, surge en Italia una nueva concepción del arte: el Barroco, desarrollado en Europa e Hispanoamérica hasta mediados del siglo XVIII.

El término se formó por cruce de dos palabras: la portuguesa *barroco* (perla irregular) y la italiana *barocco* (razonamiento retorcido). Fue un término peyorativo, algo lógico si se tienen en cuenta las condiciones de vida de la época.

Supuso una total ruptura respecto al Renacimiento. Veamos algunas características importantes:

- En el arte, frente a la naturalidad y la armonía renacentista se oponen la intensidad, la extremosidad y la complicación barroca que culmina con el culteranismo y el conceptismo.
- Época de intenso realismo frente al idealismo del Renacimiento (recordemos a don Quijote).
- La creciente influencia de la Iglesia y el papel de la Contrarreforma producen un retroceso hacia el medievo: se vuelve a una concepción teocéntrica del mundo. La Inquisición vigiló toda explicación no divina del mundo lo que hizo cesar todo tipo de investigación científica, en cambio, cobró nuevo impulso el pensamiento ascético.
- Sentimiento de desengaño, pesimismo, visión negativa del mundo frente al optimismo renacentista:

- El mundo carece de valor.
- La vida es inconsistente: es una sombra, una ficción, una ilusión, un sueño.
- La vida es fugaz, breve: vivir es ir muriendo.
- La muerte es el paso previo a la verdadera felicidad
- El hombre está predestinado, el hombre nace con el pecado original dentro de su alma, es malo por naturaleza: la vida es una representación teatral en la que los hombres realizan sus papeles y dependiendo de su actuación son salvados o condenados.

Esta concepción de la vida y el mundo generó varias actitudes que adoptaron los escritores, entre las que destaco:

- La queja o protesta (dentro de lo que admita la censura): se aprecia en la literatura satírica y en la burlesca.
- La angustia vital, cuya manifestación más perfecta la hallamos en la obra de Quevedo.
- El ascetismo o estoicismo, es decir, renunciar a los placeres de este mundo a la espera del otro mundo.
- La evasión, ya sea buscando placer en la estética (Góngora y los ciliteranos) o bien en la diversión (el teatro de Lope por ejemplo).

Situación Religiosa

Fue, en general una época de esplendor para la Iglesia. El Concilio de Trento culmina la Contrarreforma que defiende al Papa y fomenta la formación del Clero en los seminarios.

Situación Lingüística

En el siglo XVII, la lengua presenta pocas variaciones; únicamente consolida los iniciados en el Renacimiento. Continúa la fijación de la lengua castellana.

Algunas de las características más destacables son:

FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA	• No se diferencian los sonidos b/v • Los sonidos x, g, j + e, i se pronuncia como j: mexior... • Desaparecen los grupos consonánticos latinos ct, gn, sk, mn, pt: pectus/pecho...
MORFOLOGÍA Y SINTAXIS	• Sustitución del artículo el por la forma la en palabras femeninas que empie-zan por vocal, excepto en las palabras que empiezan por a: la espada, el agua... • La forma ge de las combinaciones ge la di se convierte por se: se la di. • Distinción de los verbos ser y estar. • Se fomenta el uso de la preposición a ante complemento directo.
LÉXICO	• Incorporación de términos estrange-ros: • Americanismos: huracán... • Lusismos: morriña...

	• Italianismos: escopeta... • Galicismos: batallón... • Admisión de tecnicismos en el lenguaje corriente: privilegio, tasa... • Uso de cultismos: palestra, inculcar...
--	--

Además, se editan obras dedicadas al estudio y aprendizaje de la lengua: Origen y principio de la lengua castellana (1606) de Bernardo Aldrete, donde se analizan los cambios producidos en los sonidos latinos al pasar a la lengua romance; una Gramática de Gonzalo Correas (1626), que propone modificaciones en la ortografía para conseguir mayor afinidad entre pronunciación y escritura; Tesoro de la lengua castellana o española (1611), de Sebastián de Covarrubias, diccionario que alude a costumbres y a otros aspectos de la vida española en la definición de las palabras...

