

EL BARROCO

La tendencia a la armonía, a la sencillez, a la serenidad y al equilibrio caracterizan lo renacentista. El gusto por la presentación de realidades deformes o confusas, por la complejidad y por la problematicidad, al Barroco.

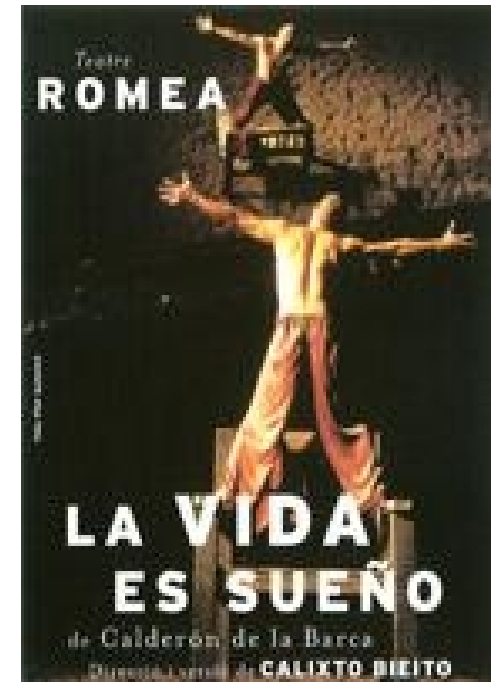
EL BARROCO

De lo firme o lo sólido del XVI, se pasa a la tendencia a lo ornamental, a lo fugaz del XVII, que provoca un anhelo de eternidad que lleva a considerar las realidades terrenas como efímeras, imágenes propias de la representación teatral o del sueño.

LA VIDA ES SUEÑO

Estrenada en 1635, el símil que lleva por título se inserta en una rica y compleja tradición literaria, aunque su fuente inmediata es el desencanto característico del XVII, que desenmascara las apariencias con las que se cubre la auténtica realidad. En Calderón este motivo aparece, entre otras, en *El gran teatro del mundo*.

LA VIDA ES SUEÑO

El caso del hombre que se duerme y al que se traslada a palacio haciéndole creer que es rey procede de la tradición oriental. La primera versión conocida está en *Las mil y una noches*.

Procede asimismo de la tradición oriental el motivo de la predicción de las desgracias que causará un ser humano (el miedo al horóscopo).

LA VIDA ES SUEÑO

TEMAS:

- El **libre albedrío**, muy en boga en el XVII, frente a la predestinación defendida por la Reforma. (Calderón distingue en sus obras entre la libertad física y la moral).

LA VIDA ES SUEÑO

- **La vida como sueño.** El tema está muy ligado al sentimiento barroco del desengaño.

- **El honor/ la honra.** El tema del honor sirve de eje a la acción secundaria, protagonizada por Rosaura. Se trata de un cliché literario muy usado en el teatro barroco, según el cual el deshonor debe lavarse con sangre o con la retirada a un convento.

LA VIDA ES SUEÑO

- **El miedo al horóscopo.** En LVS los hados, las estrellas... simbolizan aquellos factores que no dependen del ser humano, pero que influyen sobre él.
- **La razón de Estado y la legitimidad del poder.** Por razón de estado, Basilio quiere librar a su pueblo de un tirano (su hijo), pero, a la vez, se convierte él en uno. El rey no puede saltarse el derecho natural y divino al negar a su hijo el acceso a un trono que le viene directamente de Dios.

LA VIDA ES SUEÑO

- . **Estructura externa:** tres actos o jornadas.
- . **Tiempo externo:** un tiempo remoto (¿la Edad Media?).
- . **Tiempo interno:** dos días para los dos actos primeros, y algunos después para el último acto.
- . **Acciones:** Segismundo y Rosaura, que se desarrollan en paralelo, pero que no están meramente yuxtapuestas: la intriga secundaria (Rosaura) es el instrumento necesario para la conversión de Segismundo.
- . **Lugar:** Polonia.

