

## La vida es sueño

José Miguel Cantos Davia nº 8

1º Bachillerato

### **AUTOR**

Pedro Calderón de la Barca fue un dramaturgo español que nació en Madrid en 1600 y murió en 1681.

Estudió en Madrid y Salamanca, sirvió como soldado en Flandes y Lombardía y tomó parte en la guerra de Cataluña (1640), distinguiéndose como muy honrado y valiente caballero. En 1651 se ordenó sacerdote y fue nombrado capellán real en 1663. Su carácter áspero le llevó a enemistarse con el potente predicador fray Hortensio Félix Paravicino. Su primera obra fue Amor, honor y poder (1623), y pronto se convirtió en dramaturgo de la Corte. En 1635, en los actos de inauguración del Buen Retiro, se representó A mayor encanto, honor. Menos fecundo que Lope de Vega en su producción escénica fue, sin embargo, el autor dramático más popular de su tiempo, el genuino representante del siglo XVII español. En su teatro destacan la importancia concedida tanto a la acción como al protagonista principal, dejando algo de lado la cadena de acciones y personajes secundarios impuesta por Lope. Al sentimiento del honor, la defensa de la autoridad real, la preocupación religiosa y las escenografías complejas y espectaculares, Calderón añade un papel más importante para la música y un verso culterano, rico en metáforas. Su obra, que pasa de los 1500 títulos, se puede agrupar en: comedias de capa y espada y de enredo, como La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar; de tema histórico: El sitio de Breda; de honor: El alcalde de Zalamea, su comedia más famosa después de La vida es sueño, A secreto agravio, secreta venganza, El pintor de su deshonra y El médico de su honra; filosóficas: La vida es sueño, una de las obras emblemáticas de la literatura española; de tema religioso: La devoción de la cruz, El purgatorio de San Patricio, El príncipe constante y El mágico prodigioso; mitológicas: Eco y Narciso, y numerosos autos sacramentales, género dramático en el que no conoce rival, para las fiestas del Corpus de Madrid y Toledo, como El gran teatro del mundo, de tema filosófico-moral, Los encantos de la culpa y La cena del rey Baltasar, caracterizados por la compleja escenografía y la expresión barroca de la existencia en alegorías de gran rigor filosófico e intelectual; así como numerosas loas y entremeses. Es también autor del libreto de la ópera española más antigua que se conoce: Celos aun del aire matan, cuya partitura completa, compuesta por Juan Hidalgo, fue descubierta en 1945. El arte de Calderón se eclipsó en Europa en el siglo XVIII, para ser supervalorado por el romanticismo, principalmente alemán.

Sin duda alguna, el género teatral fue el arte más importante de la literatura europea del siglo XVII.

Así, en Inglaterra, desde finales del siglo anterior, uno de los dos genios teatrales de la humanidad, Shakespeare, renovó y creó el teatro moderno.

En Francia, las formas renacentistas, por un lado, y ciertos elementos populares, por otro, cuajaron uno de los momentos más esplendorosos de su teatro. Su figura más universal fue Moliere.

Finalmente, en España se puede decir con propiedad que el siglo XVII marcó el comienzo de su teatro.

Como sucedió con el teatro clásico, los orígenes de este nuevo teatro hay que buscarlos en las festividades religiosas. En las grandes solemnidades, al final de las ceremonias litúrgicas se acostumbraba a representar ante el altar algunos pasajes de la vida de Cristo para conmemorar la festividad que se celebraba.

Cuando los elementos profanos fueron haciéndose más frecuentes y se introdujeron partes cómicas y lenguaje

vulgar, las representaciones se trasladaron del interior al atrio de las iglesias.

Finalmente, la afición del público a esta clase de diversión condujo a la representación, cada vez más frecuente, de obras totalmente profanas. Cuando estas representaciones estuvieron totalmente desligadas de lo religioso se trasladaron a las plazas públicas o a locales que se preparaban para dichas representaciones.

### **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**
  - **Mezcla de lo cómico y lo trágico**
  - **Mezcla de personajes nobles y plebeyos**
  - **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**
  - **Polimetría**
  - **Intenso color nacional.**
  - **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
    - Defensa de la honra
- 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...

