

*Va cargado de amargura,
va, vencido, el caballero de retorno a su lugar.*

*¡Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura
en horas de desaliento así te miro pasar!
¡Y cuántas veces te grito: Hazme un sitio en tu montura
y llévame a tu lugar;
hazme un sitio en tu montura,
caballero derrotado,
hazme un sitio en tu montura,
que yo también voy cargado
de amargura
y no puede batallar!*

*Ponme a la grupa contigo,
caballero del honor,
ponme a la grupa contigo
y llévame a ser contigo
pastor.*

*Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar...*

León Felipe (1884 – 1968)

LA VIDA ES SUEÑO

EL MUNDO REAL EN QUE VIVIÓ EL AUTOR

BARROCO (Síntesis)

Desde el punto de vista histórico-social.

Decadencia desde el final del período de Felipe II. Último Austria: Carlos II (España se hunde)

— **Política exterior:** ejércitos derrotados. Guerra de los Treinta Años (Paz de los Pirineos, 1659).
España pierde hegemonía europea.

— **Política interior:** Corrupción de los reyes. El gobierno en manos de validos que gastan ¼ de la hacienda. Gobernadores, administradores = a rapiña.

Economía. - Disminuye la entrada de metales preciosos de América. Abandono de la industria. Sí se apoya a la ganadería (beneficia a los poderosos). Aún persisten los privilegios de la Mesta. En la agricultura, grave problema fue la expulsión de los moriscos, expertos agricultores. Mal reparto de las tierras (nobleza y clero poseen el 95% de la tierra).

Hambre entre los campesinos que abandonan la tierra y van a las ciudades. En éstas, grandes masas de pobres, pícaros... (no son meros personajes literarios).

Problemas añadidos: pestes, emigración a América (entre los siglos XVI y XVII se perdió $\frac{1}{4}$ de la población).

Tensiones sociales.- Van unidas a la economía. Las desigualdades producen tensiones. Destaca, la reacción señorial. Desde épocas anteriores, en Europa, la burguesía dio un gran impulso económico. En España este impulso se da a mediados del siglo XVI. Antes, este poder lo tenían la nobleza y el clero que ahora tienen miedo a perderlo (perder privilegios). Estas clases se alían con los reyes para frenar a la burguesía (los dirigentes son incapaces de crear riqueza; sólo gastan). El país se hunde poco a poco en la decadencia. A los reyes llegan testimonios de que los vasallos están en la ruina. No se hace caso. La aristocracia, con su reacción contra la burguesía, será la que frene el progreso de España en el siglo XVII. El malestar general se extenderá a las mentes más lúcidas (los pobres no tienen esperanzas de hacerse oír). La literatura se hará eco de este malestar.

IDEAS Y ACTITUDES

A la situación anterior, se responde con una postura (espíritu barroco): el pesimismo (como se percibe en *La vida es sueño*). Se rompe el ideal del Renacimiento: ilusiones, amor a la vida, visión armónica del universo y del hombre... El desencanto es vitalismo frustrado (deseos de vivir y no poder). Surge la visión negativa de la vida y del hombre ("El mayor delito del hombre es haber nacido", leemos en la obra estudiada). La vida es contradicción y lucha (ver el tema fundamental de la obra: lucha del personaje entre la pasión y la razón). Es breve y fugaz (inconsistencia de la vida; ver la interpretación de "sueño" en el título de la obra).

En el teatro de Calderón, a diferencia de Lope de Vega, creador de dicho teatro y más vitalista, se percibe con más intensidad el desencanto y la amargura barrocos.

Otros enfoques:

Actitud ascética (se predica el desprecio del mundo). A la brevedad de la vida se opone la vida plena y aceptar el sufrimiento (ver la reacción de Segismundo en la escena X ,Acto III, versos 2977 y ss). A la actitud ascética, se unen otros ideales clásicos como el de la vida retirada. Pero no siempre la religión y la filosofía sirvieron de consuelo. Así surge la tensión entre el deseo vital y la huida ascética del mundo. La huida (actitud escapista) se hace de dos formas:

- Esteticista.**- Refugiarse en el mundo de las formas (lenguaje poético, el arte...)
- Diversión (el teatro).**- Coincide con el conformismo o adaptación (en la literatura se dan los elogios, los panegíricos...)

