

INDICE :

Estructura. Tema amoroso y comedia de enredo

-

Argumento:

a) Conflicto vida/sueño

Conflicto libertad/destino

Tema de poder

Evolución de la actitud de Segismundo. Citas

-

Categoría de símbolo

-

Conducta de Basilio

-

Chistes de Clarín. Recursos estilísticos

7. Analizar monólogos de Segismundo. Fondo y forma

La Vida es Sueño

La estructura de la pieza es casi perfecta. Hay, sin embargo, una trama amorosa secundaria que queda un tanto desconectada del tema central. ¿Qué función crees que desempeñan en el drama estos episodios? ¿Qué motivos pudo tener Calderón para insertarlos? Analiza los rasgos típicos de la comedia de enredo que en ellos se advierten.

La obra La Vida es Sueño de Calderón de la Barca, al ser teatral, se divide en tres actos (siguiendo el patrón de Lope de Vega), a los cuales se llaman jornadas, donde el primer acto es el inicio y la presentación de todos los personajes, el segundo acto, y parte del tercero, es donde se desarrollan los temas y en el final del tercer acto se da el desenlace de la trama con un final feliz.

El tema principal es la lucha del protagonista, Segismundo, por diferenciar la vida y el sueño, y su proceso de humanización, mediante una visión filosófica de ésta. Pero detrás de éste tema aparece otro secundario, que entremezcla el amor y el honor, sirviéndose de otros personajes secundarios como son Astolfo, Rosaura y Estrella. Entre ellos se produce una confusión amorosa en la que Rosaura viene a Polonia para vengarse por el deshonor recibido de Astolfo que la ha dejado para casarse con Estrella y, así, ser rey de Polonia.

Con esto Calderón introduce así los temas típicos del Barroco que son el honor y el amor aunque sea en segundo plano para que exista la tragicomedia, pero sin olvidarse de los temas filosóficos que preocupaban a la sociedad del S. XVII, y a él mismo, sobre si la vida es efímera (Sueño).

Cómo he comentado antes, el tema secundario es amoroso y esto provoca una situación de enredo que dura hasta el final de la obra:

– Segismundo cree que Rosaura es un hombre ya que va vestida como tal ciñendo una espada, lo mismo le ocurre a Clotaldo que el ver la espada que le había dejado a una mujer, Violante, que significaría que el que la llevara era su hijo, piensa que es su hijo. (1° Jornada: verso 395)

– Cuando Rosaura se disfraza como sirvienta de Estrella, vuelve a ocurrir otra situación de enredo en la que Astolfo portando un retrato que va a enseñar a su futura mujer, Estrella, reconoce a Rosaura pero esta la advierte que se está equivocando, que sólo es la sirvienta Astrea que viene a por el retrato. Se produce un forcejeo por el retrato, el cual es de Rosaura, que finaliza con la entrada de Estrella en escena que al escuchar las explicaciones de lo ocurrido deja marchar a Rosaura con su retrato. (2° Jornada: verso 18883– 1995)

– Cuando Segismundo, ya en palacio vuelve a ver a Rosaura, caracterizada como la sirvienta de Estrella se produce otra situación de enredo en la que Rosaura intentando volver a salir airosa trata de convencer a Segismundo de que no se han visto antes, produciéndose el enfrentamiento del Segismundo colérico con el padre de Rosaura, Clotaldo (2° Jornada: 1531– 11665)

– Se vuelve a producir otra situación de enredo cuando, Clarín y Segismundo encerrados en la torre son confundidos por los pueblerinos que vienen a rescatar al príncipe, creyendo que Clarín es Segismundo (3° Jornada: 2235– 2270)

– Al final de la obra Segismundo ve a Rosaura vestida de nuevo como un hombre ofreciéndose a sus servicios y contándole lo ocurrido, y éste no sabe si sueña o si es realidad (3° jornada: 2922–2997)

La comedia de enredo en esta obra sirve bien para que la contrariedad continua de Segismundo sea mayor, multiplicándose la duda de si sueña o está despierto.