Situación Literaria

- **Lírica:** prolonga la calidad alcanzada en la época renacentista pero desarrolla una temática y unos artificios mediante tres monstruos: Lope de Vega, Quevedo y Góngora.
- **Narrativa:** alcanza gran auge. Desaparecen los libros de caballerías, tras el éxito fulminante del Quijote. Se siguen escribiendo novelas pastoriles, bizantinas, moriscas y, sobre todo, picarescas.
- **Prosa didáctica:** con Baltasar Gracián y el Criticón, la prosa didáctica española alcanzó dimensión europea.
- **Teatro:** llega a su máximo esplendor gracias a la comedia nueva creada por Lope.

Tendencias:

Tanto en prosa como en verso encontramos dos movimientos que rompen con el equilibrio clásico renacentista entre forma y contenido. Estas tendencias son:

- **Culteranismo:** se preocupa por el desarrollo de la forma; busca la belleza, la riqueza sensorial, la ornamentación exuberante, la brillante dificultad. Lo caracterizan el léxico culto, el retorcimiento sintáctico y las metáforas audaces. El resultado puede ser de una gran belleza. Góngora fue el poeta más destacado del culteranismo (también conocido como gongorismo).

Así, por ejemplo, Góngora describe a Polifemo: Un monte era de miembros eminente.

- **Conceptismo:** se preocupa por el contenido, por el fondo. Busca la sutileza, la profundidad, la densidad de ideas (por lo que la forma resulta condensada). Busca dobles sentidos, juegos de palabras... Se loja por su ingenio más que por belleza estricta.

Quevedo hablando sobre el Buscón: Dicen que era de muy buena cepa y, según él bebía, es cosa para creer.

Ambas tendencias son cultas lo cual dificulta la lectura (Escribo no para los muchos decía Góngora).

Introducción a Calderón y a su Teatro

Aunque no teníamos obligación de tratar a Calderón y su producción literaria he decidido hacerlo, aunque de una forma más breve que en los anteriores trabajos, para completar el trabajo y hacer una mejor comparación con Lope.

Breve Biografía de Calderón

Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Se educó con los jesuitas en Madrid, y continuó los estudios en las universidades de Alcalá y Salamanca hasta 1620. Fue soldado en la juventud y sacerdote en la vejez, lo que era bastante habitual en la España de su tiempo. En sus años jóvenes su nombre aparece envuelto en varios incidentes violentos, como una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. De su vida militar existen pocas noticias, aunque consta que tomó parte en la campaña para sofocar la rebelión de Catalunya contra la Corona (1640). Contrasta lo impulsivo y mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez, un aspecto que se acentúa al ordenarse sacerdote en 1651. Disfrutó del máximo prestigio en la brillante corte de Felipe IV y su nombre va asociado a la inauguración del palacio del Buen Retiro de Madrid, en 1635, y a numerosas representaciones teatrales palaciegas. El rey le honró otorgándole el hábito de Santiago. También fue capellán de la catedral de Toledo y capellán del rey. Murió en Madrid el 25 de mayo de 1681. En vida fue un autor respetado por todos y rara vez aparece mezclado en las violentas polémicas literarias de sus compañeros de letras. Después de la muerte de Lope de Vega, en 1635, fue reconocido como el dramaturgo más importante de su época.

Su Obra

- **Las comedias:** en 1623, se representó la primera comedia conocida de Calderón de la Barca: *Amor, honor y poder*, donde ya desarrolla el problema del honor. No de una forma desgarrada y violenta, como ocurrirá con sus dramas, sino a través de un claroscuro de apariencia y realidad.

La dama duende, escrita en 1629, es una de las comedias más famosas de Calderón. Con esta obra Calderón pretendía atacar la superstición y creencia en duendes y otros elementos mágicos de la época; lo realiza con una comedia de enredo y una puerta falsa por la que la protagonista entra y sale a placer realizando cambios en la estancia que deja sorprendido a su enamorado, asustado a su criado y complacido al público.

Casa con dos puertas, mala es de guardar (1632) desarrolla un asunto parecido al de *La dama duende*, que tanto éxito había tenido.

