

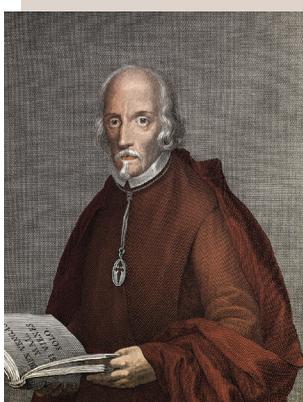
La lectura, una travesía sin límite

La vida es sueño

Pedro Calderón de la Barca
 Bogotá: Editorial Norma,
 Colección Cara y Cruz, 240 p. 2011.
 ISBN: 978-958-45-3417-0

El autor y la obra

Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid, España, el 17 de enero de 1600. Siguiendo los deseos de su padre, ingresó al Colegio Imperial de Madrid con la intención de tomar las órdenes religiosas, pero terminó estudiando leyes en la Universidad de Salamanca. Su verdadera vocación, sin embargo, se encontraba en la literatura. Para 1623 había recibido ya dos premios de poesía en los concursos organizados con motivo de la beatificación de San Isidro y había estrenado frente a la corte su primera comedia, *Amor, honor y poder*, comenzando una exitosa carrera como dramaturgo.

Además de escribir, sirvió también como soldado en Italia, Flandes y Cataluña, donde se distinguió por su coraje y bravura en la batalla, y en 1636 fue nombrado caballero de la Orden de Santiago por el rey Felipe IV de España, para quien compuso gran parte de su teatro cortesano. Tras una profunda crisis personal, marcada por la muerte de sus hermanos y el cierre temporal de los teatros en 1644, decidió finalmente tomar los hábitos religiosos, dedicándose a la escritura de autos sacramentales y a servir como capellán de la corte. Murió el 25 de mayo de 1681, dejando una amplia obra de más de ciento cincuenta comedias y otras piezas teatrales.

Su estilo, marcado por la profundidad filosófica, el cuidado a la estructura dramática y la belleza poética, perfeccionó las formas del teatro del Siglo de Oro, llevándolo a ser reconocido como el dramaturgo español más importante de sus tiempos.

La vida es sueño cuenta la historia del príncipe Segismundo, quien ha sido encerrado por su padre en una torre lejana, para evitar que se convierta en el terrible tirano que han anunciado los oráculos. El rey, sin embargo, desea probar la virtud de su hijo y lo lleva dormido hasta el palacio, como si se encontrara en medio de un sueño, para comprobar si los presagios son realmente ciertos. Considerada una de las obras cumbres del teatro en lengua castellana, esta pieza reflexiona con una gran sutileza acerca del destino y la fugacidad de la existencia.

Exploración y motivación

¿Cómo podemos reconocer las diferencias entre el sueño y la vigilia? ¿Cómo saber si no estamos soñando en este instante? Antes de comenzar a leer el texto, anime a sus estudiantes a que reflexionen acerca de estas inquietudes a partir de diversas actividades y proyectos en el salón de clase.