LA VIDA ES SUEÑO

- **Tres espacios escénicos**, de los cuales los dos primeros serán los más importantes:
    - El **monte**, el ámbito de lo bárbaro, el lugar de las fuerzas primarias. La torre-prisión es la cueva, la caverna, con la que se relacionan la sombra, la cárcel, el desorden.
    - El **palacio**, el lugar donde impera el orden civilizado, es el modelo de la sociedad, la libertad, la luz y el orden.
- Ambos espacios funcionan como contrapuestos y simbólicos, enfrentados como lo hacen otras series de elementos: príncipe/preso, persona/fiera, hombre/mujer...
- En el **campo** se opera una transformación; es, pues, el lugar en que se supera la oposición y se resuelven las injusticias.

LA VIDA ES SUEÑO

PERSONAJES:

- **Segismundo**

Su conflicto interno es el de un individuo concreto, pero también el de todos los hombres enfrentados a la incertidumbre de su existencia y de la trascendencia.

Como ocurre con Edipo, Faetón o Prometeo, el cometido del héroe, su función dramática es la de encarnar la posibilidad de torcer el destino mediante la conquista de las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

LA VIDA ES SUEÑO

. Rosaura

Con un nombre cargado de resonancias poéticas, este personaje, que reúne los tópicos áureos de la mujer deshonrada y la dama que se disfraza de varón para conseguir el amor de un hombre, tiene su firme determinación como rasgo más característico.

Tiene además una importante dimensión simbólica: como hija de una relación extramatrimonial, simboliza la deshonra y la lujuria.

En cuanto a su función dramática, lo más característico es

a) su situación paralela a Segismundo: ambos buscan a sus padres, han sufrido una injusticia y cambian de apariencia.

b) su participación plena en la doble trama:

-es el elemento principal de la trama amorosa.

-es el elemento desencadenante de la lucidez y buen obrar de Segismundo en la trama principal.

LA VIDA ES SUEÑO

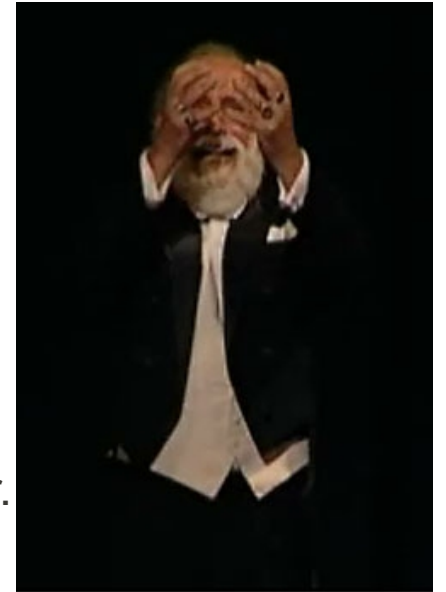
. Basilio

Se trata del rey científico y vanidoso, que creyó poder alterar el destino y cuya soberbia le hace olvidar que todo el universo se subordina al poder del creador.

Como rey, se enfrenta a un problema político y ético: la sucesión del reino.

Como intelectual, se enfrenta a una compleja cuestión: el libre albedrío frente al poder del destino. En ambas cosas se equivoca.

Como padre, el sentimiento hacia su hijo oscila entre el amor y el temor.

. Clotaldo

Ayo de Segismundo, sirve de intermediario entre el palacio y la torre.

Enfrentado a serios dilemas, a través de él, Calderón plantea el tema de los privados y los límites de la obediencia.

LA VIDA ES SUEÑO

. Clarín

Responde al esquema característico del gracioso barroco: un antihéroe que ironiza, parodia y rompe la escena propiciando el distanciamiento. El miedo, la locuacidad -de ahí viene su nombre- y el desenfado son sus características.

Su muerte, infrecuente en este tipo de personaje, condensa simbólicamente la lección de la obra: el castigo a quien se niega a afrontar los avatares de la existencia.

. **Astolfo** y **Estrella** son el galán y la dama de la acción secundaria.