

COLECCIÓN CLÁSICOS

La vida es sueño

Calderón de la Barca

ADAPTADO POR RICARDO GÓMEZ

Primera edición: marzo de 2017

Edición ejecutiva: Paloma Jover
Coordinación editorial: Carolina Pérez
Contenido pedagógico: María Zubicoa
Diseño de interiores: Julián Muñoz

Coordinación gráfica: Lara Peces
Fotografías: Juan Baraja, Olimpia Torres, José Manuel Navia / Archivo SM;
Orion Pictures; Warner Bros Pictures / Syncopy / Legendary Pictures;
Paramount Pictures / Scott Rudin Productions; Roadshow Film Limited;
Editorial Alfaguara; Banco de España; Efe, Album; Archivo SM

- © del texto: Ricardo Gómez, 2008
- © de las ilustraciones: Magoz, 2017
- © Ediciones SM, 2017
Impresores, 2
Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.grupo-sm.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 902 121 323 / 912 080 403
e-mail: clientes@grupo-sm.com

ISBN: 978-84-675-9120-0
Depósito legal: M-36010-2016
Impreso en la UE / *Printed in EU*

Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,
salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Introducción	5
La vida es sueño	21
Jornada primera	25
Jornada segunda	51
Jornada tercera	79
Actividades	105
En pocas palabras	111

Introducción

En tiempos de Calderón

CONTEXTO HISTÓRICO

1592
Galileo Galilei inventa el termoscopio

1598 - 1621
Reinado de Felipe III

1599
Epidemia de peste en España

1602
Duque de Lerma, valido del rey

1609
Expulsión de los moriscos

1633
Galileo se retracta de su teoría heliocéntrica ante la Inquisición

1621 - 1665
Reinado de Felipe IV

1622
Conde-duque de Olivares, valido del rey

1624
El conde-duque de Olivares propone el Gran Memorial

1585 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635

CALDERÓN DE LA BARCA 1600-1680

CONTEXTO CULTURAL

1599
Nace Velázquez

1601
Shakespeare estrena *Hamlet*

1605
Se publica la primera parte del *Quijote*

1613
Lope estrena *El perro del hortelano*

1613
Góngora compone *Soledades*

1616
Mueren Cervantes y Shakespeare

1619
Lope estrena *Fuenteovejuna*

1626
Quevedo publica *El Buscón*

1632
Rembrandt pinta *Lección de anatomía*

1640
Sublevación de Cataluña y Portugal

1648
Paz de Westfalia: independencia de Flandes

1643
El conde-duque de Olivares cesa como valido del rey

1656
Christiaan Huygens inventa el reloj de péndulo

1665 - 1700
Reinado de Carlos II

1659
Paz de los Pirineos: fin de la sublevación catalana. Pérdida de Cerdeña

1671
Incendio en el monasterio de El Escorial

1687
Isaac Newton publica las leyes del movimiento

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

1643
Muere el compositor Monteverdi

1650
Muere el filósofo Descartes

1664
Muere Zurbarán

1668
La Fontaine publica sus *Fábulas*

1680
Muere Bernini

1644
Se ordena el cierre de los teatros

1656
Velázquez pinta *Las meninas*

1678
Nace el compositor Vivaldi

Recorrido por la vida de Calderón

Pedro Calderón de la Barca

17 de enero de 1600, Madrid

Nace en el seno de una familia de hidalgos de origen cántabro. Es el tercero de cinco hermanos.

A sus dos años, la familia se traslada a Valladolid, ya que su padre era secretario en la corte de Felipe III.

De regreso a Madrid, estudia en el **Colegio Imperial de los jesuitas**.

Continúa sus estudios en las **universidades** de Alcalá de Henares y Salamanca.

En la universidad cursa Derecho, Teología, Historia y Filosofía.

La temprana muerte de su madre, en 1610, afectó a su carácter, ya reflexivo de por sí.

Su padre vuelve a casarse, pero fallece en 1615, dejando a sus hijos en pleitos con la madrastra.

