

2. ESTUDIO DE LA OBRA

Segismundo, hijo del rey-astrólogo Basilio, vive encadenado en una torre como si fuese una bestia porque el horóscopo trazado por su padre sólo pronosticaba que sería causa de desgracias. Un día, Basilio le hace administrar una pócima soporífera y así es llevado al palacio, donde cuando se despierta ve que es tratado como un príncipe por todos los que le rodean; Durante este tiempo en palacio, Segismundo se comporta de forma muy violenta (se enfada con su padre, corteja a dos mujeres diferentes, trata de matar a Clotaldo, su antiguo ayo, y arroja por una ventana a un criado). Basilio cree entonces que su predicción era cierta y por eso hace que le administren de nuevo la droga para volverlo a encerrar en la torre. Allí, Clotaldo lo convence de que lo que recuerda de su vida en palacio sólo fue un sueño.

Los polacos se enteran de que su príncipe legítimo no reinará sobre ellos y por la fuerza, los soldados ponen en libertad a Segismundo, quien se pone al frente de ellos para combatir contra su padre. Su experiencia del sueño de la vida le ha convencido de que ahora ha de obrar con cautela, y cuando encuentra por tercera vez a la mujer (Rosaura) a la que antes había visto en la torre y en el palacio, se da cuenta de que en realidad no había sido un sueño. Segismundo conduce a sus tropas a la victoria; después de derrotar a las fuerzas de Basilio, repone a su padre en el torre. Del caos ha surgido el orden.

Allí el protagonista no es un hombre llamado segismundo, sino el hombre en general, el hombre criado por Dios, colocado en el paraíso; que sedempeña luego, ayudando por el albedrío a su entendimiento; El hombre caído, y finalmente rescatado, merced a la divina misericordia y al beneficio de la sangre de cristo. La idea, que está presentada en un modo impersonal y abstruso el auto tomó formas vivas del arte dramático en *la vida es sueño*.

* ”Una consideración de lo que ocurre en la vida es sueño es que la vida es una escuela de costumbres y que sus experiencias contienen una lección (el hombre sabio). Se considera que hay una huella seneguita en la reflexión ante las tribulaciones- cuál es la naturaleza de Dios?, qué destino espera al alma y dónde vamos cuando la naturaleza nos desata de los cuerpos. *La vida es sueño* se coloca dentro de la platónica espiritualista que defiende la teoría del orden y la armonía como de origen divino a la fuerza del hado que arrastra hacia la destrucción un lector moderno puede observar otros factores de interés que pudieran formar una tercera interpretación. *la vida es sueño* pudiera entenderse como la tragedia íntima del príncipe segismundo que arruina su felicidad al atenerse a la conveniencia social por temor aprenda sus status”

---

* Valbuena Bariones, Ángel, *perspectiva crítica de los dramas de Calderón*, Madrid, Ed, Railp, 1965
Pp 172- 176

Esta obra siempre ha impresionado profundamente a todos los que la han leído; sin embargo, con frecuencia ha sido mal interpretada. El título no significa que toda la vida sea un sueño, sino que los valores de este mundo sólo tienen un realidad semejante a la de los sueños. En el palacio, segismundo “sueña” que puede hacer lo que le plazca, pero cuando “se despierta”, aprende la lección de la cautela y de la prudencia. El sueño de la vida afecta a otros además de a segismundo: Basilio, el gracioso... Todos tienen sueños y tristes despertares. Sólo Clotaldo y Rosaura, que no piensan en valores materiales sino en valores espirituales (el honor y la fidelidad) escapan a las desilusiones que conocen los demás.

Esto es lo que dice segismundo sobre el sueño de la vida:

¿Que pasado bien no es sueño?
¿quién tuvo dichas heroicas
que entre sí no diga, cuando
las revuelve en su memoria:
“sin duda que fue soñando
cuanto vi”?

la vida es sueño es la obra de Calderón más universalmente famosa. Su composición data de 1635. Para el asunto de este drama filosófico Calderón aprovechó elementos preexistentes, como *La leyenda de Buda* (a quien se intentó mantener alejado del mundo para evitar que se cumplieran las desgracias que predijo su horóscopo) y un cuento de *las mil y una noches* (el mendigo que despierta siendo rey, para volver a despertarse otro día como mendigo). Ambas historias eran ya conocidas en nuestra literatura. Por otra parte, la idea de que la vida es como un sueño era frecuentísima en la literatura del momento, y entroncaba con el tema barroco de la inconsistencia de la vida.