1. Invítelos primero a que vean todos juntos la película *El origen (Inception)*, del director inglés Christopher Nolan, en la que un grupo de personajes muy particulares vive una extraña aventura a través de los distintos niveles de un sueño. ¿Alguno de sus estudiantes la había visto antes? ¿Sabían que fue nominada a ocho Premios de la Academia?
2. Propóngales que discutan en grupo acerca del planteamiento de la película en relación con el sueño y la vigilia. ¿Cómo hacen los personajes para saber si están dormidos o despiertos? ¿Qué características particulares tienen los espacios soñados que se nos muestran a lo largo de la historia? ¿Cuál es el problema finalmente de no poder distinguir entre la realidad y los sueños?
3. ¿Recuerdan sus estudiantes algún sueño que hayan tenido que los haya impresionado mucho? Anímelos a que lleven por algunas semanas un diario en el que anoten al momento de despertarse los sueños que hayan tenido la noche anterior. ¿Qué tal si comparten algunos de estos sueños con sus compañeros? ¿Habría alguna similitud en la manera como sueñan las distintas personas?
4. Propóngales que investiguen en libros y en Internet acerca de los sueños y su interpretación. ¿Sabían que muchas culturas antiguas consideraban los sueños como formas de profecía? ¿Han oído hablar alguna vez de las teorías de Sigmund Freud y Carl Jung acerca de la interpretación de los sueños? ¿Cómo se relacionan los sueños, de acuerdo a estos dos famosos psicólogos, con la vida cotidiana de cada persona?
5. ¿Conocen sus estudiantes el cuento *La noche boca arriba* del escritor argentino Julio Cortázar? Invítelos a que lo lean y analicen cómo se confunden en este relato la vigilia y el sueño. ¿Qué pasaría si nuestros sueños continuaran como una única historia cada vez que nos quedamos dormidos? Anímelos a que reflexionen en grupo acerca de cómo la literatura ha abordado de diversas maneras la relación entre el sueño y la realidad.

6. A partir del trabajo que han realizado, invite finalmente a sus estudiantes a que escriban sus propios relatos en los que un personaje se pierda de repente en el mundo de los sueños. ¿Cómo podemos mostrar en un cuento la lógica particular de ese mundo? ¿Qué pistas tendría el personaje para sospechar que está dormido? ¿De qué manera podría despertar al final?

Lectura de... La vida es sueño

A medida que vayan leyendo, observe con sus estudiantes la manera particular en que están escritos los diálogos del texto. ¿Alguna vez habían leído una obra de teatro escrita en verso? ¿Sabían que por mucho tiempo la mayoría de las piezas teatrales fueron escritas así? Recuérdeles brevemente en qué consisten la rima y la métrica y anímelos a que analicen detenidamente el texto a partir de estos dos conceptos. ¿Cuántas sílabas tiene cada uno de los versos de la obra? ¿Qué tipo de rima se utiliza a lo largo del texto? ¿Qué otros rasgos particulares en el uso del lenguaje encuentran en *La vida es sueño*?

Antes de leer el Acto Tercero, invite a sus estudiantes a que especulen qué podría suceder al final con los distintos personajes de la historia. ¿Qué pensará Segismundo de su encierro después de su experiencia en la corte? ¿Conseguirá salir algún día de la torre? ¿Qué sucederá con Rosaura, Astolfo y Estrella? Invítelos a que terminen de leer el libro y comparen lo que sucede en el texto con sus propias especulaciones. ¿Alguno había pensado que Segismundo fuera a casarse con Estrella? ¿Qué opinan de la manera como condena al soldado rebelde a permanecer encerrado en la torre? ¿Por qué creen que lo hace?

Anímelos a que lean el estudio de Carolina Sanín incluido en la sección “cruz” del libro y discuta con ellos algunos de los puntos más importantes de su análisis. ¿Qué nos plantea este texto acerca del encuentro entre Rosaura y Segismundo? ¿Por qué sostiene la autora que el amor participa simultáneamente del sueño y la realidad? Invítelos a que retomen la lectura de *La vida es sueño*, teniendo en cuenta por ejemplo la reflexión que se plantea en el texto acerca de Clarín. ¿Cómo se relaciona este personaje con el pueblo y con la audiencia? ¿En qué sentido actúa como un puente entre lo privado y lo público?

Conversar y escribir sobre La vida es sueño

Analice con sus estudiantes cómo la obra de Calderón de la Barca plantea una profunda reflexión acerca del destino a partir de la historia de Basilio y Segismundo. ¿De qué manera se cumplen los distintos presagios que se anuncian a lo largo del texto? ¿Qué posición asumen los personajes frente a la realización de su propio destino?