Quien vive sin pensar no puede decir que vive.

En 1623 publica su **primera comedia de éxito**: *Amor, honor y poder*.

Es probable que por estos años viajara a Flandes al servicio del duque de Frías.

Antes de dedicarse al teatro, participó como poeta en certámenes y justas literarias.

Parece que combatió en el conflicto armado entre el ejército español y los rebeldes de este territorio.

Entre 1630 y 1640 escribe sus **grandes obras teatrales**: *El médico de su honra*, *El alcalde de Zalamea*, *El pintor de su deshonra*, *El gran teatro del mundo* o *La vida es sueño*, entre otras.

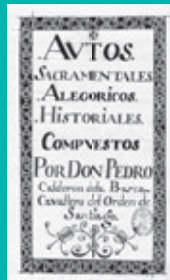
Compuso un total de 110 obras.

Cultivó multitud de géneros teatrales: comedias de enredo, tragedias, autos sacramentales, comedias mitológicas y entremeses y mojigangas.

Con ellas, Calderón triunfa en los escenarios.

Portada de los Autos Sacramentales de Calderón de la Barca.

De la mano del conde-duque de Olivares, Calderón se convierte en **autor de la corte**.

En 1636, el rey Felipe IV lo nombra **caballero de la Orden de Santiago**, por todos los servicios prestados en palacio.

Además de componer sus primeras obras cortesanas, dirige también las representaciones del nuevo palacio del Retiro.

Tras esta época de plenitud creadora, llega otra de crisis. Su participación como coracero en la **guerra contra Cataluña** lo aleja de los escenarios.

En esta contienda verá morir a uno de sus hermanos.

En 1644, ya de vuelta de la guerra, se impone el **cierre de los teatros públicos**. Permanecerán cerrados durante cinco años.

Esta circunstancia afecta a Calderón, pues se queda sin espacios donde representar sus creaciones.

Calderón se ve obligado a frenar su actividad teatral y pasa a servir al duque de Alba como secretario.

Por estas fechas tuvo a su hijo natural, Pedro José.

El caer no ha de quitar la gloria de haber subido.

Quizá como consecuencia de su crisis personal, quizá como medio de sustento, o tal vez por ambas razones, Calderón **se ordena sacerdote en 1651**. A los pocos años será nombrado capellán en Toledo.

A su regreso a Madrid, continúa como capellán y escribe comedias para la corte, autos sacramentales y piezas breves.

En las representaciones de esta última etapa, Calderón puso mucho cuidado y logró una puesta en escena excepcional.

El dramaturgo fue enterrado con honores. Su féretro se paseó por la ciudad para que el pueblo lo despidiera.

En mayo de **1681**, Calderón muere en su residencia de Madrid.

Fueron los románticos alemanes, en el XIX, quienes recuperaron su obra.

Su popularidad se extendió hasta el siglo XVIII. Los autores neoclásicos, que rechazaban el pesimismo y la estética barrocos, lo apartaron.

Monumento a Calderón de la Barca, Madrid, JUAN FIGUERAS VILA, 1878.

Claves de *La vida es sueño*

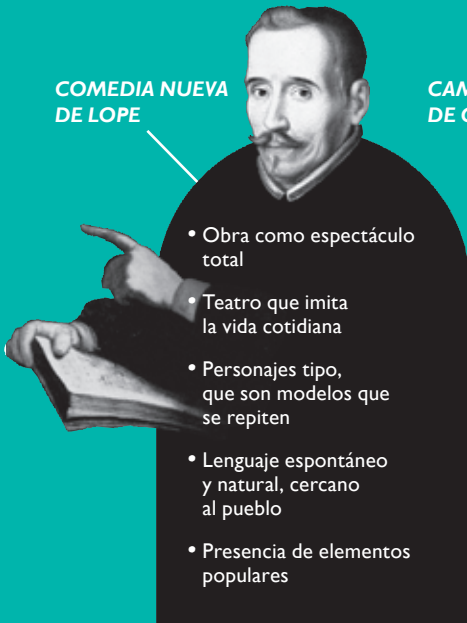
CONTEXTO: EL TEATRO EN TIEMPOS DE CALDERÓN