Ante esta situación, sí hubo actitudes de protesta. Críticas y advertencia de los tratadistas políticos. El teatro recibió mucha presión por parte de la censura de los moralistas. Se alternaron períodos de prohibición y de flexibilidad. Algunos aconsejaban a los monarcas que no se cerraran los teatros; el pueblo tenía hambre y era peligroso quitarle su mejor distracción. En poesía fueron prudentes (poesía grave). La poesía satírica representaba una actitud conformista.

TEATRO

La tradición del teatro clásico español es profundamente transformada en el siglo XVII. Esta tradición fue iniciada por autores como Juan del Encina, Torres Naharro, Juan de la Cueva, y, más tarde, por Cervantes. El artífice de esta transformación fue Félix Lope de Vega y Carpio, impulsor y

creador del denominado "Teatro Nacional" español o "Comedia Nueva" y de cuya escuela fue discípulo destacado **Pedro Calderón de la Barca**.

Con el nombre genérico de "comedias" se conocen las obras de teatro que se representaban en los corrales y que podían ser no sólo comedias propiamente dichas, sino tragicomedias o dramas; en cambio, no se dieron en el teatro popular las tragedias puras.

Así como Lope representa la iniciación de nuestro teatro nacional del siglo XVII, **Calderón de la Barca** supone la culminación de dicho teatro. No rompió con el teatro de Lope, sino que lo perfeccionó, dándole carácter ideológico y doctrinal (expresión de ideas y enseñanza) como en *La vida es sueño*. El cambio fundamental no radicó sólo en la estructura y personajes, sino en el lenguaje que se hace más conceptual y culterano; más barroco.

1. Rasgos que caracterizan la estructura de la comedia.

- a. Consta de tres actos (frente a los cinco del teatro clásico). Así se adapta a las partes de la acción: planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento debe ser rápido; el desenlace, en la escena final. Lo esencial es la intriga (**en Calderón**, las comedias de intriga son más complejas. En *La vida es sueño* la intriga que aporta Astolfo, Estrella y Rosaura podía haberse omitido; la historia de Segismundo hubiera sido suficiente para crear la comedia. Sin embargo, Calderón la añade para sujetarse en parte a los cánones de la comedia de su tiempo). Con todo ello se cumple el objetivo de que el público no se aburra.
- b. La acción será movida y variada (no se tiene en cuenta la unidad de acción del teatro clásico). La comedia presenta dos acciones paralelas, como mínimo: 1) protagonizada por los personajes elevados, 2) la desarrollada por los criados. **En las obras de Calderón predomina la unidad de acción.** *La vida es sueño* es una excepción. Otro rasgo diferente con respecto a otros dramaturgos se refiere a la estructura de la acción. Calderón parte de una idea dramática que va desarrollando. Así en *La vida es sueño*, presenta al principio el germen de dos conflictos que irá desarrollando e interrelacionando.
- c. No tiene en cuenta la unidad de tiempo y lugar.
- d. Mezcla lo trágico y lo cómico. (**El elemento cómico no tiene una gran representación en *La vida es sueño*, incluso el gracioso muere.**)
- e. Variedad de estilo (adecuación del comportamiento y del lenguaje a la realidad de cada personaje).
- f. Variedad de versos y estrofas (polimetría). Romances para los relatos; sonetos en los soliloquios; décimas para las lamentaciones; tercetos para los diálogos graves; redondillas para diálogos amorosos.
- g. Abundancia de cancioncillas tradicionales. **Es una excepción *La vida es sueño***; los temas no lo requieren.

Calderón, aunque adscrito a la escuela de Lope de Vega, exagera unos rasgos y perfecciona otros. A veces supera a Lope como en *El alcalde de Zalamea*.