1. Invítelos a que releen la Escena VI del Acto Primero y discutan acerca de la importancia que tienen los presagios y augurios en el planteamiento inicial de la obra. ¿Cómo consigue Basilio conocer el futuro de su hijo? ¿De qué manera comprueba que los terribles sueños proféticos de la reina son ciertos? ¿Qué sucesos sobrenaturales marcan el nacimiento de Segismundo?

2. Anímelos a que reflexionen acerca de cómo el ser humano ha buscado a lo largo de la historia distintas maneras de predecir el futuro. ¿Sabían por ejemplo que los antiguos griegos consultaban al oráculo de Delfos para conocer su destino? ¿Alguna vez han oído hablar de las profecías de Nostradamus? Invítelos a que consigan el horóscopo de alguna revista o periódico y analicen cómo este tipo de texto pretende relacionar nuestro futuro con la posición de los astros.
3. Propóngales a sus estudiantes que discutan entre todos acerca de la decisión que toma Basilio en la obra de encerrar a Segismundo, para evitar que se cumpla el terrible destino que le han anunciado los augurios. ¿Qué argumentos podrían utilizarse para justificar lo que hizo? ¿Es justo encerrar a alguien por lo que podría hacer en el futuro? ¿De qué otra manera hubiera podido el rey evitar el destino de su hijo?
4. Invítelos luego a que escriban un breve ensayo en el que analicen el planteamiento que hace la obra acerca de la imposibilidad del ser humano para escapar de su destino. ¿De qué manera las acciones de Basilio terminan por precipitar los terribles sucesos que temía en un comienzo? ¿Qué le pasa a Clarín en el Acto Tercero cuando trata de evitar su propia muerte? ¿Qué sucede al final cuando Segismundo decide perdonar a su padre?
5. ¿Sabían sus estudiantes que el tema del destino ha sido uno de los tópicos más importantes a lo largo de la historia del teatro? ¿Conocen por ejemplo la obra *Edipo Rey* de Sófocles? Anímelos a que lean este texto clásico del teatro griego y comparen la tragedia de Edipo y su padre con la historia de Basilio y cómo este pretende evitar que Segismundo se convierta en un tirano. ¿Cómo manejan las dos obras el tema del destino?

Observe con sus estudiantes cómo, aunque el centro dramático de *La vida es sueño* es la historia de Segismundo y su viaje a la corte, ésta se entrecruza con una segunda trama que gira alrededor del personaje de Rosaura. ¿Qué piensan sus estudiantes de esta historia de amor y venganza?

1. Propóngales que analicen inicialmente la manera como las dos historias se relacionan a lo largo del texto. ¿Qué papel juega Rosaura en la historia de Segismundo? ¿Qué influencia tiene él en la de ella? ¿Sabían que muchos críticos han considerado que la historia de Rosaura no pertenece realmente a la obra? ¿Qué opinión tienen al respecto?
2. Invítelos a que dibujen el esquema de la estructura de *La vida es sueño*, señalando en qué momentos se desarrollan alternativamente las historias de Rosaura y Segismundo, y la manera como se van entrecruzando a lo largo de la acción.
3. Anímelos a que lean luego el segundo apartado del texto de Carolina Sanín, incluido en la sección “cruz” del libro, donde se analiza la manera como Rosaura se relaciona con los demás personajes de la obra y la importancia de la espada y el retrato en el desarrollo de la trama. ¿Qué propone la autora acerca de la manera como Rosaura y Segismundo estarían tratando de recuperar su identidad?
4. ¿Habían notado sus estudiantes cómo el personaje Rosaura se presenta a lo largo de la obra asumiendo distintos papeles o disfraces? Invítelos a que

organicen entre todos una discusión al respecto. ¿Por qué se viste de hombre en un primer momento? ¿Qué sucede cuando Astolfo la descubre? ¿Por qué dice en el Acto Tercero que está actuando simultáneamente como hombre y como mujer?

