

Guía para los docentes

La vida es sueño

Autor: Pedro Calderón de la Barca

Ilustraciones: Guido Ferro

y Vincent García (tapa)

Ediciones SM, Buenos Aires, 2014, 168 páginas.

Serie Teatro de Papel, para jóvenes lectores.

Biografía del autor

Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en el año 1600 y murió en esa misma ciudad en 1681, es decir que vivió durante casi todo el siglo XVII, un período tan excepcional para el arte y las letras en España, que fue llamado *Siglo de Oro*.

En ese tiempo nacieron obras cumbres de nuestra lengua, como *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* o las miles de piezas teatrales de Lope de Vega. Calderón creó, entre muchas, esta obra, *La vida es sueño*. Tal es la belleza y la sonoridad de sus versos que, pese a su tono culto, alcanzó una increíble popularidad, no solo entre sus contemporáneos sino a lo largo de los siglos.

LA OBRA

La vida es sueño fue escrita en 1636 y es una de las obras de la literatura de valor universal. Su complejidad da lugar a variadas interpretaciones, pero todas giran en torno al problema del destino, la lucha por la libertad, la dualidad entre lo aparente y lo real, el libre albedrío, la trascendencia del ser humano, etcétera.

Es teatro escrito en verso, con un lenguaje muy cuidado, con uso de metáforas y otras figuras retóricas que hacen de esta obra una manifestación artística invaluable.

El tema del drama se resume en los siguientes versos: “que toda la vida es sueño / y los sueños, sueños son”, es decir, toda la existencia humana no es más que un engaño, una apariencia, y en tales condiciones el hombre muchas veces no tiene libertad de opción frente a su destino, por lo que debe luchar hasta conseguirla.

Los personajes de la obra representan la condición humana, en su carácter simbólico: se encuentra la misma consistencia filosófica del hombre frente a situaciones inexplicables como a las soluciones religiosas. Los sentidos moral, jurídico y político también están presentes en toda la obra.

La vida es sueño tiene una doble trama: por un lado, cuenta la historia de Segismundo y, por otro, la de Rosaura, los personajes principales.

Segismundo trasciende los límites humanos y se convierte en un arquetipo. Encarna la lucha entre las desapacibles inclinaciones humanas y el imperativo moral. Representa la incertidumbre de la vida humana. Desconoce el motivo de su encierro y a sus progenitores, por lo que llega a creer que su único y gran delito, por el que lo privaron de la libertad, es el de haber nacido: “el delito mayor/del hombre es haber nacido”. Vive prisionero, es sometido a una prueba y nuevamente es encerrado. Luego el pueblo lo libera y finalmente se convierte en un hombre, con todo lo que ello implica.

Rosaura es un personaje, al igual que Segismundo, que busca su propia identidad. Tiene un carácter contradictorio: inocente y vengativa, emocional y racional. En un primer momento se presenta como la heroína agraviada por un hombre. Demuestra toda la energía necesaria para defender su honor, pero le falta humanidad. En la segunda parte se

descubre que está enamorada de Astolfo. Al principio de la obra vemos que llega a Polonia para reparar un error y allí Clotaldo descubre que es su hija. Clotaldo es el fiel criado del rey Basilio, incapaz de trascender las reglas y las leyes. Su incondicionalidad a Basilio lo llevó a tal punto de sacrificar a su hija dos veces (ambas fueron evitadas). A lo largo de la obra se debate su lealtad al rey y sus deberes como padre.

A pesar de esta doble trama (la de Rosaura y la de Segismundo) la unidad de la obra no se rompe, porque ambas historias son paralelas y ciertos personajes se hallan implicados en las dos tramas, como Clotaldo, Astolfo y Clarín. Además, las desdichas de Rosaura y Segismundo son semejantes.

La obra se estructura en tres jornadas, las cuales a su vez están formadas por diversas escenas:

- En la **primera jornada** se presentan los personajes y la situación que los rodea.
- En la **segunda jornada** asistimos al nudo de la obra, el conflicto central. Segismundo sale de la torre donde estuvo prisionero toda su vida, se comporta como un animal y finalmente retorna a su prisión.
- En la **tercera jornada** Segismundo es liberado por el pueblo y perdona a su padre, Basilio. Este es un personaje complejo. Tiene miedo de que su hijo maltratado lo castigue. Pero, además, es frío y calculador. Cuando conoce a su hijo, siente compasión por él y va a visitarlo en su torre. En ese momento cambia de actitud y acepta lo inevitable: la muerte que supone el encuentro cara a cara con Segismundo.