2. Personajes.

Variedad. En el plano superior: un viejo, un galán y una dama. En el plano inferior: el gracioso y la criada. **Calderón se desentiende** la mayoría de las veces de estos personajes y de los dos planos y tiende a mantener un personaje que llega a ser popular. Los personajes se van distribuyendo a medida que el desarrollo de la acción lo requiere.

La caracterización psicológica no es profunda (a diferencia del teatro de Shakespeare y Molière). Hay una excepción en el personaje de don Juan (obra: *El burlador de Sevilla*, de Tirso de Molina). **También Calderón** caracteriza más profundamente a sus personajes.

Éstos tienden a estar más individualizados (rasgos muy definidos) y, a veces, tienen carácter simbólico, como en los autos sacramentales.

3. Temas.

- a. La tradición épica.
- b. El amor (honor, celos... y otros temas relacionados con el amor). (Ver amor y honor en *La vida es sueño*).
- c. Amor a la monarquía (Ver cómo se resuelve la sublevación del pueblo en *La vida es sueño*).
- d. Temas religiosos (religiosidad popular que se traduce en sencilla devoción). En Calderón, por su condición de sacerdote (se ordenó a los 51 años) los temas religiosos alcanzan una dimensión más profunda. Añadió además otros temas de índole moral y filosófico como se aprecia en *La vida es sueño*. Sus temas tienden a hacerse más abstractos.

En general, **Calderón de la Barca** creó un mundo dramático más complejo que el de su maestro. Este mundo abarcó:

- a. Obras, como Lope, destinadas a complacer al público.
- b. Creó comedia de máxima trascendencia ideológica.
- c. Colaboró con dramaturgos inferiores en la organización de fiesta reales en las que se combinaban música y poesía (gran tramoya, utilización de elementos escénicos de la naturaleza; a él se debe el género dramático de la zarzuela). Tomó parte en comedia improvisadas para complacer al rey Felipe IV, gran aficionado al teatro.
- d. Creó un género personalísimo con su interpretación de la Eucaristía, los autos sacramentales, destinados a representarse en las plazas gratuitamente. Eran la lección de catolicismo que el pueblo recibía.

4. La representación.

El teatro del siglo XVII se caracteriza por una intensa actividad creadora. El teatro representa una gran empresa, un gran negocio.

Publicidad. - Se organizaba a partir de dos elementos: La loa de presentación de las compañías y los carteles callejeros (eran sencillos para facilitar su lectura). Una comedia se repetía pocas veces; excepcionalmente podían estar en cartel 6 ó 7 días. Este consumismo teatral tuvo repercusiones literarias: gran demanda y gran producción de comedias, muchas, de escasas cualidades estéticas.

El dramaturgo. - El autor de comedias fue un personaje clave en la vida teatral del siglo XVII. El autor era a veces al mismo tiempo empresario y director de la compañía. El autor no cobraba derechos de autor; vendía el texto al director que podía hacer de él lo que quisiera (modificarlo, venderlo a un editor o a compañías menos importantes). **Calderón de la Barca** gozó de gran prestigio en la corte por la calidad de su producción y por su plural actividad teatral como se ha indicado.

Los actores. - Su vida estaba supeditada a la integración de una compañía. Las agrupaciones de cómicos fueron básicamente dos: "Las compañías de título" (tenían carácter estable y se regían por normas impuestas por decreto real) y los "Cómicos de la legua" que eran compañías ambulantes que no estaban sometidas a reglamentación real y se encargaban de la animación teatral en los pueblos. Tenían mala fama porque acogían a personas de dudosa reputación.

LENGUA LITERARIA DEL BARROCO.

Frente a la naturalidad, armonía renacentistas, sucede el artificio, la tensión, intensidad. Se extreman las ideas y el lenguaje (dos estilos: Conceptismo y Culteranismo).

Conceptismo.- Busca la sutileza y profundidad del concepto. Recursos: juego de palabras, dobles sentidos...)

Culteranismo.- Preocupación por la forma (riqueza sensorial, ornamentación exuberante y brillante dificultad. Recursos: léxico culto, brillantes metáforas y sintaxis dificultosa. A veces, escritores de grupos distintos utilizaron recursos comunes.