3. ESTRUCTURA DE LA OBRA

En el teatro calderoniano predomina la unidad de acción; pero la vida es sueño es una excepción: presenta una doble trama.

⇒ Por una parte, **la historia de segismundo**: su prisión, la prueba a la que es sometido, su nuevo encierro, su liberación, su “su conversión”.

⇒ De otra parte, **la historia de Rosaura**: su llegada a Polonia para reparar su honor, el disgusto de Clotaldo al descubrir que es su hija.

A primer vista, ambas acciones parecen independientes. Algunos críticos pensaban que la obra hubiera ganado eliminando todo lo que referente a Rosaura. Otros intentaban justificar la acción “secundaria”. Seguramente la explicación tiene que ver con el hecho de que Calderón pensara que la acción central, complicada ideológicamente, no bastaría para mantener el interés de los espectadores durante toda la obra; De ahí que introdujera una peripecia movida, muy del gusto popular, para amenizar la obra.

- **recientemente, ciertos críticos han defendido la unidad de la obra. Hay aquí algunos de sus argumentos:**

Ciertos personajes se hallan implicados en las dos tramas: Clotaldo, Astolfo.

Las desdichas de Segismundo y de Rosaura son paralelas y sus destinos se entrelazan el final de la obra.

Es muy importante el papel que desempeña Rosaura en la “conversión” de Segismundo. Es ella quien le proporcionará el motivo más decisivo para su superación moral y su victoria sobre el destino.

4. LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES EN LA OBRA

En la obra encontramos varios temas muy del gusto de la época:

- El punto de partida es, sin duda, **el libro albedrío**, cuestión que en esta época enfrentaba a filósofos y teólogos: ¿en qué medida puede decirse que el hombre es libre si Dios ya sabe de antemano –“omnipresciencia”- cuál va a ser su destino? Por otro lado, ¿puede un hombre vencer el destino con el que le ha marcado la naturaleza? Basilio, basado en un sueño y en un horóscopo, cree saber el funesto destino que los cielos (o la naturaleza) han trazado para Segismundo. Al tratar de evitarlo, de neutralizarlo, niega la libertad de éste. Más adelante, duda, y somete a su hijo a una prueba. Pero Segismundo se muestra como un ser feroz: ¿se cumple el destino?, ¿ha sido Basilio responsable de ello?. El desarrollo de la obra probará que el hombre sí es libre y capaz de llevar su propia vida por el camino del bien.
- La comparación de la vida con un sueño, se relaciona con el tema de **la apariencia y la realidad**, y, en definitiva, con el sentimiento de inconsistencia de la vida. ¿cómo saber qué es realidad y qué es ilusión? Calderón no se detiene a resolver racionalmente el problema. En cierto modo lo esquivo y propone una salida moral:

“Sea verdad o sueño
Obrar bien es lo que importa”

- Temas secundarios en la obra son el problema de **la legitimidad del poder y la tiranía** (Basilio, en nombre de los intereses de su reino, anula los derechos de Segismundo. Este le acusará de tiranía por haber obrado contra sus derechos. Una vez más Calderón resolverá estas cuestiones dándoles un enfoque moral: Basilio saldrá de su error y Segismundo se convertirá en un modelo de “príncipe prudente”. También encontramos en la obra **el tema del honor** : el deshonor de Rosaura sólo puede repararse haciendo que Astolfo cumpla la palabra dada o dándole muerte. La ley del honor está por encima de todo y por eso, Segismundo habrá de conformarse y renunciar a Rosaura.

5. LOS PERSONAJES DE LA OBRA

Es importante destacar la tendencia de Calderón a construir personajes esquemáticos de carácter simbólico que representan unas ideas. Casi podríamos decir que son meras “piezas” de un juego dramático. En el drama del sueño y la realidad podemos observar siete personajes importantes, cinco hombres: Segismundo, Clotaldo, Basilio, Astolfo y Clarín, y dos mujeres: Rosaura y Estrella, y todos ocultan bajo la ley Barroca.