Los temas principales para trabajar la obra son la honra y el amor, cómo el autor se vale del recurso satírico para presentar algunos de los temas centrales. *La vida es sueño* tiene una temática filosófica: la libertad del hombre o la predestinación divina, dualidad que puede encontrarse a lo largo de la historia de la literatura universal.

SÍNTESIS ARGUMENTAL

El príncipe Segismundo, hijo del rey Basilio de Polonia, crece aislado en una torre del castillo. Su padre le niega la libertad y lo manda a encerrar para evitar un destino indeseable: según una profecía, su hijo se convertirá en un tirano y lo expulsará del trono. Esta predicción se basa en un sueño del rey y en un horóscopo, en el que aparece condenado por el nacimiento de su hijo, Segismundo.

Después de un tiempo, el rey duda de la veracidad de la profecía y decide someter a prueba a su hijo. Le da un narcótico y lo lleva al palacio. Al despertar, Segismundo se comporta como un ser inadaptado, ya que se da cuenta del mundo al cual le habían prohibido el acceso. Como es natural, reacciona de manera cruel, como un animal, ya que fue criado en tal condición, por lo que lo vuelven a encerrar. Para calmarlo, Clotaldo lo convence de que todo fue un sueño.

Pero el pueblo se entera de la existencia del heredero del trono, se enfrenta con el rey y libera a Segismundo. Basilio teme que su hijo quiera vengarse y decide huir, pero es capturado por su propio hijo que, finalmente, lo perdona. Así, vemos cómo triunfa la libertad frente al destino.

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA

Antes de leer

1. Observar las imágenes de los personajes de las páginas 8 y 9.
 - *¿Qué características físicas y de personalidad tendrán?* Tener en cuenta la vestimenta, los objetos que poseen y las expresiones.
2. En grupo, conversar. *¿Qué sentido o sentidos le darían al título de la obra?* Luego, hacer una puesta en común.

3. Leer la contratapa del libro. *¿A qué género teatral corresponde? ¿Es un drama o una comedia? ¿Qué recursos encontraremos de acuerdo con el género?*

Durante la lectura

Sugerimos secuenciar la lectura en tres etapas correspondientes a las tres jornadas.

Primera etapa: primera jornada (páginas 11 a 50).

Segunda etapa: segunda jornada (páginas 51 a 104).

Tercera etapa: tercera jornada (páginas 105 a 152).

Al finalizar la lectura de las jornadas se realizarán las actividades abajo sugeridas, en las que se analizará el nivel de la historia (hechos, personajes, tiempo y lugar), para que los alumnos construyan el significado global.

El análisis del nivel del discurso (procedimientos discursivos, recursos expresivos, metáforas...) será abordado después de leer la obra completa.

Leer la primera jornada (páginas 11 a 50)

4. Conversar. *¿Qué personaje abre la escena? ¿Cómo está vestida? ¿Dónde se encuentra?*

5. En grupos, elegir uno de los siguientes personajes y escribir un autorretrato que incluya aspectos relevantes de su historia personal.

Rosaura	Segismundo	Clotaldo	Basilio
---------	------------	----------	---------

6. *¿Qué personajes les resultaron más misteriosos en esta parte de la historia? Conversar sobre sus particularidades.*

7. *¿Por qué creen que Segismundo está prisionero? Señalar con una X la opción correcta.*

Cometió un delito.	Por el hecho de nacer.	Es hijo de un esclavo.
--------------------	------------------------	------------------------

8. Leer el parlamento de Segismundo en la página 15. *¿Qué es el libre albedrío?*

a. *¿De qué manera se presenta el tema del libre albedrío? Buscar un ejemplo.*

b. Según este fragmento, ¿es realmente el hombre constructor de su destino? ¿Cómo es la vida según Segismundo?

9. Completar las oraciones.

- Segismundo es hijo de
- El horóscopo pronosticó que Segismundo sería
- Basilio encerró a en una

10. ¿Qué hecho se produjo en el nacimiento de Segismundo para que su padre hiciera caso a los presagios? Justificar con un fragmento de la obra.

11. Basilio se debate entre tres pensamientos contrapuestos. Leer las páginas 41 y 42 y conversar en grupos.

12. El rey decide liberar a Segismundo. Imaginar un diálogo en el que el primero le explica por qué estuvo cautivo durante tanto tiempo. ¿Qué le respondería el hijo?