5. Propóngales por último que escriban un breve relato en el que cuenten de nuevo las aventuras de Rosaura, sin incluir ninguna referencia a la historia de Segismundo. ¿Cómo podría esta valiente joven haberse vengado de Astolfo si no hubiera estado mezclada en la confrontación entre Basilio y su hijo? ¿Habría recibido ayuda de Clotaldo? ¿Qué podría haber pasado al final?

Invite a sus estudiantes a que retomen el trabajo que han realizado acerca del sueño y la vigilia, y analicen la manera como se desarrolla este tema en la obra de Calderón de la Barca. ¿Cuál es el planteamiento final de *La vida es sueño* acerca de la existencia humana?

1. ¿Sabían sus estudiantes que el monólogo de Segismundo al final del Acto Segundo es uno de los parlamentos más conocidos del teatro en lengua castellana? Anímelos a que organicen entre todos un concurso de declamación en el salón de clase en el que cada uno memorice y recite este hermoso texto. ¿Quién será el primero capaz de declamar el monólogo entero sin cometer ningún error?
2. Invítelos luego a que analicen detalladamente el planteamiento filosófico que desarrolla Segismundo en este diálogo. ¿Cómo asocia inicialmente la vida y el sueño? ¿Qué significado concreto tiene la historia del rey que muere de repente? ¿Cuál es la conclusión final del monólogo de Segismundo? ¿Qué estaría proponiendo en últimas este texto acerca de la existencia del ser humano?
3. Reflexione con sus estudiantes acerca de la transformación que sufre Segismundo a lo largo de la obra, hasta convertirse finalmente en un buen gobernante y perdonar a su padre por lo que le ha hecho. ¿Cómo se comporta inicialmente cuando descubre que está en el palacio? ¿Qué errores de juicio comete? ¿Por qué decide finalmente cambiar su comportamiento cuando los soldados lo sacan por segunda vez de la torre?
4. A partir de las reflexiones que han hecho sobre el tema, propóngales que vuelvan a leer el primer apartado del texto de Carolina Sanín y discutan entre todos acerca del análisis que plantea. ¿En qué sentido habla esta autora de una equivalencia entre la vida y el sueño? ¿Cómo se relacionan estos dos espacios con la experiencia misma de la representación teatral?
5. Invítelos a que elijan por grupos alguna de las equivalencias que se mencionan en la página 12 del texto de esta autora y preparen una exposición acerca de cómo se desarrollan estos temas en la obra de Calderón de la Barca. ¿Cómo se relacionan por ejemplo el hombre y el teatro a lo largo de *La vida es sueño*? ¿De qué manera es el perdón equivalente a un despertar en la obra?
6. Anime a sus estudiantes a que escriban un breve texto comparando el planteamiento de la obra de Calderón de la Barca con la propuesta acerca del sueño y la vigilia que se desarrolla en la película *El origen*, del director Christopher Nolan. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre ellas?

Construcción colectiva

Aunque podemos leer y analizar *La vida es sueño* como un texto escrito, la obra está pensada claramente para ser representada en un escenario teatral. ¿Se imaginan sus estudiantes cómo fueron las primeras presentaciones de *La vida es sueño* en el siglo XVII? ¿Qué tal si organizan su propia representación de la obra en el salón de clase?