En tiempos de Calderón, el **periodo de máximo esplendor del Barroco**, el teatro era una actividad que atraía a muchas personas. La mayoría de representaciones tenían lugar en los **corrales de comedias**, en los que el espectáculo se convertía en una fiesta. Pero no solo era diversión y entretenimiento. El **teatro barroco** era también un **vehículo educativo** del que el

ciudadano extraía enseñanzas y orientaciones para aplicar en su vida.

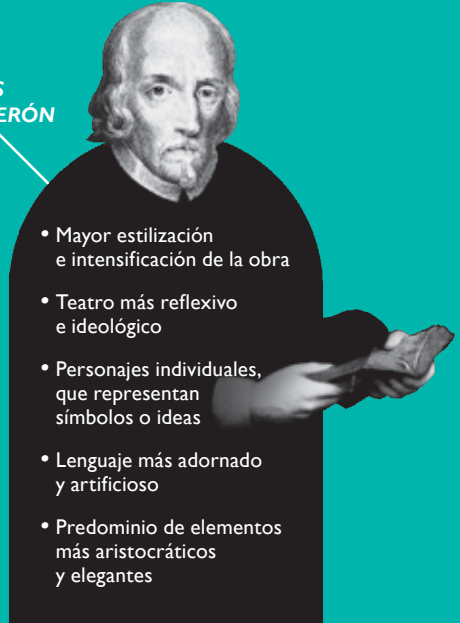
Calderón se consolidó como uno de los grandes autores teatrales del Barroco. Si Lope de Vega fue el gran renovador del panorama escénico de la época con la **Comedia Nueva**, Calderón significó la culminación del **teatro del Siglo de Oro**. En sus primeras obras aplica las técnicas impuestas por Lope, para más adelante modificar algunos aspectos.

COMEDIA NUEVA DE LOPE

- Obra como espectáculo total
- Teatro que imita la vida cotidiana
- Personajes tipo, que son modelos que se repiten
- Lenguaje espontáneo y natural, cercano al pueblo
- Presencia de elementos populares

CAMBIOS DE CALDERÓN

- Mayor estilización e intensificación de la obra
- Teatro más reflexivo e ideológico
- Personajes individuales, que representan símbolos o ideas
- Lenguaje más adornado y artificioso
- Predominio de elementos más aristocráticos y elegantes

ESTRUCTURA Y ARGUMENTO

La vida es sueño es un **drama filosófico** en el que predominan las ideas y la lírica. Fue estrenado en **1635**.

La obra está dividida en **tres jornadas** o actos y ambientada en un **tiempo** y un **lugar lejanos**: en la Polonia medieval. Son **dos los espacios escénicos**, como dos son las acciones que se desarrollan. La **torre** y el **palacio** son los dos lugares simbólicos y enfrentados entre sí: el mundo de las sombras, de las pasiones, del desorden, frente al mundo de la luz, de la razón y del orden.

Las **dos acciones** son independientes, pero están **relacionadas**. La primera se centra en Segismundo y su falta de libertad y de una educación apropiada, ya que ha sido encerrado en una torre sin saber el porqué. La segunda, en Rosaura y su deshonra. Será ella, que llega de Moscovia para recuperar su honor, quien despierte en Segismundo el amor y lo saque de su aislamiento. Aparece así la idea del amor como fuerza liberadora y poderosa, capaz de sosegar al violento Segismundo.