En *No hay burlas con el amor* (1637), demuestra que un criado con ser criado padece y sufre las mismas pasiones que un noble, y plantea, como en las anteriores, el problema de la educación de la mujer. Para Calderón la educación de la mujer debe atenerse sólo a lo relativo a las cuestiones domésticas, pues si se dedica a cuestiones intelectuales, se ridiculiza. Una tesis a la que el propio dramaturgo se opondrá en otra comedia suya, *¿Cuál es la mayor perfección?* (1663).

A estas obras de Calderón se las suele incluir en la categoría de comedias de capa y espada. Esto es, obras de enredo y de costumbres en las que el amor, el honor y los celos rigen las situaciones, casi siempre equívocas, y las reacciones de los personajes (el galán, la dama, el gracioso, los amigos, los rivales), y tienen un final feliz.

- **Los dramas:** habitualmente se dividen en dramas religiosos, trágicos o de honor, y filosóficos. Entre los primeros destacan *El príncipe constante* (1629) y *El mágico prodigioso* (1637), que tanto entusiasmaron a los románticos alemanes.
- Los dramas llamados trágicos o de honor se atienen a la estructura de las comedias en lo que se refiere a la intriga amorosa, aunque el complejo concepto del honor (ultrajado primero y reparado después) desempeña un papel más importante e implica un desenlace trágico y sangriento. *El médico de su honra* (1635) es uno de los más característicos. Pero el mejor de los dramas trágicos de Calderón es *El alcalde de Zalamea* (1640), donde un capitán rapta y fuerza a la hija de un rico labrador que acaba de ser nombrado alcalde del pueblo. Éste hace detener al capitán y, como se niega a reparar su ofensa con el matrimonio, lo hace ajusticiar. Un general ocupa el pueblo de Zalamea con sus soldados y mantiene una dura controversia con el alcalde, no porque considere que el capitán no merecía el castigo, sino porque correspondía a él (el poder militar) aplicarlo. Finalmente el propio rey aprueba la

acción del alcalde.

- El más conocido de los dramas filosóficos de Calderón es *La vida es sueño* (1636), una de las obras de la literatura española de valor universal. Su complejidad, como ocurre con tantas obras maestras, ha dado lugar a infinidad de interpretaciones. Su densidad filosófica y simbólica, sus soluciones teológicas, su sentido moral, jurídico y político, hacen que sea la obra más comentada de la literatura española, a excepción de *El Quijote*, de Cervantes. Después trataremos a esta obra con más detenimiento.
- **Los autos sacramentales:** en los autos sacramentales, Calderón dramatiza conceptos abstractos de la teología católica convirtiéndolos en personajes, por lo que al público le resultan reales. Aparecen en escena Dios, la Discreción, la Hermosura y otros entes abstractos. Escribió unos ochenta, y los más conocidos son *El gran teatro del mundo* (1636) y el *Auto de la vida es sueño* (1670).

Características Esenciales del Teatro de Calderón

- Sigue con el **modelo de la comedia nueva** creado por Lope que consta de:
 - **Rechazo de las tres unidades:** para hacer más compleja la trama, sin límites de tiempo y con cambios de lugar y de escenario. Es frecuente que haya acciones paralelas.
 - **Mezcla de lo cómico y lo trágico:** tal como ocurre en la vida misma (*Buen ejemplo nos da naturaleza/que por tal variedad tiene belleza*).
 - **Mezcla de personajes nobles y plebeyos:** éstos intervienen en acciones de aquellos (lo que no había sucedido antes en el teatro español).
 - **División en tres actos:** planteamiento, nudo y desenlace. El acto o jornada, se divide a su vez en varias escenas, con los mencionados cambios de lugar y tiempo.
 - **Lírica intercalada:** cancioncillas y bailes interrumpen la obra aunque le da más espectacularidad.
 - **Polimetría:** en la comedia, siempre en verso, alternan endecasílabos, octosílabos... Además, se usan estrofas variadas: décimas, redondillas, sonetos...
 - **Intenso color nacional:** aunque los personajes no siempre sean españoles, se comportan como tales. Por eso el público se identifica fácilmente con ellos.
 - **Personajes:** acostumbran a ser siempre los mismos:
 - Caballero joven, apuesto y valeroso.
 - Dama, bella y osada, une sus fuerzas a las del caballero para superar todos los obstáculos.
 - Gracioso o donaire: suele ser glotón, chistoso y apicarado. Es el criado del protagonista. Suele enamorarse de la criada de la dama y es entonces cuando sucede la trama o acción paralela de la que hemos hablado antes.
- **Temas principales:**
 - Ideal monárquico y religioso.
 - Sentimiento amoroso: para Lope el amor es una pasión noble e inevitable que puede experimentarse dentro de cada clase social pero que no puede aspirar a sobrepasarla. El amor estimula otras nobles virtudes como el valor, la hidalguía...
 - Defensa de la honra: la honra o el honor consisten en una estimación inmaculada que una mujer o un hombre merecen de los demás. Puede perderse por actos propios (cobardía, traición, robo...) o por actos ajenos (insulto, provocación, infidelidad de la esposa...). Esta deshonor sólo puede curarse con la venganza de la que sólo se salva el rey.

