

Investigación teatral

La tensión entre lo transitorio y lo trascendental en La Vida Es Sueño*

Héctor Noguera
Director y actor. Profesor
Escuela Teatro U.C.

Erto Pantoja
Director y actor

CONCEPCION DE LA EXISTENCIA HUMANA EN SUS OBRAS

Calderón establece en sus obras una interrelación entre la vida humana y la divina, en la que una se explica con la otra y ambas son parte de una totalidad, de un sistema en que la presencia de Dios y el Hombre juegan los roles fundamentales. Creador y Criatura, esta última a imagen y semejanza del primero, pero puesta en la dicotomía de la elección del bien o el mal, entre el deber ser y la provocación de las circunstancias de este mundo. Estas

deben ser experimentadas por el hombre en su camino hacia el encuentro con su Creador o hacia su separación definitiva.

En sus obras queda establecido que el paso del hombre por este mundo es trascendental, a pesar de ser una "ilusión, una sombra, una ficción". Este paso, en que el ser humano está sólo premunido de Potencias y Sentidos, es

---

*Reproducimos fragmentos seleccionados de la investigación en torno a la obra de Calderón realizada por Héctor Noguera y Erto Pantoja en vistas a su adaptación y montaje de *La vida es sueño*.

único e irreplicable. Todos sus actos se proyectan hacia una existencia que se atribuye ser la definitiva, pero que depende de ésta, transitoria y sólo sombra de la verdadera. Esta tensión entre lo transitorio y lo definitivo, constituye la vida del hombre.

El verdadero despertar de Segismundo es el darse cuenta que quizás es soñando y que puede "despertar" en una instancia muy diferente.

Estar alerta y despierto en el sueño de esta vida es la difícil tarea del hombre en este mundo, en que "el mayor bien es pequeño" y en el que incluso se sueña que se sueña.

La relación del Hombre con su creador pasa por esta experiencia precaria, dicotómica y conflictiva. La historia del Rey Basilio y su hijo Segismundo refleja esta relación, aun cuando ambos se sitúan en el plano de lo humano. Es Segismundo quien debe experimentar las circunstancias, adentrarse en el conflicto de vivir y luego enfrentar las consecuencias. Es en el conflicto donde aprende, es la lucha consigo mismo, con los demás y con el cielo por lo que le hace pertenecer a este mundo por tanto al otro, lo que le da sentido a la vida.

En el Autosacramental **La vida es sueño**, Calderón ubica la existencia humana como el propósito de la Creación, fin primero y último. En **La comedia famosa**, la vida es una ilusión y en **El gran teatro del mundo** la vida humana es un tránsito.

Consideramos que el problema de la Creación y la existencia está presente en estas tres importantes obras de Calderón como su tema fundamental. En ellas, por distintos caminos busca el sentido para la vida humana, y a la vez la relativiza como tránsito, ilusión y sueño.

LA PRESENCIA DE ROSAURA

Rosaura representa la fuerza del Amor que irrumpe en el espacio que controla Basilio el que, a su vez, representa el Poder y la Sabiduría (personajes del Autosacramental). Rosaura es la fuerza del Amor que entra a escena y potencia el nacimiento de Segismundo; pero su llegada también involucra a Basilio. Este, que hasta ahora había reaccionado como Poder, con la irrupción del Amor le despierta la Sabiduría y decide poner a prueba el presagio por el cual tiene encerrado a su hijo. Entra el Amor a las tierras de Polonia, la fuerza de la vida, y completa a los otros personajes, los integra.

El nuevo orden que provoca Rosaura apunta a la consideración del Amor, junto al Poder y la Sabiduría, como factor activo que pone en conflicto a los otros factores que completan la tríada. En esta nueva configuración, el Amor introduce una categoría que tiende a equilibrar los otros dos factores, produciendo un nuevo orden más justo y natural, pero no por eso menos conflictivo.

La tríada Poder, Sabiduría y Amor del **Auto** representa a Dios, a lo Divino, al Autor de **El gran teatro del mundo**. Esta misma tríada es la que conforma el personaje de Basilio en la **Comedia**. A diferencia de **El gran teatro** y del **Auto**, en **La Comedia**, Basilio (el Autor) saca a Segismundo de la preexistencia de la cárcel y lo pone a prueba en el teatro del mundo; pero aquí, este autor se involucra en la representación, como hombre es derrotado y en su rol es desplazado por Segismundo, quien como rey, a diferencia de Basilio, humaniza el Poder, la Sabiduría y el Amor.