Como veremos, en *La vida es sueño*, Calderón utilizará los dos estilos; es más, muchas veces está más preocupado de la estética (recursos, sonoridad...) que de las ideas que expresa.

Síntesis de recursos:

- _ Audacias gramaticales: "archinariz", "soy un fue y un seré y un es cansado".
- _ Bimembraciones y paralelismos.
- _ Anáforas, Hipérbatos.
- _ Antítesis y paradojas.
- _ Cultismos, eufemismos, vulgarismos.

Síntesis de temas:

- _ Desengaño (temas diversos).- El tiempo.
- _ Amor:
 - . Amor cortés continúa (romántico).
 - . Vasallaje a la dama.
 - . No esperanza de posesión (amor espiritual). Amor = sufrimiento inevitable. Incluso complacencia en el sufrimiento.

Actitudes renacentistas que se prolongarán:

- a. Petrarquismo.- Canta el amor imposible. Intimismo suave y musical. Busca la autenticidad humana
(Recordar que Petrarca fue modelo para Garcilaso de la Vega y otros poetas del s. XVI).
- b. Platonismo.- Nuevo interés por la filosofía de Platón y sus seguidores. Del Platonismo interesa su concepto del amor, relacionado con los deseos espirituales del hombre por alcanzar la plenitud, la perfección. Amor = principio fundamental de la vida; amor y belleza conducen a la Belleza suprema:Dios (en este tipo de amor hay un componente místico).

LA VIDA ES SUEÑO: RASGOS QUE LA DEFINEN

1. Título.

La tesis filosófica del título no es que la vida es corta (= a sueño), sino que pocas veces tenemos conciencia de existir: "si tales sucesos son/ ilusiones o verdades" (dice Clotaldo, v. 395). ¿Cuándo somos? ¿Cuándo vivimos con conciencia o cuando nos dejamos llevar por la existencia?

2. Fuentes.

- a. Leyenda de Buda (se le educó aislado para que se evitaran las desdichas que había predicho el horóscopo).
- b. Las mil y una noches (un cuento en el que un mendigo se despierta siendo rey).
- c. La idea de que la vida es sueño era tema frecuente de la literatura ascética del momento.

3. Estructura.

Tres actos o jornadas en las que se desarrollan **dos acciones interrelacionadas**:

- a. La historia de Segismundo (prisión, prueba a que es sometido, prisión, liberación y conversión).
- b. La historia de Rosaura (llegada a Polonia para reparar su honor, descubrimiento de que es hija de Clotaldo, dama de la corte, casamiento). Esta segunda acción constituye la parte movida, de intriga tan del gusto de la época, si bien la historia de Segismundo hubiera sido suficiente para constituir una obra de este valor.

A diferencia de las comedias de Lope de Vega, las dos acciones no sólo se desarrollan paralelas, sino que se entretajan:

- a. Ciertos personajes pertenecen a las dos acciones (por ejemplo, Clotaldo).
- b. Los dos personajes son víctimas de una injusticia inicial: el abandono de sus padres. Una está privada de honor; el otro, de su derecho al trono. Las desdichas de los dos personajes se van enlazando desde el principio. Rosaura ha influido en la conversión de Segismundo (amor al principio; ver cómo él se siente atraído por ella aunque aún no sepa que es una mujer).

4. Temas.

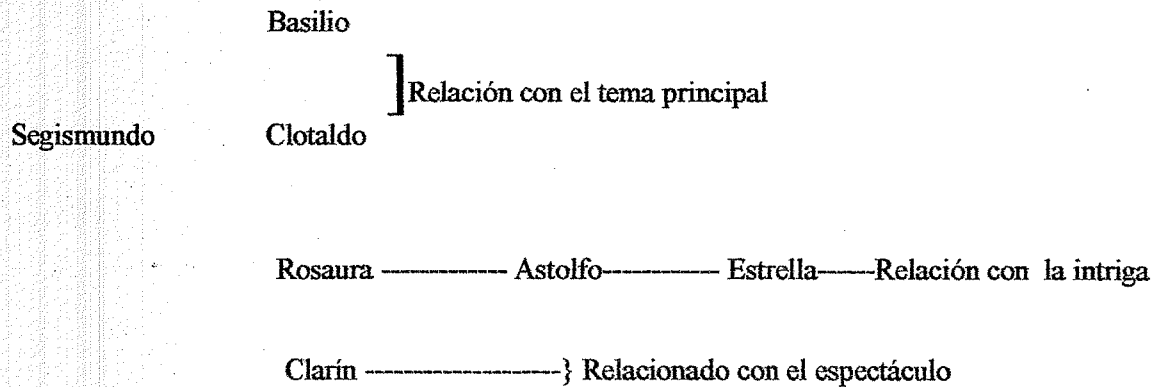
La obra es la dramatización del paso de la violencia a la prudencia.