- **Segismundo:**

Es el personaje más importante y superior a los que le rodean y el eje de dos momentos de su razón dramática está en monólogos. Segismundo es una víctima de las pasiones que fue obligado a pensar que todo lo que veía era una ilusión y eso provoca gran confusión. Desde su desembarazo hasta su madurez prestó violencia. El retrato de Segismundo como un heredero al trono indeseable por su imperancia, crueldad, impetuosidad, intemperancia y tiranía se hunde en la humildad de la bestia. Al despertar (Segismundo) experimenta a un desengaño y un cambio en su corazón, y la habilidad para aplicar la razón al control de su conducta moral. Se somete a Segismundo varias pruebas en las que debe usar su razón y el discernimiento en la elección entre lo justo y lo injusto se detecta en las acciones de Segismundo una repugnante inclinación maquiavélica que desnoce la base moral de la conducta política y aboga por la conveniencia. Encarna la lucha entre las inclinaciones naturales y los imperativos de la moral, a la vez que representa lo incierto del vivir humano. “Hipogrifo violento”, trata de expresar un estado físico y moral trata aquí Calderón de simbolizar el dolor de la llegada del hombre al mundo, el dolor de su nacimiento.

Segismundo: Calderón es: pues, ¿como así quien
En prisión me maltrata con tal
Respeto me trata?
¿Qué es lo que pasa por mí?

Clotaldo: Con la gran confusión
que el nuevo estado te da
    minl dudas padecera
    el discurso y el razón
    pero, ya liberarte quiero
de todas, si puede ser,
porque has, senór, de saber
que eres príncipe heredero
                        de polonía

Calderón emplea un especie de (crescendo) dramático para subrayar la importancia de este “peregrinaje”, y todos los hombres y mujeres que aparecen en el palacio le enseñan algo directamente o por la reflexión que el príncipe efectuará posteriormente, comienza un camino largo y duro para salir de la confusión. Y como conclusión Calderón quiere afirmar que Dios es la única solución al problema existencial. Apartir del desastre del 98, Segismundo se convierte en el símbolo de España.

- **Rosaura:**

Muestra toda la fuerza que hay que poner en la defensa del honor, pero carece de las características humanas de las enamoradas de Lope porque son pasionales. El papel de Rosaura es muy importante por su participación en la transformación de Segismundo. Como ella está deshonrada, no tiene vida, Clotaldo le ayuda restaurar su honor o por matar a Astolfo o por casarse con él. Clotaldo le dará la vida (cuando es también su verdadero padre).

Clotaldo: No ha sido
Vida la que yo te he siestá agraviado, no vive;
Y supuesto que has venido
avengarte de un agravio,
según tu propio me has dicho
no fe he dado vida yo,
porque tu no la has traído
infame no es vida

Rosaura: confieso que no la tengo,
aunque de ti la recibo;
pero yo con la venganza
dejare mi honr tan limpio
Que pueda mi vida luego
atropellano peligros
parece dádiva tuya.

- **Basilio y Clotaldo:**

Los dos barbas ocupan papeles de indudable semejanza dentro de su peculiar matiz. Son el padre el el ayo o puede extremarse: padre natural y padre espiritual. Basilio, el rey le dio al ser pero Clotaldo ha formado el espíritu de Segismundo desde niño, la actitud del joven al viejo es análoga a la de hijo respeto al padre, ya sea de rebelión o de sometimiento. Basilio encierra a Segismundo porque cree que las desgracias que produjo su horóscopo al nacer podría cumplirse. Clotaldo se debate en toda la obra entre su lealtad al rey y sus deberes como padre.

- **Estrella y Astolfo:**

Eran cometidos y futuros herederos de Basilio, con ellos Calderón plantea un nuevo conflicto. Astolfo es el culpable de la deshona de Rosaura. La drama termina con el príncipe (Segismundo) casado con Estrella ,y Astolfo a Rosaura restaurada su honor perdido.

- **Clarín el gracioso:**

La confianza manifestada por Clarín es “excesiva”. Gravita un horóscopo misible que lo conduce a la muerte por el camino de prudencia, también tiene algunos rasgos originales como su similitud con un pícaro (era el escudero de Rosaura pero le abandona cuando toda la gente sabe que es una mujer y eso muestra que no era fiel), y cuando quería hacerse creado de segismundo (el príncipe), para sus beneficios. En un principio aporta una nota cómica parodiando las situaciones dramáticas poco a poco se convierte en un personaje profundo. Es el exponente de las ideas calderonianas:

1. La vida como espectáculo.
2. La confusión entre apariencia- realidad.
3. La afirmación de la voluntad de Dios por encima del destino, ejemplificada en su propia muerte.