## OBRA

- FONDO

### Tema

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, el amor, la falsedad...

### Argumento

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.

### Personajes

- **Segismundo:** es un personaje que trasciende fácilmente los límites humanos para convertirse en un arquetipo. Su dramático descubrimiento en el oscuro interior de la torre, con una luz que le ilumina débilmente y vestido de pieles, es 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 su único delito es: *el delito mayor del hombre es haber nacido*.

Después, al ver a Rosaura despierta en él atracción sexual. En palacio, el extraño comportamiento de Segismundo se explica por la ingestión de narcóticos (opio, adormidera y beleño).

Segismundo es, un personaje complejo y contradictorio.

- **Rosaura:** en la segunda jornada, conocemos que lo que realmente le sucede es que está enamorada de Astolfo. 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.

Rosaura, al igual que Clarín, conoce rápidamente la verdadera identidad de Clotaldo y lo intenta descubrir mediante frases y dobles sentidos.

No es ésta la única conexión de Rosaura con Segismundo; sólo el triunfo de éste puede desbaratar los planes de boda de Basilio.

- **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. 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, 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.
- **Clarín:** es el personaje más enigmático de la obra.

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

- **Astolfo y Estrella:** la relación entre los dos primos es de rivalidad, ausencia de relación personal e irónica.

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 y ansioso de poder.

### **Espacio y tiempo de la obra**

La acción transcurre en cuatro escenarios, que se repiten a lo largo de la obra, estos son: El bosque, el palacio, la torre, y el campo de batalla (este solo aparece al final)

El tiempo de la obra es lineal, no hay saltos en el tiempo, excepto cuando los personajes recuerdan algo del pasado. En la obra no dice el tiempo que transcurre.

- FORMA

### **Género literario y por qué**

Esta obra de Calderón de la Barca es un drama, ya que está enteramente dialogado.

Drama es toda obra escrita para ser representada, y así queda expresado desde la división de géneros de la poética aristotélica.

El drama griego tuvo su origen en los himnos en honor de Dionisios. No es hasta el siglo XVIII cuando el término adopta un sentido particular, fruto de la síntesis entre los conceptos de Tragedia y Comedia. Surge entonces como un género serio que puede incluir elementos cómicos y dar al argumento un desenlace venturoso o funesto.

Como tal, tiene sus antecedentes en Shakespeare y los grandes dramaturgos europeos del Renacimiento y sus máximos exponentes en el drama burgués del siglo XVIII y el drama romántico del siglo XIX

### **Estructura interna**

Esta obra de Calderón de la Barca es bastante compleja por el abundante uso de metáforas y diferentes recursos literarios. En cuanto al vocabulario, Calderón emplea palabras de fácil comprensión, ya que si no, la obra sería bastante pesada y todavía más compleja.

Los diferentes recursos literarios que utiliza Calderón en La vida es sueño son:

|                  |
|------------------|
| • Décimas        |
| • Octavas Reales |
| • Quintillas     |
| • Redondillas    |
| • Romance        |
| • Silvas         |

Sin duda, lo que más emplea Calderón son los romances.

Vocabulario:

- boletas: no he encontrado el significado de esta palabra

### **Estructura externa**

La obra se divide en tres jornadas, que a su vez se subdividen en escenas.

- La jornada primera se divide en ocho escenas
- La jornada segunda se divide en diecinueve escenas
- La jornada tercera se divide en catorce escenas

### **VALORACIÓN**

#### • VALORACIÓN PERSONAL

Posiblemente estemos 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, la riqueza de los personajes, de actitudes y, sobre todo, la maestría de Calderón en conseguirlo convierten en esta obra en una de las más importantes de la literatura universal.

En general, me ha parecido una obra muy completa, entretenida y no espesada para leer.

El único aspecto negativo que veo en esta obra es la complejidad para entender todas las metáforas que Calderón utiliza.

Por lo demás, me ha parecido una obra muy buena y se la recomendaría a todo el mundo.