El argumento da pie a plantear diversas cuestiones filosóficas:

a) Conflicto vida/sueño:

En varios momentos de la obra Segismundo duda de si está soñando o si está viviendo en la realidad. Esto se a producido porque el padre droga a su hijo encarcelado para hacer la prueba de si sería un rey déspota como afirmaban los augurios de sus estudios astrológicos, o si estos eran falsos. La duda y la perplejidad de Segismundo de si es cierto lo que está viendo provoca que al final se deje llevar creyendo que es un sueño continuo ya que se producen varias salidas de su encierro. Esto lo podemos ver analizando sus dos salidas:

Su primera salida de la torre se produce porque Clotaldo, que le vigila en la torre, utiliza una adormidera para trasladarle a Palacio. Al despertar Segismundo se asombra por el lugar en el que se encuentra: (2° Jornada: 1224–1247)

¡Válgame el cielo, qué veo!

¡Válgame el cielo, qué miro!

Con poco espanto lo admiro ,

con mucha duda lo creo.

¿Yo en palacios suntuosos?

¿Yo entre telas y brocados?

¿Yo cercado de criados

tan lucientes y briosos?

¿Yo despertar de dormir en lecho tan excelente?

(..)

Sin embargo los demás personajes ayudan a que el engaño continúe (2° Jornada: 1317–1319)

Clotaldo.

¡Ay de ti,

que soberbia vas mostrando,

sin saber que estás soñando!

Cuando de nuevo lo llevan a la torre, Clotaldo le hace ver que no se ha movido de allí, al contrario que ha estado durmiendo todo el día. Segismundo realmente contrariado cree que sigue soñando porque lo que ha visto ha sido para él muy real (2° Jornada: 2097–2126):

No,

ni aún agora he despertado;

que según , Clotaldo, entiendo,

todavía estoy durmiendo,

y no estoy muy engañado.

Porque si ha sido soñado

lo que vi palpable y cierto,

lo que veo será incierto;

()

Cuando los soldados van a liberarlo a él y a Clarín encerrados en la torre, a Segismundo le vuelven a engañar los sentidos ya que no puede reconocer si es sueño o no (2° Jornada: 2348–2352)

Ya

otra vez vi aquesto mesmo

tan clara y distintamente

como agora lo estoy viendo,

y fue un sueño.

Las dudas filosóficas que se le plantean a Calderón son que si no estaremos soñando y la vida es sólo un

sueño sin raíces de realidad y la única realidad firme es la muerte.

b) Conflicto entre libertad humana/destino:

En la primera aparición de Segismundo podemos ver la duda que surge en él del porque de estar encerrado, qué gran daño causó. Se plantea si tiene las mismas condiciones que las de cualquier animal para poder vivir, aceptando que su única salida es la muerte:

(1ª Jornada: 101–172)

¡Ay mísero de mí! ¡Y ay infelice!

Apurar, cielos, pretendo

ya que me tratais así,

qué delito cometí

contra vosotros naciendo;

()

¿No nacieron los demás?

Pues si los demás nacieron,

¿qué privilegios tuvieron

que yo no gocé jamás?

()

¿Qué ley, justicia o razón

negar a los hombres sabe

privilegio tan suave,

excepción tan principal,

que Dios le ha dado ha un cristal,

a un pez, a un bruto y a un ave?

Con esto Calderón nos hace ver que todas las personas tienen el mismo derecho a ser libres ya que ni siquiera Dios hace distinciones entre lo que nos rodea y que mucho menos deberíamos hacerlo nosotros. También quiere hacernos ver que el destino es más fuerte que todas las cosas por tanto la premonición del rey Basilio se cumplirá aunque él intente cambiarlo.

c) Tema de poder entre padre e hijo:

Basilio, el rey, abusa de su poder como soberano encerrando a Segismundo, puede que culpándole de la

muerte de su esposa al nacer éste. También alega que sus estudios en astrología le confirman que ese es un presagio de que va a ser un rey colérico y déspota.

