

LITERATURA

LA VIDA ES SUEÑO

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

(1600–1681)

Dramaturgo y poeta español, es la última figura importante del siglo de Oro de la literatura española. Fue dramaturgo cuando el teatro nacional español alcanzó su máximo esplendor. El teatro era el vehículo ideal para que la gente aprendiera asuntos teológicos elementales y apreciara lo bueno y lo malo o episodios bíblicos.

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 Cataluña 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.

Escribió varios tipos de obras de teatro cuyo número total es 120; 80 autos sacramentales, 20 entremeses y otras obras pequeñas de poesía. Las más importantes son:

Dramas trágicos	El pintor de su deshonra
	El alcalde de Salamanca
	El médico de su honra
	A secreto agravio, secreta venganza
	El mayor monstruo, los celos
Dramas filosóficos	
Dramas mitológicos	La vida es sueño Eco y Narciso
	La fiera, el rayo y la piedra
	Ni amor se libra de amor
Dramas religiosos	La devoción de la cruz

	El príncipe constante
	El mágico prodigioso
Comedias de capa y espada y de enredo	La dama duende
	Mañanas de abril y mayo
	Casa con 2 puertas, mala es de guardar
	El astrólogo fingido

Autos sacramentales	Filosóficos	El gran mercado del mundo	
		El gran teatro del mundo	
		El veneno y la Triarca	
		LA VIDA ES SUEÑO	
		Históricos	El santo rey don Fdo.
			La devoción dela misa
			La viña del señor
		Mitológicos	Los encantos de la culpa
			El divino Orfeo
			EL verdadero dios Pan
		Bíblicos	La cena de Baltasar
			Sueños hay que verdad son
			A tu prójimo, como a ti

CARACTERÍSTICAS

Las características fundamentales del teatro calderoniano coinciden con las del barroco: lenguaje retórico, alegorías, alusiones mitológicas, etc.

Se encuentran dos fases en las obras de Calderón:

- Primera fase:

Obras de tipo popular que tratan problemas realistas como la fuerza del honor, asuntos de enredo y de capa y espada enfatizándose a carácter psicológico o autos sacramentales de índole histórica inspirados en la Biblia.

- Segunda fase:

Obras dirigidas al público culto escritas:

- ◆ Con temas filosóficos

- ◆ Con asuntos mitológicos cuya representación exige despliegue técnico de escenografía y acompañamiento musical
- ◆ Con alegorías fantásticas basadas en mitología clásica
- ◆ Con acendrado espíritu religioso

LA VIDA ES SUEÑO

TEMA PRINCIPAL

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 triunfo de la libertad. Alrededor de este tema giran otros temas menos significativos como la honra (que viene dada por Rosaura), el amor (entre Rosaura–Astolfo–Estrella), la falsedad de la vida (de Segismundo).

ESTRUCTURA DE LA OBRA.

En total la obra suma 41 actos que están divididos en 3 Jornadas.

1ª jornada – 8 actos

2ª jornada – 19 actos

3ª jornada – 14 actos

Lenguaje y métrica.

LENGUAJE Y MÉTRICA

El lenguaje de esta obra, es un lenguaje muy culto en el que no hay lugar para lo popular. Es bastante complicado. Es un continuo mensaje en el que hay que descifrar algo. Tiene un significado oculto. Hay que leer las cosas un para de veces para entenderlas bien. Por lo visto muy típico en Calderón.

En cuanto a métrica, Calderón sólo usa seis estrofas en toda la comedia. Las más utilizadas son los Romances, redondillas, silvas, quintillas, décimas, octava real,

ARGUMENTO

El rey Basilio de Polonia tiene encerrado a su hijo Segismundo en la cárcel desde que era un niño porque los astros le habían predecido que, cuando Segismundo accediese al trono, sería un monarca injusto y cruel, es decir, un tirano y lo derrocaría.

Sólo lo visitaba Clotaldo, su maestro. Pasados unos años, el rey decide comprobar si lo que dijeron los astros era cierto y libera a su hijo bajo la influencia de narcóticos y pide que lo traten como un rey.

Segismundo al verse libre y poderoso comienza a cometer atrocidades; mata a un sirviente, amenaza a la corte, inclusive a Basilio. El rey, tras ver el comportamiento de su hijo lo vuelve a encerrar, y allí Segismundo

cree que todo fue un sueño, exceptuando a Rosaura de quien se enamoró.

El pueblo, que se entera de la existencia de un joven heredero (el príncipe), desencadena una revuelta y lo liberan. Segismundo se enfrenta a su padre, guiado por las enseñanzas de su maestro Clotaldo, vence al rey, pero lo perdona. Segismundo después de haber reflexionado, cumple su escarmiento y se convierte en un buen monarca. Finalmente se casa con otra joven, Estrella. Esto deja como enseñanza, que 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 interior de la torre, con una luz que le ilumina débilmente y vestido de pieles, es muy simbólico, pero también presenta al personaje como ser humano. Sin saber quiénes son sus padres, ni cual es el motivo por el que está encarcelado, consigue pensar que su único delito para comprender porque no estaba libre 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. En palacio, el extraño comportamiento de Segismundo se explica por la ingestión de narcóticos. Al despertarse en la torre, de nuevo, piensa que todo ha sido un sueño. Sus acciones finales, entre otras: el perdón a Basilio, renunciar a Rosaura y el matrimonio con Estrella, marcan un antes y un después en la personalidad de Segismundo.

Segismundo es un personaje complejo y contradictorio. En él, Calderón trata el problema de la socialización del ser humano.

Rosaura: en la primera parte, se le ve como una heroína agraviada por un hombre, pero en la segunda parte se ve como lo que le sucede realmente es que está enamorada de Astolfo. Ella, viene a recobrar su honra y a su hombre, porque aunque al principio Astolfo quiere casarse con Estrella por motivos políticos, al final, admite que también le motiva más el amor que siente hacia Rosaura. Rosaura es un personaje que busca su identidad; es un personaje contradictorio: inocente y vengativa, y emocional y cerebral.

Basilio: la motivación personal de Basilio es el miedo, miedo a que su hijo maltratado le castigue. Es un personaje frío, calculador y maestro del doblaje. Pero después de conocer a su hijo, siente compasión por él y va a visitarlo a la torre, por primera vez. Es entonces cuando cambia su personaje, en el momento que acepta lo inevitable, no por cobardía, sino que acepta la muerte que supone el cara a cara con Segismundo.

Clotaldo: la clave del personaje está en la incondicionalidad con el 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 y después, cuando la quiere internar en un convento. Es incapaz de trascender las rígidas reglas y leyes.

Clarín: es miedoso y malicioso, como buen sirviente, 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. Pero hay una diferencia fundamental entre ellos dos: mientras que Astolfo es malicioso con Rosaura y Segismundo y sobretodo, es egoísta, maquiavélico y ansioso de poder, Estrella, no es nada de esto.

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. La idea central del drama, recogida en los versos que toda la vida es sueño / y los sueños son, contaba con una historia larga, variada e ilustre, pero Calderón la revive con otros temas como la lucha de la libertad contra el destino y la trascendencia simbólica; y con unos personajes que llegan a representar a toda la condición humana. 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.

FRAGMENTO DE LA OBRA

Soliloquio de Segismundo en *La vida es sueño*:

Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¿Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?
Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿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.