- a. La libertad (libre albedrío) frente al destino. Calderón sigue la doctrina de los teólogos y filósofos españoles. ¿Es el hombre libre? El tema de la libertad se emplea en dos sentidos. Más profundo al principio, y como libertinaje al final. Cuando el pueblo se rebela contra un rey aún legítimo. Por ello Segismundo se somete a su padre, a su "rey", castiga a quien se sublevó (soldado) y premia a quien se mantuvo leal (Clotaldo). Al principio, parece que ha vencido el destino (Segismundo se comporta como se predijo, violentamente), pero, al final, vence el libre albedrío cuando logra vencer su violencia. Calderón, para demostrar que, sea cual sea la ley natural o divina a que está sometido el hombre, ha de hacer el bien, ilustra la trama con otro tema:
- b. La vida es un sueño, relacionado con la idea barroca de la inconsistencia de la vida humana.
- c. Relacionado con el primero, la influencia de la educación.
- d. El honor (acción secundaria), tema fundamental del teatro de la época. El honor está por encima de todo. Astolfo ha de cumplir la palabra dada a Rosaura. De ahí que Segismundo actúe libremente y renuncie a su amor por Rosaura.
- e. La razón de Estado y la legitimidad del poder. Sobre este tema había escrito el padre Mariana (defensor del tiranicidio). Basilio es un tirano para su hijo Segismundo y éste está a punto de serlo también. Por razón de Estado, Basilio quiere librar a su pueblo de un tirano (su hijo), pero, a la vez, se convierte él en eso. En la obra de Maquiavelo, El príncipe, se propugnaba la separación de la moral y la política. Calderón no sigue ni a Maquiavelo ni al padre Mariana. Resuelve el conflicto haciendo que Basilio reconozca su error, y Segismundo actúe con prudencia (perdona).

5. Personajes.

Dos grupos: los verdugos y las víctimas.

Esquema de relaciones:

Algunos rasgos de los personajes:

Segismundo.

- _ Privado de su derecho al trono.
- _ Su acción se desarrolla en dos escenarios para reflejar su doble carácter: Pasión (cárcel) y Razón (palacio).
- _ Desconoce las leyes de palacio (tira a un criado por la ventana cuando sólo el rey podía dar permiso para un castigo así). Pero conoce los derechos del príncipe (ver cómo argumenta a su padre).
- _ Su "conversión" se lleva a cabo desde el principio, según unos; otros opinan que desde la última escena del acto II. Lo cierto es que durante toda la acción se percibe esa lucha entre corazón-pasión y razón-prudencia. En el último monólogo está totalmente humanizado.

Basilio.

- _ Poco inteligente. Refleja su bajeza apoyando su forma de obrar en la astronomía (actividad impropia de un rey).
- _ Incumple su deber como padre (cuidar y educar) y como rey (educar a un príncipe).

Clotaldo.

Se debate entre su deber como padre y su lealtad al rey.

Rosaura.

- _ Privada de su honor actúa vehementemente para recobrarlo. Carece, sin embargo, de la intensidad humana de los personajes de Lope o Tirso.

Astolfo- Estrella.

Son el príncipe y la princesa, galán y dama que exige la comedia barroca y son portavoces de bellos versos. No tienen otra función.

Clarín.

- _ Personaje de la comedia (el gracioso).
- _ Sirve, traiciona, es conformista, no se compromete.
- _ Es adúlador como el criado 2º, si bien éste advierte a Segismundo de los adúladores.