TEMAS

- **La vida como sueño:** la vida, al igual que el sueño, es una ficción, un engaño. Para superarlo es necesario «despertar», hacerse consciente de la fugacidad de este sueño y agarrarse a la única verdad: la fe. La muerte y la vida eterna esperan al final del camino; de ahí que lo importante sea obrar bien para ser recompensados en el más allá.
- **El libre albedrío frente al hado:** Segismundo es víctima de la imprudencia de su padre al creer que el destino de su hijo está escrito en las estrellas. Esta superstición le lleva a privarlo de su libertad y del trono. Calderón insiste en que los individuos son responsables de sus actos y, gracias a la razón y a la prudencia, pueden superar los instintos y las pasiones.
- **La educación del príncipe:** al ser abandonado por su padre, Segismundo no ha recibido la educación necesaria para convertirse en un príncipe justo. Esta es la causa de que actúe en palacio como una fiera que no respeta el poder del rey.

Solo cuando es consciente de la inconsistencia de la vida, se da cuenta de su error y pide perdón a su padre por desautorizarlo.

- **El honor:** es uno de los grandes temas del teatro barroco. Rosaura ha sido deshonrada por Astolfo. Segismundo, apoyado en la razón, supera el amor que siente por ella y restaura su honor obligando al príncipe a casarse con ella. El protagonista considera que todos los hombres deben garantizar el honor de las damas.
- **El amor:** aparece el amor como un sentimiento capaz de trascender el sueño y conducir al conocimiento de la verdad.
- **El levantamiento del soldado rebelde:** este hecho es considerado por Calderón como una osadía que debe ser castigada, pues la falta de respeto al rey es inaceptable.

El honor es uno de los grandes temas del teatro barroco.

FUENTES

La vida es sueño se estrenó en 1635, pero bebe de fuentes más antiguas.

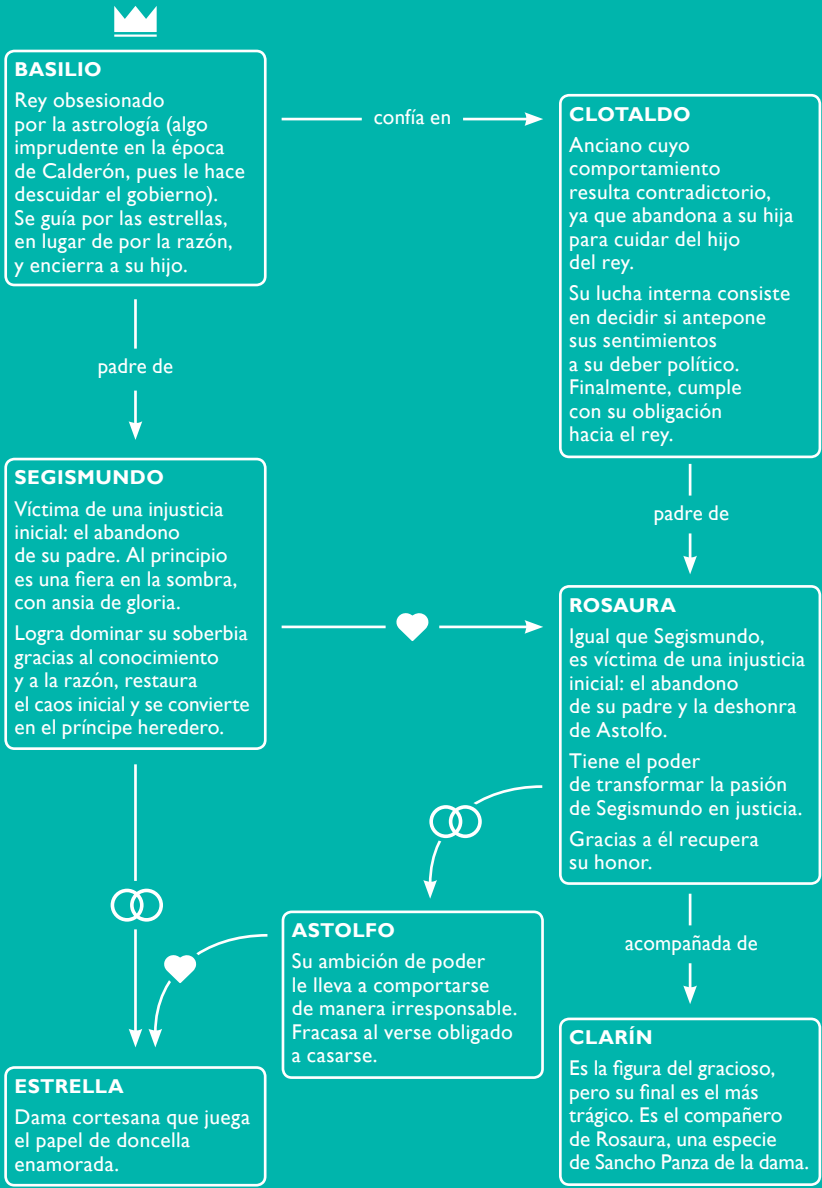
La idea de la vida como sueño se puede encontrar en el pensamiento hindú y en la moral budista. También en el **mito de la caverna** de **Platón**, que contraponía el mundo de las ideas, de la luz, con el mundo de las cosas, de la oscuridad.