Segismundo toma conciencia de ser humano con la llegada de Rosaura.

ra; antes sólo tiene conciencia de pertenecer a los seres vivos, y por eso, en su soliloquio, se compara sólo con éstos. Al no tener conciencia de ser humano, la Ley Católica, en la que ha sido instruido por Clotaldo (mandato del rey), no tiene sentido para Segismundo. El ha sido informado de que todo hombre nace en el pecado original; esto le hace pensar: "el delito mayor del hombre es haber nacido", pero también le lleva a la pregunta: "¿no nacieron los demás? Pues si los demás nacieron ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás?". Aquí no concuerdan para él la Ley y la Naturaleza. Lo que Segismundo no sabe es que él, además de un ser vivo, es un ser humano, lo que implica estar sujeto a las cadenas y a la cárcel del pensamiento. Es a este lugar al que llegan Rosaura y Clarín, es a la tierra secreta y misteriosa del pensamiento, de la pre-existencia. Segismundo toma conciencia de su humanidad al mirar a los ojos por primera vez a otro ser humano: Rosaura. A partir de este punto, empieza la historia de Segismundo como ser humano, trasponiendo la primitiva condición de ser vivo. Clotaldo es sólo el guardián de esta prisión y el transmisor de una ley que sólo podrá tener sentido en el ejercicio humano con otros seres igualmente humanos.

Rosaura accede a las tierras de Polonia en el momento preciso en que los mundos de Segismundo y de Basilio están en una situación límite, cada uno de ellos dentro de su propia particularidad.

Basilio se siente poseedor de la Verdad, se mueve en el mundo de los absolutos. Segismundo se mueve en el mundo de las preguntas. Basilio funciona en un plano de conceptos abstractos sobre la vida humana; su conocimiento proviniendo de las grandes abstracciones como las matemáticas y la

astronomía es el que utiliza para organizar su propia vida y la de su reino, de manera abstracta y conceptual. Contrariamente a esto Segismundo no tiene nada resuelto y su conducta se determina en base a la constatación permanente de su existencia en relación a lo que le está sucediendo.

Rosaura invade y perturba los espacios que transgrede, impone su desorden, su caos, en los lugares y seres a los cuales tiene acceso. El desequilibrio de su condición interfiere en el mundo al cual llega. Bajo esta perspectiva es posible entender la acción de Basilio, en cuanto a que se decide a exponer el problema de su hijo ante la corte como un problema de Estado y ética, en un tiempo coincidente con la aparición de Rosaura en Polonia. Rosaura provoca directa o indirectamente los acontecimientos de la obra. Rosaura, en comparación con Estrella, es diferente. Estrella es esencialmente la mujer, y Rosaura aparece como un ser transexuado en ámbitos distintos.

El universo de Segismundo es perturbado por la aparición de este ser, perturbación que desata en él cambios fundamentales que influyen en su comportamiento posterior. Segismundo en la Corte, sin haber pasado por la experiencia de Rosaura, hubiese tenido un comportamiento menos autónomo: porque es ella la que le proporciona la clave de la identidad al compartir el mismo tránsito de Segismundo, y convertirse así en la clave de realidad que le permite unificar y relativizar todas sus existencias.

LOS CUATRO ELEMENTOS

En el **Autosacramental** primero aparecen los Cuatro Elementos, luego las Facultades: el Entendimiento y el Albedrío, quedando todos a disposición

Erto Pantoja, Laura Pizarro. Foto: Jaime Villaseca.

del Hombre.

El Hombre (Segismundo) está siempre acompañado de la materia (los Cuatro Elementos) y el Autor (Basilio) de los conceptos (Poder, Sabiduría y Amor)

Los Elementos en el **Autosacramental** son los vasallos de **La Comedia**, a cuyos gritos de desesperación por la muerte del Soldado-Entendimiento acuden Basilio en **La Comedia** y Poder, Sabiduría y Amor en el **Auto**. Los elementos-vasallos se descontrolan

sin el Entendimiento, rompen su orden, su equilibrio.

Desde el nacimiento del Hombre en la tierra existen dos fuerzas: las del Bien y las del Mal, las de la Luz y las de la Oscuridad, la Gracia y el Príncipe de las tinieblas. En el **Auto**, estas fuerzas que estaban en "interior enemistad" ahora van a estar en una "enemistad peor"; ahora ambos tienen un objeto de lucha, que es ganarse al Hombre, al heredero de la tierra.

En el **Auto**, la Sombra tendrá los

rasgos de la Culpa, y por intermedio de ésta, sometería al Hombre adjudicándole el calvario del pecado. Así la Luz tendrá los rasgos de la Gracia y por intermedio de esta cualidad se liberará de su cárcel.

El equilibrio se desprende al final de **La Comedia**, se presenta en forma precaria: Segismundo asume su rol de monarca, ordena los amores, dispensa premios y castigos, perdones y labores, pero fundamentalmente se hace cargo de lo relativo a su situación de monarca, e intentará ser justo porque en cualquier momento puede volver a la torre. Es decir que la precariedad del orden establecido corresponde tan sólo a la precariedad de la vida humana, en donde todo es mutable y perecedero. Si bien Segismundo como rey ordena su patria en base a los matrimonios, condenas y perdones, este orden está determinado por la relatividad de la materia de sus ejecutantes, de los involucrados en este orden, y está caminando a evolucionar hacia donde la voluntad o involuntad de estos seres se inclinan. En una palabra, Segismundo se transforma en un nuevo Autor que, al igual que el de **El gran teatro del mundo**, reparte los roles.