La actitud de Segismundo evoluciona considerablemente a lo largo del drama desde la violenta espontaneidad de su primera visita a palacio hasta el escepticismo y pericia política del final. Analícense los pasos de esa evolución.

Su primera visita a palacio se comporta bruscamente y sin guardar respeto a nadie, ya que se siente contrariado, se comporta como un animal porque no ha tenido más relación que con Clotaldo por lo tanto todo es nuevo para él: (2º Jornada: 1305–1311)

Segismundo:

Traidor fuiste con la ley,
lisonjero con el rey,
y cruel conmigo fuiste;
y así el rey, la ley y yo,
entre desdichas tan fieras,
te condenan a que mueras
a mis manos.

Al creerse el príncipe realmente, se comporta represor y con un temperamento autoritario que se refleja en la situación en la que Segismundo arroja por la ventana a un criado: (2º Jornada: 1422–1428)

Segismundo:

También oíste decir
que por un balcón, a quien
me canse sabré arrojar.

Criado 2:

Con los hombres como yo
no puede hacerse eso.

Segismundo:

¿No?

¡por Dios, que lo he de probar!

También un ejemplo claro de que abusa de su poder es la escena en la que reconoce a Rosaura y Clotaldo se interpone para que no la mate: (2º Jornada: 1665– 1719)

Segismundo:

Soy tirano,

y ya pretendes, reducirme en vano.

()

Segunda vez que me has provocado a ira,

viejo caduco y loco.

¿Mi enojo y mi rigor tienes en poco'

¿Cómo hasta aquí has llegado?

()

Cuando después de su intervención en palacio es devuelto a la torre (dormido) se muestra contrariado con lo que ha ocurrido y al ver que Clotaldo está ahí con él piensa realmente que ha sido un sueño aunque para él ha sido muy real: (2° Jornada: 2082–21887)

Segismundo:

No, ni aun agora he despertado;

que según, Clotaldo, entiendo,

todavía estoy durmiendo,

y no estoy muy engañado.

Porque si ha sido soñado

lo que vi palpable y cierto,

lo que veo será incierto;

y no es mucho que rendido,

pues veo estando dormido

que sueñe estando despierto.

La última parte en la que unos soldados le van a rescatar a su encierro Segismundo se muestra escéptico: (3° Jornada: 2307–2343)

Segismundo:

¿Otra vez (¿qué es esto, cielos?)

queréis que sueñe grandezas

que ha de deshacer el tiempo?

()

Dices bien, anuncio fue;

y caso que fuese cierto,

pues que la vida es tan corta,

soñemos, alma, soñemos

otra vez,

()

Creyendo que sigue soñando su actitud cambia y decide obrar bien ya que todo es un sueño y nada de lo ocurrido le representará ningún problema cuando se despierte: (3° Jornada: 2392–2397)

Segismundo:

Levanta,

levanta, padre, del suelo,

que tú has de ser norte y guía

de quién ffe mis aciertos;

que ya sé que mi crianza

a tu mucha lealtad debo.

Dame los brazos

Clotaldo:

¿Qué dices?

Segismundo:

Que estoy soñando, y que quiero

obrar bien, pues no se pierde

obrar bien, aun entre sueños.

()

Más, sea verdad o sueño,

obrar bien es lo que importa.

La figura de Segismundo ha sido elevada a la categoría de símbolo. ¿Qué crees tu que puede significar?

El personaje de Segismundo es utilizado por Calderón de la Barca para explicar las inquietudes del hombre barroco como pueden ser la dudas sobre si la vida es efímera y si la muerte existe, y la angustia del hombre por ser un ser racional.

