

GUÍA DE LECTURA

La vida es sueño

Calderón de la Barca

loqueleo

I. ANTES DE LA LECTURA

Para la comprensión y disfrute de este texto teatral, escrito y pensado para la representación en el siglo XVII, debemos guiar la lectura en varios aspectos. El estudio monográfico y las actividades incluidas en esta edición están pensadas para acompañar a nuestros alumnos en este proceso. Pero, además, el profesorado puede ayudar a los estudiantes a superar ciertos obstáculos iniciales:

- El obstáculo lingüístico:** el español antiguo, el verso, las figuras retóricas y referencias cultas propias del Barroco dificultan la comprensión del texto. Es conveniente tener en cuenta las **notas** que se incluyen en los pasajes más complejos.
- El obstáculo histórico y cultural:** el teatro comunica y refleja la vida del momento. Por ello es conveniente tratar brevemente los siguientes temas, esenciales en la obra que nos ocupa:
 - La jerarquía social del siglo XVII: monarquía y honor.
 - El lugar del teatro en la vida social: medio de control y válvula de escape.
 - La honra y la concepción de la mujer y la familia.

Para lograr estos objetivos de modo participativo, podemos plantear estas actividades:

ACTIVIDADES

1. Proponer que realicen un **esquema** con algunos de los **rasgos de estilo** del Barroco más habituales. Es conveniente que estos se acompañen de ejemplos, para poder ayudar a que los reconozcan después en el texto.
2. **Búsqueda de información en el libro de texto** sobre cómo se trataban en el teatro los siguientes temas: **monarquía, estructura social y honra**.
3. **Lectura en voz alta en clase**, para ayudarles a familiarizarse con el lenguaje. Se puede empezar con el comienzo de la obra y el complicado parlamento inicial de Rosaura, para después repartir los papeles y realizar una **lectura dramatizada**.
4. Por equipos o parejas, los alumnos pueden buscar **información sobre los corrales de comedias en Internet**. Los vídeos que pueden consultarse en línea y las imágenes servirán para que conozcan cómo se organizaban estos espacios.

II. ITINERARIOS DE LECTURA

Dependiendo de los intereses, madurez o capacidades de nuestros grupos, podemos abordar la lectura de *La vida es sueño* desde diferentes planos. Las actividades de esta edición nos permiten trabajar cada uno de ellos.

ITINERARIO SENTIMENTAL

Objetivo

Se trata del itinerario más accesible para nuestro alumnado, ya que parte de los personajes y de cómo interactúan. Nos centraremos en las relaciones principales de la obra, que son también las más cercanas para los adolescentes: las que se dan entre padres e hijos (Basilio-Segismundo, Clotaldo-Rosaura) y la de Segismundo y Rosaura.

Este itinerario está unido al segundo (itinerario social), ya que no se pueden explicar las uniones individuales sin tener en cuenta que lo personal está supeditado a lo general. Así pues, la evolución de todas esas relaciones se completa con una visión social determinada que también debemos tratar en este mismo itinerario.

Método

Se pueden leer en clase la escena en que Rosaura y Segismundo se conocen y el parlamento en el que este decide renunciar a su amor. También podemos incidir en cómo habla Segismundo de Rosaura cuando ella no está presente («Solo a una mujer/amaba;/que fue verdad/creo yo,/en que todo se/ acabó,/y esto solo no se/acaba»).

En los encuentros entre Segismundo y Basilio de la escena VI de la segunda jornada y la escena XIV de la tercera jornada aparece el enfrentamiento y la reconciliación, respectivamente.

Tras la lectura de algunas de estas escenas los alumnos pueden definir los sentimientos de cada uno de los personajes que intervienen, buscar sus motivaciones y la causa de sus enfrentamientos con los otros. Desde esta perspectiva es conveniente plantear, también, que el germen del teatro dramático es un conflicto y que sin este no habría acción dramática.

En la lectura individual se le pedirá al alumnado que tome notas y que reflexione sobre estas cuestiones. En la guía de actividades del alumno existen ciertas preguntas específicas para este itinerario: sobre la relación de Segismundo y Basilio (pregunta 36), y de Segismundo y Rosaura (19, 20 y 21). Para profundizar en esta última conviene tratar someramente el concepto del amor neoplatónico (29).