6. Monólogos.

Los hay de tres tipos:

- a. El de Clotaldo, vacilante (se debate entre ser leal al rey y matar a su hija; decide lo segundo).
- b. Los narrativos de Basilio.
- c. Los 4 magistrales de Segismundo (son las columnas que sustentan la obra). Comentario en dossier.

7. Diálogos.

A penas existen como tales porque la parte de cada interlocutor obliga a detenerse y reflexionar sobre el contenido. Destacan los amorosos. Son cuatro:

- a. Segismundo y Rosaura (v. 190)
- c. Astolfo y Estrella (v. 475). Algunos son bellamente líricos.
- d. Segismundo y Rosaura (v. 1593).
- e. Astolfo y Estrella (v. 1724).

En contraste, el diálogo del amor ofendido entre Astolfo y Rosaura (v. 1884 y ss.)

8. Técnica.

- _ La Vida es sueño tiene todos los rasgos de la comedia.
- _ Su construcción es magistral: se inicia con un doble misterio (conflicto de Rosaura y Segismundo) que se van descubriendo gradualmente, manteniendo el suspense hasta el inesperado desenlace final.

Se logra el suspense con algunos elementos como:

- a) Se interrumpe el diálogo.
- b) El ruido de cadenas.
- c) La espada de Rosaura que su madre le da para que su padre, Clotaldo, la reconozca.
- d) Astolfo lleva un retrato de Rosaura en el cuello.

- _ La obra se sustenta en los 4 monólogos.

9. Estilo.

_ Hay artificiosidad en el estilo, pero verdad humana en las ideas (todos nos hemos hecho muchas de las mismas preguntas alguna vez).

_ Se caracteriza por tres rasgos, síntesis del estilo barroco: Conceptismo, Culteranismo y tendencia a la argumentación. Abundan figuras retóricas como: metáforas, paralelismos sintácticos, oxímoron, paradojas, antítesis, anáforas...

Grandes metáforas:

- a) El mundo como un teatro.
- b) La vida es sueño.

Símbolos:

- a) El caballo desbocado del principio (instinto)
- b) La torre (cárcel del mundo)
- c) Los contrastes de las luces y las sombras (en la vida, en el ser humano)

a. Conceptismo.

- _ Las pasiones de los personajes están controladas por la razón.
- _ Los motivos de la naturaleza no son naturales, sino artísticamente presentados.
- Obra de ideas.

a. Culteranismo.

Su voluntad de estilo se advierte en el virtuosismo forma: repeticiones, paralelismos, metáforas, hipérbatos, etc.

b. Argumentación.

Sintaxis compleja con el encadenamiento de conectores sintácticos: pues, si, porque...

10. Métrica.

La polimetría propia de la comedia: silvas pareadas, décimas, romances, quintillas, redondillas, octavas reales son las estrofas que aparecen combinadas. Muy importante la sonoridad de los versos. El pueblo podía no entender bien los conceptos mitológicos, filosóficos o ciertas metáforas, pero sí percibía la sonoridad de los versos.

GUÍA DE LECTURA: LA VIDA ES SUEÑO

ACTO I

Escena I	_ Rosaura ha salido de su tierra. _ Lenguaje culterano (artificioso). Contraste con el lenguaje de Clarín.
Escena II	_ Monólogo I, Comentario. _ Pensamiento y estilo barroco (soy cadáver...). _ Conceptismo (paradojas, repeticiones, rimas internas...) _ Atracción de Segismundo por Rosaura aunque vaya vestida de hombre.
Escena III	_ Clotaldo (referencia a que el destino de Segismundo estaba marcado).
Escena IV	_ Dilema que se le presenta a Clotaldo.
Escena V	_ Diálogo cortesano entre Astolfo y Estrella. _ Nuevo problema: pretensión de estos personajes. _ Se alude a un retrato. ¿Qué se pretende?