Pienso que Calderón retrata a Segismundo como la conciencia del hombre, ya que cuando es liberado por primera vez se comporta de forma horrible y abusando de su poder, por ello es devuelto a la torre. Sin embargo cuando es liberado la segunda por los soldados que se han levantado contra el rey Basilio se comporta de forma racional llegando así a entender lo ocurrido y consiguiendo su libertad. Con esto Calderón explica que la búsqueda de la razón lleva a entender la vida.

5- Basilio, con su egoísta previsión, es quien desencadena el conflicto que acabará volviéndose contra él. Analiza este personaje y su maquiavélica conducta. ¿Crees que ésta puede justificarse?

Basilio a la muerte de su esposa al dar a luz a Segismundo, tiene la premonición de que éste será un rey malvado y cruel con el pueblo por eso decide encerrarlo y así intentar burlar al destino pero esto no es posible, como explica Calderón, y él mismo causa que la premonición se haga realidad.

La acción de encerrar a su propio hijo es sin duda lo que nos hace pensar que era un mal hombre sin sentimientos pero podemos ver, posteriormente, que desea que la premonición no sea verdad liberando a su hijo y dándole una oportunidad, aunque ésta se le debería haber dado antes de encerrarle ya que es posible que sea su culpa la que le hiciese un rey malvado.

El gracioso Clarín es uno de los más interesantes que nos ofrece la comedia española. Analiza algunos de sus chistes que te hayan llamado la atención. ¿De qué recursos estilísticos se sirve?

El personaje de gracioso tiene una gran labor en la obra ya que con sus apariciones suaviza los momentos de tensión.

(1º Jornada: 41-44)

El filósofo era

un borracho barbón. ¡Oh, quien le diera

más de mil bofetadas!

Quejarse después de muy bien dadas.

Con esta frase el gracioso intenta quitar importancia a la situación en la que se encuentran, en este caso, perdidos. Se sirve de la burla, en la que desprestigia al filósofo llamándole *borracho barbón*. Con la exclamación en la que enfatiza la acción de abofetearle intenta distraer la atención de la preocupación.

(1º Jornada: 75-78)

Cadenita hay que suena,

Mátenme, si no es galeote en pena;

bien mi temor lo dice.

Por medio del diminutivo *Cadenita* el gracioso rompe la tensión de saber qué provoca el ruido de las cadenas.

(1º Jornada:186)

Yo soy sordo, y no he podido

escucharte.

Clarín intenta desembarazarse de la amenaza de muerte hecha por Segismundo, por haber estado escuchando a escondidas los problemas que le preocupan, alegando sordera.

(1ºJornada: 894–896)

Y yo los viso,

que una letra más o menos

no reparan dos amigos.

Utilizando un juego de palabras entre ver y besar el gracioso intenta quitar tanta ceremoniosidad por dejarles libre.

(2ºJornada:1333–1335)

Entremetido,

y deste oficio soy jefe,

porque soy el mequetrefe

mayor que se ha conocido.

Clarín se sirve para su propia presentación con la burla, dándose a sí mismo adjetivos como *Entremetido* o *mequetrefe*.

(2ºJornada: 1338–1340)

Señor,

soy un grande agrandador

de todos los Segismundos.

Un chiste a destacar es sin duda éste ya que Clarín juega con las palabras haciendo a adjetivos trabajar como nombres, y pluraliza creando unos versos gracioso por si mismos.

(2ºJornada: 2045–2047)

Pues ya digo que seré

corneta, y que callaré,

que es instrumento ruin.

Se sirve de que su nombre es un instrumento para hacer este juego de cambiarlo por *corneta* y que de no cantar, es decir, que guardará los secretos. El mismo juego lo utiliza posteriormente:

(3ª Jornada: 2197–2199)

pues para mí este silencio

no conforma con el nombre

Clarín, y callar no puedo.