A pesar de seguir el ejemplo de Lope, tiene unos aspectos en los que difieren. Vamos a resumirlo en una tabla comparativa con Lope:

Teatro de Lope	• Extraordinaria fecundidad (por ello es conocido como el Fénix de los Ingenios o el Monstruo de la Naturaleza). • Predomina la improvisación desordenada y la invención espontánea y suelta. • Da mucha importancia al elemento popular y nacional. • La obra de Lope no se concibe fuera del ámbito español. • Es un teatro netamente popular para representar en los corrales. • Acción desenfrenada.
Teatro de Calderón	• Producción menos extensa. • Producción menos original pero más meditada, reflexiva y posee una arquitectura dramática y un artificio de la forma más perfectos. • Se inclina por un elemento más culto y aristocrático y por los temas filosóficos de validez universal. • Las ideas hacen que el ámbito no sólo quede reducido a España. • Tiende a elaborar personajes alegóricos o convertidos en signos debido a su tendencia a escribir dramas filosóficos y morales. • La acción se concentra en el contraste de personajes; todos los elementos se subordinan a una idea central. • Escenografía más completa y brillante. • Sus obras servían para animar las fiestas de Palacio. • Se distingue una acción refrenada: los personajes están en lucha consigo mismos. • Ordenación simétrica y correlativa de los personajes (el violento y el apacible).

- El teatro de Calderón se suele dividir en dos ciclos o etapas:

- **Primer periodo:** se dedica a condensar y ordenar lo que en Lope parecía desordenado o difuso. Elimina lo accesorio y concentra la acción en torno a un tema central.

Destacan La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar.

- **Segundo periodo:** lo inicia hacia 1635. Mantiene la fórmula lopesca pero trabaja con mayor cuidado los detalles, es decir:
 - Lo ideológico y lo escenográfico adquiere una importancia enorme y los elementos realistas desaparecen casi por completo para dejar paso a lo simbólico, fantástico y poético.
 - Se adorna de una profusión de recursos barrocos (líricos, plásticos, musicales...) y de una gran escenografía que dan a las representaciones un carácter mágico, fantástico.
 - En el núcleo de la obra dramática se halla, a menudo, el concepto filosófico.

- La expresión ofrece los dos rasgos barroquistas: culteranismo y conceptismo: así, podemos encontrar sutilezas y antítesis (conceptismo), metáforas, hiperbatones (gongorismo o culteranismo)... Estos rasgos los podemos observar en los primeros versos de *La Vida es Sueño*, donde encontramos abundancia de elementos metafóricos, sentido hiperbólico de las imágenes, dinámica vista del caballo desbocado, áspera violencia del paisaje aludido...

• Fondo Ideológico de Calderón:

- **Fondo Social:** en ambos periodos, pero ante todo en el segundo, Calderón se hace eco de las ideas del honor y de respeto al rey (como Lope); por eso extrema las actitudes hasta límites inconcebibles y la lealtad al rey se antepone a la vida y al honor. Así trata Calderón sobre:

– **Honor:** *Es de material tan frágil/que con una acción se quiebra/y se mancha con el aire.*

En este sentido, los maridos calderonianos lavan con sangre y castigan con la muerte la menor ofensa.