Lecturas relacionadas

La historia de la literatura nos ha dejado varios padres autoritarios que imponen una visión determinada a sus hijos. Así, podemos pedir a nuestros alumnos que lean fragmentos de *Historia de una escalera* (Antonio Buero Vallejo), *Pedro Páramo* (Juan Rulfo) o de *La casa de Bernarda Alba* (Federico García Lorca). Una visión más actual la encontraremos en *La tregua* (Mario Benedetti) o *Muerte de un viajante* (Arthur Miller).

La reclusión de Segismundo en la torre y su consiguiente fiereza pueden dar pie a un debate sobre la educación, el abandono y la responsabilidad que la sociedad tiene con los menores a través, también, de los clásicos de François Truffaut *El niño salvaje* y *Los cuatrocientos golpes*.

La renuncia al amor en pos de un bien mayor aparecen en la obra de Laura Esquivel *Como agua para chocolate*, en la historia de Eneas y Dido o en *Cyrano de Bergerac* (Edmond Rostand), de la que también se pueden seleccionar fragmentos o recurrir a alguna de sus adaptaciones cinematográficas. En *Tres sombreros de copa*, de Miguel Mihura, encontraremos otra perspectiva sobre la influencia de lo social en los deseos individuales.

ITINERARIO SOCIAL

Objetivo

A través de esta vía procuraremos que los alumnos comprendan que el teatro es un fenómeno social y cultural, en comunicación con una comunidad y que recoge sus tensiones y preocupaciones. Esta vertiente permite la crítica incluso en las obras más institucionales, ya que el pueblo necesita que en el escenario se represente, de alguna manera, su voz.

Método

Es necesario que los alumnos investiguen previamente sobre la estructura social y conceptos tales como la honra y el honor. Les podemos pedir que tomen notas sobre cómo se tratan estos temas a lo largo de la obra y que realicen las actividades de la guía del alumno en las que se tratan, así como aquellas relacionadas con Clarín, que puede resultar interesante para el alumnado por su sutil crítica hacia los poderosos.

El monólogo restaurativo de Segismundo es un ejemplo de una sociedad ordenada. La lectura en voz alta y el comentario sobre cuál es el destino de los personajes y la justicia poética que se cumple en cada uno puede servir como actividad en la que se recapitule todo lo aprendido.

Lecturas relacionadas

La imposición de una estructura social frente a los deseos individuales aparece en las obras recomendadas en el itinerario sentimental, pero destacamos aquellas en las que el enfrentamiento tiene que ver con la honra. Este es el caso de *Historia de una escalera* y *La casa de Bernarda Alba*.

Durante el siglo XVII la honra y el honor serán los temas por antonomasia de las comedias de capa y espada y de las tragedias de honor. Aunque son varias las obras de Calderón en las que este esquema funciona y todo encaja a la perfección, destacamos *El médico de su honra*, en la que el violento final puede interpretarse como una crítica a este modelo. *Castigo sin venganza*, de Lope de Vega, continúa en esa línea. Para profundizar en la dicotomía honra y honor y explorar otras voces son muy recomendables las *Novelas ejemplares* de Miguel de Cervantes, *La fuerza de la sangre* y *El celoso extremeño*; así como *El delincuente honrado*, de Jovellanos, y la crítica de Leopoldo Alas Clarín en *La Regenta* a los excesos del honor en las reflexiones que Víctor Quintanar realiza –precisamente– sobre las obras de Calderón.

ITINERARIO FILOSÓFICO

Objetivo

En *La vida es sueño* los espectadores y lectores, junto con Segismundo, intentan descifrar quiénes son, qué es la realidad y cuáles son los límites de su conocimiento. Estas preguntas filosóficas que recalcan en el hecho teatral son la tercera propuesta de aproximación al texto.

Método

Es conveniente que los alumnos se familiaricen con el mito de la caverna, el amor platónico o la duda metódica de Descartes y otros racionalistas. Si es posible, resultará muy enriquecedor plantear una actividad con el Departamento de Filosofía para que los alumnos hagan breves exposiciones sobre estas cuestiones o para que cuenten con textos de apoyo. Asimismo, se puede programar con los Departamentos de Latín y Griego y de Religión una actividad común que trate los conceptos de predestinación y libre albedrío. Tanto en la asignatura de Religión como en la de Valores Éticos se puede hablar brevemente de la figura del príncipe Siddharta Gautama (el Buda histórico) y –ya en nuestra asignatura– de su traslación en forma de literatura oral a la leyenda de Baarlam y Josafat, en la cual se inspira Calderón de la Barca para escribir *La vida es sueño*.