- Escena VI
- _ Basilio declara quién es Segismundo y por qué está encerrado.
 - _ Temas: el destino y el libre albedrío.
 - _ Basilio dispone que hereden sus sobrinos.
 - _ ¿Qué invalida los derechos de Segismundo, según su padre. Separa moral de la política (En Calderón van unidas).
- Escena VII
- _ Por qué Rosaura es perdonada; se deshace la tensión que se le creó a Clotaldo.
- Escena VIII
- _ Nuevo conflicto. Tema: el honor (Rosaura descubre el causante de su deshonor).
 - _ Actitud de Clotaldo (ver al final visión barroca del mundo).
- ACTO II
- Escena I
- _ Basilio expone su pensamiento sobre el destino y el libre albedrío (ya se vio en la Esc. VI, Acto I).
 - _ Tema: La vida es sueño.
 - _ Prueba a que es sometido Segismundo.
- Escena II
- _ Tema del honor.
 - _ Actitud del gracioso. Rasgos que lo definen.
- Escena III
- _ En palabras de Segismundo, ver los temas: libre albedrío, vida es sueño, legitimidad del poder, tiranía..
 - _ Estilo: interrogaciones.
 - _ Función de Clarín (final).
- Escena IV
- _ Actitud de Segismundo ante Astolfo.
- Escena V
- _ Estilo cortesano de Segismundo ante Estrella.
 - _ Advertencia de Astolfo a Segismundo. Ante su acción violenta (arrojar a un criado por la ventana).
- Escena VI
- _ Enfrentamiento padre-hijo.
 - _ Contenido de la argumentación del hijo: libertad, tiranía, justicia...
 - _ El destino.
 - _ Nueva advertencia de Basilio.
- Escena VII
- _ Función de esta escena: enlace de las dos tramas.
 - _ Estilo culterano (procedimiento diseminativo-recolectivo).

_ Amor cortés (delicado).

Escenas VIII

IX

X

_ Sigue definiéndose el personaje de Segismundo (ver su temperamento: cómo es).

_ Idea del desengaño (tema barroco).

Escenas XI

_ Destacar el arte del enredo (función: distraer y crear suspense).

XII

_ En la Esc. XIII, Monólogo de Rosaura (concepto del mundo similar al que tiene Segismundo).

XIII

XIV

XV

XVI

Escena XVII

_ Contraste en el personaje de Clarín (serio y gracioso).

Escena XVIII

_ Solución que propone Calderón: vía moral (en palabras de Clotaldo).

Escena XIX

_ **Monólogo II. Comentario.**

ACTO III

Escena I

_ Monólogo burlesco (ver los juegos de palabras).

Escena II

_ Paralelismo entre Segismundo y Clarín (se les confunde). Se ha dicho que Clarín es el contrapunto Segismundo.

Escena III

_ Impulsos contradictorios.
_ El tema del desengaño.

Escena IV

_ Destacar el dominio sobre sí mismo que va adquiriendo Segismundo.

Escenas V

VI

VII

_ Ideas sobre la rebelión (Calderón no es partidario de la rebelión ante el poder legítimo que representa Basilio. Por ello, al final opta por la solución moral : Segismundo perdona a su padre, premia a los leales y castiga a los rebeldes).
_ Estilo culterano.
_ Ver el cambio de estrofa (¿es adecuado al contenido?)

Escena VIII

_ Segunda acción (la historia de Rosaura).

- _ Razonamientos de Clotaldo ante un conflicto.
 - _ Viveza final del diálogo (a diferencia de los otros diálogos de la obra)
- Escena IX _ Ver la evolución de Segismundo: su prudencia.
- Escena X _ **Monólogo III. Comentario.**
 - _ Confluencia de las dos tramas.
 - _ Lucha interior del personaje.
- Escena XI
- XII _ Clarín filosofa (ver el tema).
- XIII _ Su muerte (intención: ¿dar a entender lo incierto de los destinos humanos?).
- Destino y libre albedrío.
- Escena XIV _ **Monólogo IV. Comentario.**
 - _ Confluencia de los hilos de la trama.
 - _ Sentido moral de la obra.
 - _ Importancia de la Monarquía