- **Fondo Moral:** sus obras llevan el sello pesimista de la época. Se insiste en:
 - La ineludible caducidad de las cosas.
 - En el concepto negativo del hombre: el hombre lleva consigo el pecado original.
 - El carácter efímero y la falsedad de la vida: *¿Qué es la vida?: un frenesí/¿Qué es la vida?: una ilusión,/una sombra, una ficción;/y el mayor bien es pequeño,/que toda la vida es sueño,/y los sueños, sueños son/*, es decir, las glorias terrenas no son más que ilusiones, polvo, humo, sombra, viento, nada.
- **Fondo Teológico:** vemos el influjo del neoescolasticismo de los jesuitas en aspectos como el del libre albedrío tan debatido en la época.

Calderón solucionó este problema defendiendo la libertad humana frente la predestinación:

El planeta más impío,

la inclinación más violenta,

sólo el albedrío inclinan,

no fuerzan el albedrío.

Como consecuencia de las doctrinas tomistas, el aspecto intelectual toma mayor importancia en la religión mientras que en Lope, la religión tenía matices sentimentales y emotivos.

Además, los retorcidos silogismos y razonamientos que realizan los personajes de Calderón, demuestran su mentalidad racionalista.

Estudio de *La Vida es Sueño*

El texto de *La Vida es Sueño* sobrevive en una docena de ediciones impresas del siglo XVII. El estudio realizado por José M. Ruano de la Haza le llevó a afirmar en 1992 que habían existido dos ediciones de la obra: la segunda de las cuales era una nueva redacción de la primera realizada por el mismo Calderón. De las doce ediciones nombradas anteriormente, ocho pertenecen a la primera y el resto, a la segunda. La primera edición se publicó en forma de sueltas, y la segunda, en 1636, en la Primera Parte de Comedias de don Pedro Calderón publicada por el hermano de éste.

Al final, de la Haza concluye: [...]me parece razonable concluir que la primera versión de *La Vida es Sueño* fue escrita entre 1627 y 1629. [...]

Si esto fuese cierto, cobraría más peso la teoría de que hasta Lope pudo imitar a Calderón en *El Castigo sin Venganza* (1631):

Bien dicen que nuestra vida
es sueño, y que toda es sueño,
pues que no sólo dormidos,
pero aun estando despiertos,
cosas imagina un hombre
que al más abrasado enfermo
con frenesí no pudieran
llegar a su entendimiento. (vv.928–35)

Temas de La Vida es Sueño

La temática de la obra es variada pero el auténtico tema sobre el que gira toda la obra es la falsa predestinación del hombre y el consiguiente triunfo de la libertad. Alrededor de este tema encontramos otros temas como la honra (que viene a recuperar Rosaura), el amor (entre Rosaura–Astolfo–Estrella), la falsedad de la vida (que azota a Segismundo de forma brutal)...

Resumen de La Vida es Sueño

El rey Basilio de Polonia tiene encerrado a su hijo Segismundo en la cárcel desde niño porque los astros le han vaticinado que, cuando acceda al trono, su hijo será un monarca injusto y cruel, es decir, un tirano.

Pasados unos años, el rey decide comprobar si lo que dijeron los astros era cierto y, bajo la influencia de unos narcóticos, libera a Segismundo el cual viéndose libre y poderoso comete atrocidades. El rey, después de ver el comportamiento de su hijo lo vuelve a encerrar, pero el pueblo, enterado de la existencia del príncipe desencadena una revuelta y lo libera. Segismundo después de haber reflexionado, escarmienta y se convierte en un buen monarca, es decir, la libertad del hombre vence a la predestinación.

Acciones paralelas:

Rosaura, hija del sirviente del rey Clotaldo (aunque ella no lo sabe) viene a recuperar el honor que le ha quitado Astolfo que, bajo promesa de matrimonio, huye de Moscovia para casarse con Estrella y así acceder al poder político de Polonia.