Después de esto, en una lectura de los monólogos de Segismundo, se puede especificar cuál es la actitud del protagonista sobre esos temas y relacionarla con una

postura filosófica determinada. Los alumnos pueden poner en común cuáles son sus ideas sobre los mismos temas y proponer un coloquio que parta de la reflexión.

Igualmente, en esta vía queremos insistir en cómo el teatro es un medio idóneo para representar posiciones enfrentadas (a veces en un mismo personaje), sin caer en maniqueísmos ni simplificaciones.

Lecturas relacionadas

La búsqueda y construcción de la identidad es una constante en la literatura que, además, coincide con una inquietud propia de los adolescentes. Obras como *Rebeldes* (Susan E. Hinton), *El guardián entre el centeno* (J. D. Salinger), *El palacio de la luna* (Paul Auster) o *El principito* (Antoine de Saint-Exupéry) reflejan, con reflexiones más o menos explícitas, ese camino. La leyenda de Baarlam y Josafat, a la que antes nos referíamos, puede tratarse en el libro de Hermann Hesse *Siddhartha*.

Sobre las preguntas filosóficas son recomendables obras que se desarrollan en un marco más cercano a nuestros estudiantes tales como *Deseo de ser punk* (Belén Gopegui) o *El mundo de Sofía* (Jostein Gaardner), en la que Calderón de la Barca aparece como un filósofo relevante de la época.

Además de en *The Matrix*, a la que se le dedica una actividad específica, estas cuestiones aparecen también tratadas en otras películas y series, como pueden ser *El show de Truman* (Peter Weir, 1998), *Origen* (Christopher Nolan, 2015), las series *Black Mirror* y *Fringe*; o en producciones españolas tales como *Abre los ojos* (Alejandro Amenábar, 1997) o *Éxtasis* (Mariano Barroso, 1995), en la que se tocan también los conflictos paterno filiales.

III. PROPUESTAS DE CREACIÓN

La lectura teatral en el aula nos ofrece, como sabemos, dos vías de creación:

- Creación textual: elaboración de nuevos textos a partir de un modelo.
- Creación escénica: trabajo de la dimensión espectacular (puesta en escena) del género teatral.

CREACIÓN TEXTUAL

ACTIVIDADES

1. Actualización y deconstrucción: cambio y adaptación del lenguaje, de la situación escénica (en un nuevo espacio y/o en un nuevo tiempo), del sentido de la acción (de modo que se varíe el desenlace de la propia escena y la unidad de la obra), etc.
2. Creación de textos de apoyo: descripciones, entrevistas, monólogos... tomando las voces de los distintos personajes.
3. Realización de breves textos sobre los temas principales de la obra en los que se presente una reflexión personal.

CREACIÓN ESCÉNICA

ACTIVIDADES

1. Lectura dramatizada de la obra (en parte o en su totalidad).
2. Interpretación de ciertas escenas seleccionadas.
3. Planificación de un espectáculo teatral: carteles, publicidad, vestuario... Tanto en esta actividad como en la anterior resulta imprescindible la cooperación de otros departamentos (Tecnología, Plástica...), para que la aproximación al teatro como espectáculo sea convincente, completa y multidisciplinar.

ACTIVIDADES DE CIERRE

Estas son algunas propuestas para terminar una vez concluida la lectura y realizadas las actividades de la guía del alumno que el profesor considere oportuno.

El extrañamiento: volver a ver con ojos nuevos

Tanto la filosofía como la literatura (sobre todo a partir del siglo xx) procurarán que salgamos de ciertos automatismos y que examinemos la realidad desde una perspectiva nueva.

Buscad información sobre este concepto y comparad con las dudas de Segismundo sobre si sueña o vive.