Del mismo modo, pudieron influir **Séneca** y los estoicos, ya que pensaban que la única forma de alcanzar la libertad era a través de la virtud y de la razón, y no de los bienes materiales.

Además de estas fuentes, el tema del durmiente que despierta está presente en obras como *Las mil y una noches* (obra anónima) o en uno de los relatos de *El conde Lucanor* (obra del toledano don Juan Manuel).

PERSONAJES

Un rasgo principal de la obra de Calderón es la estilización de los personajes. En *La vida es sueño* destacan por ser individuos que se hallan **en lucha consigo mismos**. La confusión gobierna en todas las almas.

LENGUAJE Y ESTILO

La obra de Calderón brilla por el sentido dramático del argumento, por la psicología de los personajes, por su didacticismo y también por su lirismo y cuidado de la forma.

El estilo de esta obra es el paradigma estético del Barroco.

La vida es sueño es una obra teatral escrita en **verso**, tal y como era habitual en el teatro barroco. La **métrica** es variada, aunque predomina el verso **octosílabo** (en romances, redondillas, décimas...). Este verso aporta **sonoridad** y **musicalidad** al texto y se adapta a las distintas situaciones del drama: diálogos, narraciones, lamentos, quejas...

Los **recursos estilísticos** empleados por el autor son abundantes. Adornan y enriquecen la obra. Paralelismos, quiasmos, oxímoron, anáforas... Aunque quizá lo más llamativo sea la presencia de símbolos y **metáforas**. Dos de las más importantes son la concepción de la vida como un sueño y del mundo como un teatro.

En cuanto a los **símbolos**, destacan los siguientes:

TORRE

Es la cárcel donde residen las pasiones y los instintos. Es la caverna, un lugar lleno de sombras.

PALACIO

Es el lugar de la civilización, de la razón y del conocimiento.

CABALLO

Símbolo de las pasiones, de la fuerza de los instintos.

SOL

Es la luz, la razón que ilumina las sombras.

Respecto al **léxico**, hay que señalar la importancia del vocabulario relacionado con los sentidos, sobre todo con la vista y el oído, así como el empleo de términos opuestos que representan el conflicto existente tanto en la naturaleza como en los personajes.

Por último, y al tratarse de una obra del género dramático, ciertos elementos teatrales cobran especial interés:

- **Monólogos:** constituyen uno de los elementos más notables de la obra. Algunos son narrativos y resumen aquello que no se ha representado; otros son más reflexivos, como los de Segismundo y Rosaura.
- **Diálogos:** se alternan diálogos ágiles con otros más profundos. Los diálogos amorosos son muestras de la poesía lírica presente en el texto.

Corral de Comedias de Almagro.

1. Balcones
2. Gradas
3. Escenario

De Calderón a nuestros días

La actriz Blanca Portillo interpretando a Segismundo.

¡A las tablas!