Lengua y Métrica de La Vida es Sueño

En la obra, Calderón alterna los recursos conceptistas y los recursos culteranos. Es por ello que la obra resulta de difícil comprensión porque entre la retorcida construcción, la condensación de ideas y el ingenio de las metáforas, la idea queda escondida debajo de tanto artificio que, bien combinado, produce una belleza incomparable. A pesar de ello, no resulta fácil trazar una línea que separe lo conceptista de lo gongorino pues

muchas veces, como ya he dicho, se encuentra mezclado. Aún así, voy a intentar poner ejemplos de cada tendencia:

- Rasgos culteranos: *Hipógrifo violento,/que corriste 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, arrastras y despeñas?/*. (Véase la complicada construcción, las palabras como hipógrifo... claramente rasgos culteranos).
- Rasgos conceptistas (el doble sentido de las palabras que dirige Rosaura a Clotaldo): *De ti recibí la vida,/y tú mismo me dijiste,/cuando la vida me diste,/que la que estaba ofendida/ no era vida; luego yo/nada de ti he recibido, pues muerte, no vida, ha sido/la que tu mano me dio./*

La métrica, como ya hemos dicho es irregular. Prosigo con un esquema de la métrica:

I.i Torre:

- silvas (vv. 1 – 102)

Llegada de Rosaura y Clarín.

- décimas (vv.103 – 272)

Primer encuentro de Segismundo y Rosaura.

- romance a-e (vv.273 – 474)

Encuentro de Rosaura y Clotaldo.

I.ii Palacio:

- quintillas (vv.475 – 599)

Encuentro de Astolfo y Estrella.

- romance i-o (vv. 600 – 985)
- Relación de Basilio.
- Clotaldo promete ayudar a Rosaura (vv. 858 – 985).

II.i Palacio:

- romance e-a (vv.986 – 1223)
- Relación de Clotaldo.
- Chantaje de Clarín a Clotaldo (vv.1166 – 1223).
- redondillas (vv. 1224 – 1547)

Segismundo en Palacio

- silvas (vv. 1548 – 1723)

Segundo encuentro de Segismundo y Rosaura.

- romance e-e (vv. 1724 – 2017)

Intriga secundaria: Rosaura, Astolfo y Estrella.

II.ii Torre:

- décimas (vv. 2018 – 2187)

Segismundo despierta en la Torre.

III.i Torre:

- romance e-o (vv. 2188 – 2427)

La rebelión

III.ii Palacio:

- octavas reales (vv. 2428 – 2491)

Reacción del bando del Rey.

- redondillas (vv. 2492 – 2655)

Rosaura rechaza la ayuda de Clotaldo.

III.iii Torre:

- silvas (vv. 2656 – 2689)

Segismundo y Clarín ven llegar a Rosaura.

- romance o-a (vv. 2690 – 3015)

Tercer encuentro de Segismundo y Rosaura.

Relación de la vida de Rosaura.

- redondillas (vv. 3016 – 3097)

Batalla y muerte de Clarín.

- romance a-a (vv. 3098 – 3319)

Triunfo de Segismundo.

Como podemos ver, Calderón sólo usa seis estrofas en toda la comedia, según la siguiente distribución:

Décimas	340	10%
Octavas Reales	64	2%
Quintillas	125	4%
Redondillas	570	17%
Romance	1908	57.5%

Silvas	312	9.5%
--------	-----	------

Personajes de La Vida es Sueño

- **Segismundo:** es un personaje que trasciende fácilmente los límites humanos para convertirse en un arquetipo o alegoría. Su dramático descubrimiento en el oscuro interior de la torre, con una luz que le ilumina débilmente y vestido de pieles, es altamente simbólico, pero también presenta al personaje como ser humano. Sin saber quiénes son sus padres, ni cuál es el motivo de su encarcelamiento, llega a afirmar que, sin tener el don de la libertad, su único delito es: *el delito mayor del hombre es haber nacido*.

Después, al ver a Rosaura (la primera mujer que conoce aunque sin saberlo) despierta en él atracción sexual, como se verá más adelante cuando Segismundo le dice en Palacio: *yo he visto esta belleza/otra vez*.

En palacio, el extraño comportamiento de Segismundo se explica por la ingestión de narcóticos (opio, adormidera y beleño). El opio y la adormidera son considerados narcóticos, pero el beleño, puede causar sueños muy graves y muy pesados. Es pues ese brebaje lo que le da a Segismundo excitación, agitación y alucinaciones.

Al despertarse en la torre, no es extraño que piense que todo ha sido un sueño pues, el cóctel y las extrañas situaciones son para él completamente desconocidos.