- ¿Crees que la duda tiene un valor positivo? ¿Cuál es? ¿Piensas que es necesaria para la vida o únicamente es válida en el arte?
- Compara el concepto de extrañamiento con el mito de la caverna. ¿Qué es lo que nos hace cambiar nuestra perspectiva en la obra de Calderón? ¿Crees que se puede producir un «despertar» similar en la vida cotidiana?
- Hay obras actuales basadas en crear una situación de extrañeza con lo que es cotidiano. *Good bye, Lenin*; *Sin noticias de Gurb* o *Los papalagi* son ejemplos de ello. Procura ver o leer un fragmento de estas e inspírate para crear tu propio proceso de «extrañamiento».
- Escoge un pretexto que lo justifique: un sueño, una droga, una cultura lejana, ser un extraterrestre...
- Observa tu realidad procurando alejarte y cuestionar todo aquello que se da por supuesto. Escribe un texto con tu descripción.
- Al igual que Segismundo, intenta llegar a una conclusión después de haber salido de los confines de tu mundo y haberlo observado con ojos nuevos. Escribe un texto en el que expongas tus interrogantes sin resolver, tus preguntas retóricas o las resoluciones alcanzadas.

IV. PROPUESTAS DE PROFUNDIZACIÓN

Se pueden plantear diversos **trabajos de investigación** relacionados, a su vez, con los itinerarios lectores antes indicados:

- El amor platónico y su influencia en la literatura. Relación con el amor cortés y con el «amor romántico» del siglo XXI.
- La sociedad y la mujer en el siglo XVII.
- Libre albedrío y predestinación: teorías, relación con la religión, la filosofía y la literatura.

Además, se puede favorecer el conocimiento de los temas del currículum de Lengua y Literatura española proponiendo **trabajos de relación y comparación** como estos:

- El Barroco: temas y preocupaciones. Historia, sociedad y cultura.
- El teatro del Siglo de Oro:
 - Principales temas y arquetipos.
 - Representaciones y sociedad.
 - Lope de Vega y Calderón de la Barca. Diferencias y semejanzas.
- El nacimiento del teatro nacional: diferencias y semejanzas entre el teatro isabelino, el teatro francés nacional y el barroco español.

También es interesante sugerir **trabajos de análisis audiovisual**, de modo que los alumnos profundicen en la vigencia de este clásico a partir de puestas en escena actuales. Para ello, se puede pedir que busquen material audiovisual (vídeos, tráileres, fotografías, dibujos...) sobre alguno de estos temas:

- Montajes de *La vida es sueño* dentro y fuera de España.
- Montajes de otros textos de Calderón.
- Pervivencia de los temas y motivos del teatro del siglo XVII.

V. TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

Piensa bien las preguntas y marca las respuestas correctas.

1. En la primera aparición de Segismundo, este se queja de estar en una prisión mientras es escuchado por Rosaura y Clarín. ¿Qué dice del motivo de su cautiverio?

- ☐ a Se lamenta de que su padre le haya encerrado por culpa de los presagios que decían que Segismundo sería el peor rey de Polonia.
- ☐ b Segismundo desconoce por qué está encerrado y se pregunta por qué sufre esta desgracia mientras otros son libres.
- ☐ c Ha sido encerrado por haberse rebelado contra la voluntad de su padre.

2. Segismundo detiene la agresividad inicial hacia Rosaura y Clarín cuando los descubre cerca de su prisión. ¿Por qué?

- ☐ a Clarín le convence de que no les ataque.
- ☐ b La visión de Rosaura le entenece y admira.
- ☐ c Segismundo recuerda las enseñanzas pacifistas de Clotaldo.

3. ¿Para qué cuenta Rosaura a Segismundo la fábula del pobre sabio que solo comía hierbas?

- ☐ a Para señalar que sus penas son pocas en comparación con las de Segismundo.
- ☐ b Para entretenerle mientras llegan los soldados.
- ☐ c Para recomendar a todos una vida retirada y lejos de la Corte.

4. ¿Por qué deduce Clotaldo que es el padre de Rosaura?

- ☐ a Clarín le entrega un retrato de Violante, la madre de Rosaura.
- ☐ b Por una marca en forma de estrella en su mejilla.
- ☐ c Por la espada que lleva ella.

5. ¿Qué relación tienen Astolfo y Estrella con el rey Basilio?

- ☐ a Son emisarios provenientes del reino de Moscovia.
- ☐ b Son sus hijos menores.
- ☐ c Son sus sobrinos.

6. ¿Qué lleva Astolfo en el pecho?

- ☐ a Un medallón que su madre le entregó.
- ☐ b Un retrato de Rosaura.
- ☐ c Un cordel con reliquias.

7. ¿Cómo supo Basilio cuál era el destino de Segismundo?

- ☐ a Se lo dijo un anciano sabio cuando Segismundo nació.
- ☐ b Por su estudio de los planetas y por los prodigios que sucedieron durante su nacimiento.
- ☐ c Por los sueños premonitorios de Clotaldo.