Desde su estreno en 1635, *La vida es sueño* no ha dejado de representarse en los **teatros** españoles. Gracias al archivo de Radiotelevisión Española y su programa *Estudio 1* es posible recuperar algunas de estas puestas en escena, como la dirigida por Alberto Fernández Vergel o la interpretada por Blanca Portillo, en el papel de Segismundo.

Aventuras en el Siglo de Oro

Calderón de la Barca vivió en una época gloriosa para el arte español. Durante el Siglo de Oro convivieron grandes artistas: Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Quevedo...

Algunos de ellos, incluido Calderón, aparecen en novelas contemporáneas como *El sol de Breda*, tercera entrega de **Las aventuras del capitán Alatriste**, de Arturo Pérez-Reverte.

Cubierta de *El sol de Breda*. Alfaguara, 1998.

Cartel de la película *Origen*, dirigida por Christopher Nolan en 2010.

Y los sueños...

La confusión reina en la vida de Segismundo. **Los sueños y la realidad** turban la mente del protagonista. Algo parecido le ocurre al personaje principal de la película de Christopher Nolan **Origen**, para el que separar estos dos planos no siempre es sencillo.

Cartel de la película *La rosa púrpura de El Cairo*, dirigida por Woody Allen en 1985.

... sueños son

En *La rosa púrpura de El Cairo*, de Woody Allen, uno de los personajes también procede del **mundo de las sombras**, como el propio Segismundo; unas sombras que corresponden a... ¡una película en blanco y negro! Junto a la protagonista, que vive en un mundo de ilusiones, este personaje deberá enfrentarse a su realidad.

¿Cuál es el mundo real?

En *Matrix* nada es lo que parece, aunque nadie sea consciente de ello. Descubrir y recuperar la realidad será uno de los objetivos del protagonista de esta película de **ciencia ficción** dirigida por Lilly y Lana Wachowski, que se ha convertido en un clásico del género.

Cartel de la película *Matrix*, dirigida por Lilly y Lana Wachowski en 1999.

Cartel de la película *El show de Truman*, dirigida por Peter Weir en 1998.

Vivir en la sombra

Pero no todo es ciencia ficción. ¿Qué pasaría si descubriéramos que en nuestra vida todo es mentira? En la película *El show de Truman*, ambientada en la vida real, todo son **apariencias...**, al menos para el protagonista, que vive una existencia que no es real.

La vida es sueño

Criterio de esta edición

La vida es sueño es una obra en verso, escrita en un contexto histórico en el que la mitología, la astrología y las concesiones al poder religioso y político de la época eran entendidas por los espectadores.

Para esta adaptación se ha recurrido a un estilo mixto, que alterna narración y versificación. Los tramos narrativos describen los movimientos espaciotemporales de los protagonistas, teniendo en cuenta que quien lee no ve a esos personajes en un escenario, sino en una página impresa. La versificación espera haber mantenido los diálogos «canónicos» entre los actores, a pesar de que, en algunos casos, el vocabulario se ha actualizado. Al tiempo, se han reducido al mínimo las referencias mitológicas o astrológicas, que resultarían hoy ininteligibles.

RICARDO GÓMEZ

Personajes

ROSAURA

Dama. Llega a Polonia con una misión: vengarse de Astolfo, su novio, que la abandonó en Moscovia.

CLARÍN

Gracioso. Compañero de fatigas de Rosaura.
Ingenioso y dotado de un gran sentido del humor.

SEGISMUNDO

Príncipe. Hijo de Basilio, rey de Polonia,
y legítimo heredero al trono de su país.

CLOTALDO

Ayo. Guardián y mentor de Segismundo
durante su encierro. Ya un anciano.

BASILIO

Rey de Polonia, padre de Segismundo.

ASTOLFO

Príncipe. Duque de Moscovia, a quien Basilio pretende
ceder el trono de Polonia, siempre y cuando se case
con Estrella.

ESTRELLA

Infanta. Bella noble de la corte de Polonia, destinada
a un matrimonio de conveniencia que la llevará al trono.