Sus acciones finales: castigo del soldado Rebelde, perdón a Basilio, renuncia a Rosaura, matrimonio con Estrella, marcan para el público la decisión de Segismundo de abandonar al antiguo personaje y adaptarse al modo de pensar y al sistema filosófico, político, moral y ético de su época.

Segismundo es, pues, un personaje complejo y contradictorio. Primero se comporta con una extraña mezcla de animalidad e intelectualidad. Después actúa bajo influencia de drogas y después, es capaz de dominarse y razonar constantemente, de dominar sus dudas y sus emociones. En él, Calderón trata el problema de la socialización del ser humano.

- **Rosaura:** la primera impresión que genera Rosaura es la de la heroína agraviada por un hombre, pero en la segunda jornada, conocemos que lo que realmente le sucede es que está enamorada de Astolfo. Se trata, pues, de una seducción y no de una violación como al principio podía parecer. Ella, viene a recobrar su honra y a su hombre, porque una cosa viene ligada con la otra, porque aunque al principio Astolfo reconoce querer casarse con Estrella por motivos políticos, al final, admite que también lo motiva el hecho de no saber quien es el padre de Rosaura.

Además, Rosaura es un personaje idéntico a Segismundo pues éste también busca su identidad al igual que Rosaura (pues viene a conocer sus raíces).

Rosaura, al igual que Clarín, conoce rápidamente la verdadera identidad de Clotaldo y lo intenta descubrir mediante frases y dobles sentidos: *La vida, señor, me has dado*. (v.898).

No es ésta la única conexión de Rosaura con Segismundo; sólo el triunfo de éste puede desbaratar los planes de boda de Basilio (recordemos que quería casar a Astolfo y Estrella). Además, Rosaura es la primera persona en mostrar compasión por él y en despertar su instinto sexual.

Pero Rosaura es un personaje contradictorio: inocente porque cree en la palabra de matrimonio del duque de Moscovia sin saber quién es su padre y, además, vengativa porque es capaz de perseguir y morir para capturar al hombre que la ha deshonrado, emocional porque siente compasión y, sobre todo, cerebral.

- **Basilio:** la motivación personal de Basilio es el miedo, miedo a perder el poder, a ser castigado por el hijo al que tan injustamente ha tratado. Es un personaje frío, calculador, maestro en duplicidad y en el arte suasorio. Pero después de conocer a su hijo, siente por vez primera compasión por él y, ante la sorpresa de Clotaldo, va a visitarlo a la torre, algo que nunca antes había sucedido. Es entonces cuando realmente cambia el personaje, en el momento de perder la guerra: Basilio acepta lo inevitable, no con cobardía y sumisión (como cuando aceptó la predestinación de su hijo), sino que acepta la muerte con la valentía que supone el cara a cara con su hijo.
- **Clotaldo:** la clave del personaje está en la absoluta incondicionalidad al rey. Por esta lealtad está a punto de sacrificar a su hija dos veces: primero, cuando la lleva ante Basilio por haber visto a Segismundo sabiendo que el castigo por ello es la pena de muerte, y después, cuando la quiere internar en un convento porque el hombre que la ha deshonrado se ha convertido en heredero al trono. Es incapaz de trascender las rígidas reglas y leyes.
- **Clarín:** es el personaje más enigmático de la obra. ¿Es viejo?, ¿Por qué entra al servicio de Rosaura?, ¿Cuál es su función en la comedia?...

De él conocemos que conoció a Rosaura en Moscovia, que es miedoso y malicioso, como todo buen lacayo, y que posee un sentido afilado del humor.

- **Astolfo y Estrella:** la relación entre los dos primos es de rivalidad, ausencia de relación personal e irónica como demuestra la salutación de Astolfo a Estrella y la respuesta de ésta.

Pero hay una diferencia fundamental entre Astolfo y Estrella: mientras que Astolfo es malicioso con Rosaura y Segismundo, Estrella, no lo es.

Ante todo, Astolfo es egoísta, maquiavélico y ansioso de poder.