4 MONÓLOGOS

LA VIDA ES SUEÑO

COMENTARIO I

ACTO I, Escena II

- 1.- Contenido.
 - a. ¿Qué desea saber Segismundo? ¿Qué intenta averiguar?
 - b. ¿Cuál es su delito?
 - c. ¿De qué se lamenta? ¿Qué no entiende? Ver su lenguaje declamatorio (forma enfática y exagerada) y patético (capaz de conmover).
 - d. ¿A quién se compara para argumentar su superioridad?
 - e. ¿Cómo reacciona ante lo incomprensible de su situación?
- 2.- Estructura del contenido.
- 3.- Expresión.
 - a. Estilo culto.
 - _ Elementos conceptistas (conceptos abstractos). Señalarlos.
 - _ Elementos formales (culteranos): encadenamiento de metáforas, hipérbaton, paralelismo sintáctico, anáfora, hipérbole...
 - _ Elementos lingüísticos (syntaxis al servicio del razonamiento lógico). Ver los conectores: si, porque, pues...
 - b. En el estilo de Calderón es corriente el procedimiento diseminativo- recolectivo (palabras que ya han surgido, aparecen reunidas en una síntesis final) . Indícalo. Observa que aparecen en orden invertido por lo que podemos hablar de una estructura perfectamente cerrada.
- 3.- Análisis métrico.

En la obra se utilizan varios tipos de estrofas, de acuerdo con lo que se quiere expresar: décimas, romances, octavas... ¿Qué estrofa es la del texto? ¿Te parece adecuada para expresar lamentaciones y sentimientos íntimos.

Acto II, Escena XIX

COMENTARIO II

1.- Contenido.

- Segismundo contesta a Clotaldo ("Segismundo, que aún en sueños/ no se pierde el hacer bien..."). ¿Te parece que su decisión es de índole práctico o religioso?
- ¿A qué experiencia hace referencia? (v. 2155)
- Si recuerdas las danzas de la muerte de la poesía medieval, comprobarás la semejanza con el contenido del texto (la muerte sacaba a "bailar" a toda clase de persona, sin tener en cuenta su condición). Uno de los temas de las Coplas de Jorge Manrique es el poder igualatorio de la muerte. Señala alguna semejanza con el texto.
- Los versos 2158-2177 son la ampliación de los versos 2156 y 2157. ¿De qué personas habla? ¿A cuál dedica más espacio? ¿Crees que puede tener relación con algún tema importante del teatro de la época?
- Segismundo concretiza en su persona lo que ocurre a todos. Contrasta dos situaciones vividas. ¿Cuáles? ¿Alguno de ellos se refiere a la "experiencia" del v. 2155)
- Definición de la vida. Su inconsistencia. Intensidad emotiva del desengaño.

2.- Define el tema.

3.- Expresión.

- Observa que el estilo es de un conceptismo más sencillo con respecto al monólogo primero (menos recargado).
- Comentar las figuras y su valor expresivo: similitud, anáfora, enumeración, paradoja, metáfora, políptoton, sinonimia...

ACTO III, Escena X

COMENTARIO III

1.- Contenido.

- Después de su vuelta a la torre, se convence a Segismundo de que su visita al palacio ha sido soñada. Ahora Rosaura (largo parlamento anterior) le demuestra que no es así, porque le da "señas notorias". A pesar de todo, Segismundo está confuso sobre la realidad y el sueño, vv 2930- 2931. ¿A qué llama copia y a qué original?
- ¿Qué decide hacer al comprobar que entre lo real y lo soñado no hay diferencia. Recuerda el tópico del Carpe diem.
- Sin embargo reacciona y utiliza su razón (v. 2967-2968). ¿Qué decisión adopta finalmente? Comenta la índole moral y religiosa de tal decisión. (Compara los versos 2954-2955/2958-2960 y 2970-2971/2986-2988).
- Fijate que en el verso 2982 está la enseñanza del autor: ante la inconsistencia de la realidad, sólo hay una salida moral y religiosa.
- ¿Ha podido influir Rosaura en la conversión de Segismundo).

2.- Estructura del contenido.

3.- Define el tema.

4.- Expresión.