Leer la segunda jornada (páginas 51 a 104)

13. Colocar **V** (verdadero) o **F** (falso).

- Basilio le pide a Clotaldo que duerma a Segismundo.
- Clotaldo le avisa a Segismundo el plan de Basilio.
- Basilio siente remordimientos por lo que le hizo a su hijo.
- Segismundo sabe quién es su padre.

14. Marcar con una **X** la opción correcta.

Basilio le da la pócima a su hijo para que este crea que su prisión fue un sueño.
Basilio le da la pócima a su hijo para que no se cumpla el presagio.
Basilio le da la pócima a su hijo para matarlo.

15. De a dos, explicar el significado de los siguientes versos dichos por Clarín.

“porque clarín y criado
son dos cosas que se llevan
con el secreto muy mal...”

- *¿Cuál es el juego de palabras? ¿Qué es un “clarín”?*

16. Conversar. *¿Cuál es la reacción de Segismundo al conocer la verdad?*

17. Completar con los datos de cada personaje.

Clarín	
Estrella	
Astolfo	

18. Conversar. *¿Quién es en realidad Astrea? ¿A quién oculta su verdadera identidad?*

19. De a dos, explicar el juego de palabras que hay en estos versos.

“[Clarín]
Pues ya digo que seré
corneta, y que callaré,
que es instrumento ruin.”

20. Subrayar los sentimientos de Segismundo en esta parte de la obra.

odio - amor - venganza - resentimiento - crueldad - caridad - solidaridad

- Justificar con fragmentos de la obra.

21. *¿Por qué Segismundo vuelve a ser prisionero de su padre?* Elegir una opción y contar lo que ocurre desde el punto de vista de alguno de los siguientes personajes.

Segismundo	Clarín	Basilio	Clotaldo
------------	--------	---------	----------

Leer la tercera jornada (páginas 105 a 152)

22. Conversar. *¿Quiénes rescatan a Segismundo de la prisión? ¿Por qué lo hacen?*

23. Se descubren dos temas relacionados con Rosaura.

- Es hija de ...
- Busca vengarse de ...

24. *¿Qué objeto tiene Rosaura para demostrar que es de origen noble?*

una medalla	un cuchillo	una carta
-------------	-------------	-----------

25. Conversar. *¿Están de acuerdo con esta afirmación de Segismundo? ¿Por qué?*

“Mi padre, que está presente,
por excusarse a la saña
de mi condición, me hizo
un bruto, una fiera humana;
de suerte que, cuando yo
por mi nobleza gallarda,
por mi sangre generosa,
por mi condición bizarra,
hubiera nacido dócil
y humilde, sólo bastara
tal género de vivir,
tal linaje de crianza,
a hacer fieras mis costumbres;
¡qué buen modo de estorbarlas!”

26. Elegir entre estas opciones y escribir la resolución.

Cómo se resuelve el conflicto de Segismundo y su padre.

Cómo se resuelve el conflicto entre Rosaura y Astolfo.
--

Después de leer

27. A partir de lo leído, ¿cómo caracterizarían a Segismundo?

28. En cada cuadro, sintetizar el hecho central de cada jornada.

Primera jornada	Segunda jornada	Tercera jornada

29. Unir con flechas cada personaje con su característica principal.

Astolfo Personaje que decide casarse por conveniencia, no por amor.

Rosaura Servidor leal. Vive en contradicción entre la lealtad y el amor de padre.

Basilio Personaje valiente y decidido que desea recuperar su honor.

Clotaldo Decide alterar el destino por temor.

30. Identificar un hecho de la obra que ejemplifique sus temas más resaltantes.

La lealtad: ...

El honor: ...

La libertad: ...

31. En grupos, escribir una estrofa que defina qué es la libertad.

32. Conversar. *¿En cuántos ambientes se desarrolla la obra? ¿Qué personajes actúan en cada uno de ellos?*

33. *¿Qué personaje de los siguientes les pareció más interesante o divertido? Justificar con fragmentos de la obra.*

Clarín	Segismundo	Clotaldo
--------	------------	----------

34. Escribir una recomendación de la obra de teatro para que otros la lean.

Título:	Autor:
Breve referencia a los personajes y al argumento:	
Temas importantes que trata:	
La recomiendo porque:	

Temas transversales

- La libertad como un valor propio del ser humano.
- La lealtad.
- El lenguaje poético.
- La recuperación de la identidad y del honor.
- El perdón y la comprensión.

Guía redactada por Karina Sánchez, especialista en didáctica de la Lengua.