8. ¿Para qué decide Basilio sacar a Segismundo de su prisión y colocarle en el trono? Señala la opción que no es correcta:

- ☐ a Para probar que ha sido capaz de vencer las inclinaciones del destino.
- ☐ b Para recuperar la relación con su hijo.
- ☐ c Para permitir que los ciudadanos de Polonia tengan a su legítimo rey.

9. Rosaura le dice de forma indirecta a Clotaldo que a pesar de su disfraz es una mujer. ¿Qué otro secreto le confiesa?

- ☐ a Que en realidad no es su hija.
- ☐ b Que viene a vengarse de Astolfo, que ha manchado su honra.
- ☐ c Que Astolfo pretende traicionar al rey para llegar al trono.

10. ¿Por qué llevan a Segismundo drogado y adormilado al palacio?

- ☐ a Porque solo así pueden reducir su inmensa fuerza.
- ☐ b Para poder convencerle de que todo fue un sueño si no pasa la prueba.
- ☐ c Porque bajo los efectos de las drogas pueden interrogarle sin preocuparse por que les mienta.

11. Segismundo ataca a Clotaldo. ¿Cuál es el motivo? Señala la opción incorrecta.

- ☐ a Está furioso porque Clotaldo no ayuda a que Rosaura resuelva su deuda de honor.
- ☐ b Por privar al pueblo de su legítimo príncipe.
- ☐ c Por el trato inhumano que le ha dado en la prisión.

12. ¿Cuál es la reacción que Clarín tiene frente a Segismundo?

- ☐ a Intenta agradarle y conseguir su favor.
- ☐ b Aunque es respetuoso le deja bien claro que su lealtad está con Rosaura.
- ☐ c Se burla y enfrenta frontalmente a él.

13. Segismundo, movido por la cólera, tira por la ventana a un criado.

¿Qué había hecho este?

- ☐ a Le recuerda sus orígenes en la prisión.
- ☐ b Pide al rey Basilio que acuda a controlar a su hijo.
- ☐ c Reclama un trato más respetuoso para Astolfo e impide que Segismundo tome la mano de Estrella.

14. ¿Qué siente Segismundo al encontrar a Rosaura en el palacio?

- ☐ a Le parece que, a pesar del disfraz, ya la había visto antes.
- ☐ b Comienza a dudar si está soñando o no.
- ☐ c Siente rabia por todo el tiempo perdido en la prisión.

15. ¿De qué manera consigue Rosaura recuperar su retrato?

- ☐ a A través de Estrella, que se lo pide directamente a Astolfo.
- ☐ b Se lo quita a Astolfo en un descuido cuando se le cae a este de la manga.
- ☐ c Astolfo lo entrega voluntariamente a Rosaura.

16. ¿Por qué encierran a Clarín con Segismundo?

- ☐ a Por haber traicionado a sus señores.
- ☐ b Porque un oráculo indica que será él la persona que ayude a destruir el reino de Polonia.
- ☐ c Porque temen que cuente los secretos que ha visto.

17. Mientras duerme, Segismundo habla en sueños. ¿Qué es lo que no dice?

- ☐ a Amenaza de muerte a Clotaldo.
- ☐ b Habla de que se vengará de su padre.
- ☐ c Nombra a Rosaura varias veces.

18. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Segismundo cuando le dicen que su estancia en palacio no ha sido sino un sueño?

- ☐ a Decide reprimir la furia ante la precariedad de cualquier bien.
- ☐ b Decide aprovechar el momento, ya que ni siquiera quien se cree príncipe está seguro ante la miseria y el infortunio.
- ☐ c Se esfuerza aún más en la venganza contra su padre.

19. ¿Quiénes liberan a Segismundo?

- a** Unos soldados favorables a Astolfo.
- b** Unos soldados contrarios a Astolfo.
- c** El rey Basilio.

20. ¿Qué lleva al rey Basilio a enfrentarse directamente a su hijo?

- a** Los ruegos de Estrella.
- b** La muerte de Clarín.
- c** Los consejos de Astolfo.

Solucionario

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA

1 b; 2 b; 3 a; 4 c; 5 c; 6 b; 7 b; 8 b; 9 b; 10 b; 11 a; 12 a; 13 c; 14 a; 15 a; 16 c; 17 c;
18 a; 19 b; 20 b