1. Invítelos primero a que investiguen en libros y en Internet acerca del teatro español del Siglo de Oro. ¿En qué consistían las famosas comedias de “capa y espada”? ¿Alguna vez habían oído hablar de otros dramaturgos de la época como Lope de Vega y Tirso de Molina? ¿Sabían que los teatros populares del siglo XVII se conocían como “corrales de comedia”? ¿Cómo eran las representaciones teatrales en ese entonces?
2. Propóngales que analicen cómo en el texto mismo de *La vida es sueño* se brindan múltiples indicaciones acerca de la puesta en escena de la obra. ¿De qué manera indican los personajes en sus diálogos lo que están haciendo en cada momento de la historia? ¿Cómo describen los distintos espacios en los que se encuentran? ¿Qué nos dicen acerca de lo que les ha sucedido en el pasado?
3. Discuta con sus estudiantes acerca de cómo, a lo largo de la obra, los personajes organizan distintas representaciones que funcionan como pequeñas obras de teatro en medio del escenario. ¿De qué manera organiza Basilio el viaje de Segismundo a la corte para que este piense que es solo un sueño? ¿Qué papel interpreta Rosaura para poderse acercar a Astolfo en el Acto Segundo? ¿Cómo actúa Clarín cuando los soldados lo confunden con Segismundo?
4. Invítelos a que lean todos juntos el apartado “Sueño y aprendizaje”, incluido en la sección “cruz” del libro. ¿Qué función cumple la representación teatral en el proceso de aprendizaje de Segismundo? ¿Por qué son tan importantes los disfraces en su relación con Rosaura? ¿Qué podría aprender el público al ver esta obra?
5. A partir del trabajo que han realizado, propóngales a sus estudiantes que organicen en el salón de clase una pequeña representación teatral de *La vida es sueño*. Lo primero que deben hacer es organizarse en grupos y repartir los distintos actos o escenas de la obra, de manera que todos puedan participar. Invítelos luego a que escojan los personajes que cada uno va representar, preparen el vestuario y comiencen a memorizar el texto.
6. ¿Cómo cambia la manera como percibimos la obra al verla representada sobre un escenario? ¿Descubrieron sus estudiantes algún elemento nuevo de la trama al ver la actuación de sus compañeros? ¿Cuál de las distintas escenas que montaron fue la que más les gustó?

Vínculos con Internet

La acción de *La vida es sueño* se sitúa en el reino de Polonia, un espacio lejano y desconocido para la mayoría de los espectadores de la época. ¿Qué saben sus estudiantes acerca de este país europeo? ¿Conocen algo de su historia y su cultura? Invítelos a que investiguen en Internet al respecto. ¿Sabían que el reino de Polonia fue constituido originalmente en el año 1025 después de Cristo? ¿Alguna vez habían oído hablar de la importancia que tuvo este país durante la Segunda Guerra Mundial? Propóngales que preparen por grupos una breve presentación en computador acerca de la cultura y paisajes de Polonia, utilizando distintas imágenes tomadas de los sitios de Internet que hayan visitado.

¿Qué saben sus estudiantes acerca de la cultura del Siglo de Oro español? Invítelos a que visiten la siguiente página de Internet, donde encontrarán información detallada acerca del arte, la poesía, el teatro y la difusión de la cultura en España durante los siglos XVI y XVII, así como una extensa bibliografía al respecto.

<http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6658.htm>

Anímelos a que exploren los distintos vínculos que encontrarán en cada uno de los artículos, profundizando en los temas que más les interesen. ¿Qué saben de la vida del famoso poeta español Francisco de Quevedo? ¿Cómo era la relación entre las llamadas “cultura popular” y “cultura sabia” en la España del Siglo de Oro? ¿Habían visto antes algún cuadro del pintor Diego Velásquez?

Temas y lecturas relacionados

Invite a sus estudiantes a que lean la famosa obra de William Shakespeare *Sueño de una noche de verano*, que relata las aventuras de un grupo de personajes que se quedan dormidos en medio de un bosque habitado por las hadas. ¿Sabían que esta obra se escribió a finales del siglo XVI, algunos años antes del nacimiento de Calderón de la Barca? ¿Cómo consigue esta pieza representar el mundo fantástico al que llegan los personajes? ¿De qué manera juega con las convenciones del teatro en la escena en que los cómicos aficionados actúan en la boda del duque? ¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre esta obra y *La vida es sueño*?