()

(3ª Jornada: 2250–2253)

No puedo,

porque las he menester

para mí, y fuera defecto

ser príncipe desplantado.

De nuevo Clarín juega con las palabras ya que al pedirle los soldados las *plantas* de sus pies para besarlas el dice que no porque es un rey *desplantado*, es decir destronado.

(3ª Jornada: 2270–2275)

¿Yo Segismundo? Eso niego.

Que vosotros fuistis quien

me segismundasteis; luego

vuestra ha sido solamente

necedad y atrevimiento.

Clarín se ha dejado llevar por la confusión de los soldados creyendo que él era el príncipe, y para salir airoso y seguir con la burla vuelve a realizar una hipóstasis, cambio de un nombre por un adjetivo, como es *segismundasteis*.

Analizar los dos monólogos de Segismundo. Fondo y forma.

El primer monólogo de Segismundo aparece en la primera jornada y en la que se refleja su pena y su búsqueda por saber el por qué de su encierro. Podemos ver al Segismundo más sensible y debilitado de toda la obra ya que no obtiene respuestas a sus preguntas.

que comienza con unas exclamaciones que sirven para mostrarnos su lucha interior, presentándonos a un Segismundo apenado. Los elementos que más resaltan en esta composición son las múltiples anáforas, las

primeras comenzando con *qué delito* y posteriormente haciendo un cambio verbal *cometí – he cometido*, y otras que le sirven para así enumerarnos distintos elementos: *Nace el ave () – Nace el bruto () – Nace el pez () – Nace el arroyo()*. Con estas enumeraciones de cosas Calderón hace una diseminación que las recoge en los últimos versos. *() que Dios le ha dado a un cristal,/ a un pez, a un bruto y a un ave?*. Este monólogo sigue por tanto una estructura llena de paralelismos en la que disemina un elemento explicando sus características y después haciendo una pregunta retórica en cada una de ellas.

La composición está llena de epítetos como: *justicia y rigor / belleza suma / manchas bellas / atrevido y cruel / privilegio tan suave / temor y piedad*. Que sirve para calificar las características propias de cada cosa y así se compara con ellas.

También Segismundo usa exageraciones como: *pues el delito mayor/ del hombre es haber nacido*, con la que Calderón comienza a introducir el tema de la vida. *Quiera sacar del pecho / pedazos del corazón* con la que expresa su sufrimiento interior.

– El segundo monólogo de Segismundo se produce al final de la segunda jornada al irse Clotaldo, dejándole solo.

Segismundo comienza a darse cuenta que hacer el mal no es necesario, y que debe empezar a comportarse fiel a la obligación de ser un buen gobernante. En este momento se le presenta la duda filosófica de la vida viéndola como un sueño: *() pues estamos/ en un mundo tan singular,/ que el vivir sólo es soñar;*, y de cómo siendo un mundo tan maravilloso que nosotros mismos hemos recreado de nuestros sueños puede existir tanta pobreza y maldad. Propone que tengamos una visión estoica para poder aguantar las malas pasadas de la vida.

El monólogo comienza con un imperativo *Es verdad* con la que accede voluntariamente a cambiar su malvada actitud, y continua con una anáfora paralelística *esta fiera condición/ esta furia, esta ambición()*. Durante la composición sobresalen las anáforas en las que expone una sola idea en cada verso, veámoslo pues en versos como: *sueña el que a medrar empieza/ sueña el que afana y pretende/ sueña el que agravia y ofende*. Utiliza el polisíndeton para unir las ideas que ha separado por versos para que se vea que tienen relación. Se sirve de exclamaciones para expresar ideas con énfasis sobre todo cuando se refiere a la muerte, y de interrogaciones retóricas que él mismo se contesta: *¿Qué es la vida?. Un frenesí. ¿Qué es la vida?. Una ilusión, una sombra, una ficción*. Durante el monólogo Segismundo se refiere varias veces a vida = sueño.