Opinión Personal sobre La Vida es Sueño

Posiblemente estemeos ante una de las más importantes obras de teatro escritas en español, tal vez, ante una de las mayores obras de teatro de la Historia y, es por ello que mi opinión no puede ser negativa; es decir, la variedad de temas tratados (aunque el de la predestinación sea el central), la riqueza de los personajes, de actitudes y, sobretodo, la maestría de Calderón en conseguirlo convierten en esta obra en una maravilla de la Literatura Universal.

Es una obra compleja cuya trama se ve a veces diluída, difusa, escondida pero que, a medida que avanza la representación, se entreabren posibles soluciones a los problemas de los personajes a la vez que se plantean nuevas dudas. Esa es parte del encanto de la obra. No olvidemos tampoco la riqueza de conceptos y de expresión: la obra es una maravilla barroca exponente de dos corrientes tan complejas e interesantes como el culteranismo y el conceptismo que, combinados con maestría, convierte a la obra en arte.

Estudio de la Escena XIX de la Segunda Jornada (monólogo de Segismundo)

Segismundo recita este monólogo cuando despierta otra vez en su mazmorra después de haber estado viviendo en palacio y haber cometido una serie de atrocidades.

Temas

En esta escena, Calderón trata sobre la falsedad de la vida, la vida es una ilusión, un sueño. Aprovecha la inseguridad de Segismundo y la traduce en una desconsolada versión de la vida.

Resumen

Al despertar en la torre después de haber estado en palacio bajo la influencia de narcóticos, Segismundo se pregunta si lo que ha vivido ha sido cierto o simplemente un sueño. Aún bajo el efecto de otras sustancias decide pensar que se ha tratado de un sueño, que *la vida es sueño*, una ilusión. Estos pensamientos son expresados mediante un desgarrado soliloquio sobre la falsedad de la vida.

Lengua y Métrica

La escena está escrita en décimas con la estructura siguiente:

8a, 8b, 8b, 8a, 8a, 8c, 8c, 8d, 8d, 8c, 8e, 8d, 8d, 8e, 8e, 8f, 8f, 8g, 8g, 8f...

Aspectos culteranos y conceptistas:

Como ya he dicho antes, es difícil trazar la línea que separe a los dos conceptos pero sí es cierto que en la obra, y en este trozo en especial, que abundan estos recursos aunque muchas veces combinados:

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño,

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Como podemos ver en este fragmento la construcción, a veces algo complicada, es claramente gongorina y en cambio, la densidad de conceptos, ideas, es conceptista.

Opinión Personal

He escogido esta escena para el comentario detallado porque es la escena que más me ha gustado; es muy dramática, la condensación de ideas es impresionante y el texto, una obra maestra de la literatura: no quiero decir que la obra no lo sea, al contrario, sino que este soliloquio de Segismundo es magistral, inigualable, de una fuerza poética y dramática sólo al alcance de genios como Calderón, Shakespeare ...

En este breve fragmento encontramos una de las ideas principales de la obra, la inestabilidad y falsedad de la vida que azota a Segismundo de la forma más cruel: creándole dudas.

Bibliografía

Enciclopedia Interactiva de Consulta: Lectus Vergara.

Enciclopedia Microsoft Encarta 98.

Historia de la Humanidad: Editorial Planeta, 3ª Edición (1979), 1ª Edición (1977).

La vida es sueño: Calderón de la Barca, Editorial Cátedra nº 57, 25ª (1998), Madrid.

***Lengua Castellana I:* P.Hernández Carrión – M.D.Moreno Tarrés – M.de Javier Azcona – M.Cirera Zapatero, Editorial Edebé.**

***Literatura Castellana:* David Fernández, Editorial Castellnou. 1ª Edición (1999).**

***Mundo, Historia 1º de BUP:* Pilar Flores Guerrero – Rafael Fontán Ribeiro – Javier Gómez Espelosín – Luis López Puerta – Evaristo Merino Liceras, Ediciones SM.**

***Nueva Enciclopedia Larousse:* Editorial Planeta, 1ª Edición (1980).**

***Romance 7:* bajo la dirección de Jaime Mascaró Florit, Ediciones Santillana, 1ª Edición (1989).**

***Talaia 7:* Xavier Giner Donaire – Jordi Llastarri Carbonell – Jacint Merino Sánchez, Editorial Bruño.**

5

2