Anime a sus estudiantes a que vean la película *Sueños*, del reconocido director japonés Akira Kurosawa, y reflexionen acerca de las extrañas imágenes que nos presenta esta cinta. ¿Sabían que cada uno de los fragmentos que conforman la película está basado en un sueño que Akira Kurosawa tuvo en algún momento de su vida? Invítelos a que discutan en grupo acerca de cuál fue el fragmento de la película que más le gustó a cada uno y por qué. ¿Qué opinan de las distintas historias que hablan de holocaustos nucleares? ¿Cómo juega la película con la pintura de Van Gogh en el fragmento de los cuervos?

Relación con otros saberes

Ciencias naturales

Observe con sus estudiantes cómo en las páginas 55 a 57 de la obra Clotaldo hace toda una reflexión acerca de las propiedades narcóticas de algunas plantas. ¿Qué saben sus estudiantes del beleño y la adormidera? ¿Sabían que esta última es conocida también como “planta del opio”? Propóngales que investiguen en libros y en Internet acerca de las plantas medicinales que se usaban en la época de Calderón de la Barca para combatir distintas enfermedades y dolencias. ¿Sabían que fue en esta época cuando aparecieron las primeras farmacias en Europa?

Ciencias sociales

Invite a sus estudiantes a que lean con atención la cronología de Pedro Calderón de la Barca incluida en la sección “cruz” del libro. ¿Qué sucesos importantes para la historia del mundo tuvieron lugar a lo largo de la vida de este autor español? Anímelos a que elijan alguno de los hechos o personajes que se mencionan en la columna de contexto histórico y preparen una corta exposición al respecto. ¿Qué naciones se enfrentaron en la llamada “Guerra de los treinta años”? ¿Qué saben sus estudiantes de pensadores como Descartes o Hobbes? ¿Cómo fue el proceso de independencia de los Países Bajos?

Valores y convivencia

¿Qué piensan sus estudiantes de la relación entre Rosaura y Clotaldo? ¿Se imaginan cómo se debió sentir Segismundo al enterarse de que su propio padre lo había mandado a encerrar en la torre? Invítelos a que reflexionen a partir de la obra acerca de lo importante que es que los padres traten de estar siempre al lado de sus hijos. ¿Qué opinan de la manera como Clotaldo dejó abandonada a Rosaura y a su esposa? ¿Cómo consiguen los personajes al final dejar atrás sus diferencias y perdonarse por todo lo que les ha sucedido?

*¿Tan semejante es la copia
al original, que hay duda
en saber si es ella propia?
Pues si es así, y ha de verse
desvanecida entre sombras
la grandeza y el poder,
la majestad y la pompa,
sepamos aprovechar
este rato que nos toca,
pues sólo se goza en ella
lo que entre sueños se goza.*

_____.

*Si digo quién soy, Clotaldo,
a quien mi vida le debe
este amparo y este honor,
conmigo ofenderse puede;
pues me dice que callando
honor y remedio espere.
Si no he de decir quién soy,
a Astolfo, y él llega a verme,
¿cómo he de disimular?
Pues aunque fingirlo intenten
la voz, la lengua y los ojos,
les dirá el alma que mienten.*

_____.

5. Señala en la casilla correspondiente si las afirmaciones son verdaderas o falsas de acuerdo a lo que has leído.

Rosaura llega a Polonia después de un terrible naufragio _____.

Los soldados confunden a Clarín con Segismundo _____.

La esposa de Basilio murió dando a luz a su hijo _____.

Segismundo decide casarse finalmente con Rosaura _____.

6. Ordena los siguientes sucesos del libro, anotando los números de 1 a 5 en las líneas correspondientes.

Rosaura le muestra su espada a Clotaldo ____

Estrella le pide a Astolfo el retrato de su amada ____

Clarín recibe un disparo al tratar de esconderse ____

Segismundo arroja a uno de sus criados por la ventana ____

Basilio se postra de rodillas frente a su hijo ____

Lectura inferencial

1. Explica en tus propias palabras por qué dice Carolina Sanín en su texto acerca de *La vida es sueño* que “la obra presenta un proceso formativo a través del cual el protagonista pasa por descubrimientos, se percata de su condición y se informa sobre los demás”.