GUARDAS

SOLDADOS

CRIADOS

MÚSICOS

Jornada primera

Escena I

ROSAURA, con ropas de hombre, baja por un empinado monte. Viste traje oscuro y lleva al cinto una espada, que brilla al atardecer. El caballo que montaba la mujer se desbocó¹ y arrastró a su jinete a lo más enmarañado del monte. Allí chocó con un árbol, lo que provocó que ella cayese a tierra, y prosiguió su loca carrera. Su sirviente buscó a su ama siguiendo las pisadas del caballo y la encontró aturdida por el golpe. Ahora, doloridos y fatigados, ateridos², temiendo despeñarse, bajan el monte buscando un camino que los lleve a algún poblado. La mujer encabeza la marcha, y tras ella desciende su sirviente, de mucha más edad, que de vez en cuando tiende la mano y le da ánimos con su charla y sus bromas.

ROSAURA: Hipogrifo³ violento
que corriste parejas con el viento,
¿dónde, rayo sin llama, bruto⁴ sin instinto,
al confuso laberinto
de esas desnudas peñas
te desbocas, te arrastras y despeñas?
Yo, sin otro camino

En el teatro barroco es usual el personaje de la mujer vestida de hombre.

El caballo desbocado es símbolo de la pasión. Esta, como el animal, es irrefrenable.

¹ se desbocó: salió disparado.

² ateridos: entumecidos.

³ hipogrifo: animal fabuloso, mitad caballo y mitad grifo, esto es, mitad ave y mitad león.

⁴ bruto: animal irracional, especialmente cuadrúpedo.

Rosaura proviene
de Moscovia (Moscú).

⁵infelice: variante poética
de infeliz.

que el que me dan las leyes del destino,
bajaré la ladera enmarañada.
Mal, Polonia, recibes
a un extranjero.
Bien mi suerte lo dice:
¿y dónde halló piedad un infelice⁵?

CLARÍN: Di dos infelices, y no me dejes
aparte a mí cuando te quejes;
pues que dos hemos sido
que de nuestro país hemos salido
a probar aventuras,
y dos los que en el monte hemos rodado.

ROSAURA: No quise hacerte aparte
en mis quejas, Clarín, por no quitarte
el derecho que tienes al consuelo.

CLARÍN: ¿Y qué haremos, señora,
a pie, solos, perdidos y a esta hora
en un desierto monte,
cuando ya enfila el sol a otro horizonte?

Las sombras de la noche han envuelto el monte mientras descienden. El frío del atardecer atenaza a los caminantes. De repente, entre la confusión de rocas y malezas, descubren una tosca torre de piedra, que casi pasa inadvertida entre los peñascos que hay a su alrededor.

Ya se menciona en estos
versos el tema de la
aparición y el engaño
de los sentidos.

ROSAURA: Si mi vista no sufre los engaños
que hace la fantasía,
a la escasa luz que aún tiene el día,
me parece que veo
un edificio.

CLARÍN: O miente mi deseo,
o confirmo tus sospechas.

ROSAURA: Tosca nace entre las peñas
una torre tan breve
que el sol apenas a mirar se atreve.
En tan rudo artificio
la arquitectura tiene su edificio
que parece, disimulada entre otras rocas,
peñasco que ha rodado de la cumbre.

La torre está prácticamente a oscuras durante todo el día. Las sombras pueblan este lugar.

CLARÍN: Vámonos acercando, señora.
Esperemos que la gente
que habita en ella generosamente
nos admita.

Con prudencia, buscan paso entre las rocas para bajar hasta el pie del torreón. Su corazón palpita de alegría pensando que alguien les dará cobijo durante la noche. Atraviesan un arco y encuentran una puerta abierta, negra como la boca de una caverna. Aunque sienten temor, atraviesan el umbral para guarecerse⁶ del frío de la noche.

⁶ guarecerse: protegerse.

ROSAURA: Abierta está la puerta,
y su centro
parece engendrar la noche dentro.