La representación de la vida humana es echada a andar nuevamente con una clara conciencia que este mundo es sólo representación ("Sueña el rey que es rey, y vive/ con este engaño mandando..."). Sólo que este Autor está involucrado en la relatividad de los hombres; el poder del cual él está revestido es un poder terreno y por tanto está expuesto a las vicisitudes humanas. En este caso, Segismundo es un Autor humano que sufre en carne propia lo que sufre el hombre, sus incertidumbres, sus pecados, sus condenas y como tal, también sufrirá su fin. Segismundo no es el Padre, es el Hijo que baja.

LOS ESPACIOS EN LA OBRA

Se presentan tres espacios o tres dimensiones en la obra, dentro de las cuales se ubican los personajes. La unidimensionalidad de la cárcel de Segismundo, la prisión, la restricción del conocimiento. La bidimensionalidad del espacio de la Corte, en cuanto se tiene conocimiento de la existencia de la dimensionalidad (Segismundo) pero, a su vez, se tiene limitación con respecto al conocimiento de la tri o polidimensionalidad que es el nivel de acceso al conocimiento integral. Basilio posee sólo la bidimensionalidad, ya que no es posible que relacione su propia dimensión con la dimensión de los astros y la de Segismundo a un mismo tiempo, y su visión de la realidad, por tanto, va a estar condicionada por este nivel de acceso. Segismundo, cuando accede a la bidimensionalidad de la Corte y regresa a su primera dimensión, las sobrepasa y logra una apertura que le permite pensar en la posibilidad de la existencia de otras dimensiones más allá incluso del alcance de su conocimiento actual, planteamiento al cual no tienen acceso los demás personajes. Así, el acceso al Poder se plantea como un medio de conocimiento, siendo el conocimiento lo prohibido. La prohibición del Poder se transforma en una negación de la facultad de conocer, o de la facultad a la opción de conocer. Aquí comienza la Rebeldía de Segismundo.

El juego de los espacios se plantea entre Basilio, Segismundo y Rosaura, siendo esta última la que atraviesa todas las dimensiones y espacios sin arraigarse en ninguno, hasta el final en que vuelve a ser mujer. El resto de los personajes se mantienen en una de las dimensiones, con excepción de Clarín, quien involuntariamente va de

una a otra, siendo el único que finalmente alcanza la dimensión de la muerte.

En la comedia terminan ordenándose los personajes y sus relaciones, o sea, termina ordenándose el Mundo al igual que en el **Auto** los Cuatro Elementos.

LA LIBERTAD DE SEGISMUNDO

Segismundo no tiene opción al Libre Albedrío en la medida que está bajo el control de Basilio. Segismundo sólo se libera de su destino en el último momento de la obra, en el que distribuye castigos y premios a los habitantes de su reino, incluyendo a su padre. Esta última escena no estaba escrita en los astros, sino que la escribe Segismundo, el Hombre, en un acto de propia determinación. El gana su opción al Libre Albedrío en este acto, después de haber razonado y conjugado una serie de elementos experienciales del último tiempo, tanto de su etapa de prisión como de palacio; elementos que se le han escapado a Basilio, elementos ajenos al destino, elementos con Libre Albedrío, elementos puramente humanos; dentro de los cuales el que cobra mayor significación es sin duda el triple encuentro entre Segismundo y Rosaura, en la prisión como hombre, en el palacio como dama, en la batalla como un compuesto determinado por sus propias y particulares pasiones. Esta visión tan concreta de la relatividad de las cosas y de, a la vez, tan estrecha relación de todos los mundos de este mundo, llevan finalmente a Segismundo a actuar con una visión más globalizadora y con un criterio más experiencial que le permite ponerse en duda en todo momento y no responder a verdades absolutas que niegan las diversas realidades. Le permite reflexionar sobre cada

nuevo acto, y resolver cada nuevo paso suyo en la vida como una situación de la cual dependerán muchas otras que lo volverán a involucrar a él también. Se convierte en un sujeto que no tiene pre-conceptos por los cuales actuar, sino que tiene que elaborar permanentemente su propia conducta, que tiene que autodeterminarse.

"Y así, quien vencer aguarda a su fortuna, ha de ser con cordura y con templanza, no antes de venir el daño se reserva ni se guarda quien le previene; que aunque puede humilde (cosa es clara) reservarse dél, no es sino después que se halla en la ocasión, porque aquesta no hay camino de estorbarla".

Con la llegada de Rosaura se abre una comunicación entre los dos antes aislados espacios de la obra: la Corte y la prisión. Hasta antes de la impetuosa llegada de Rosaura, cada uno de estos espacios funcionaba autónomamente, cada uno se refería a sí mismo. Desde ahora, en cambio, se conocen, se consideran, se relacionan y se condicionan los unos a los otros. Vale decir, Basilio se decide a mirar a su hijo y a darlo a conocer a su pueblo; Segismundo conoce su reino, obtiene un padre, y el pueblo, un príncipe.

Segismundo se mueve en dos planos al interior de la obra: el plano de la reflexión y el plano de la representación. Este último término lo empleamos en el sentido que se le da en **El gran teatro del mundo**, es decir, aquella instancia en que los hombres juegan un rol que se les ha atribuido y del que deben dar cuenta.

El espacio de la representación es aquél en el que se juegan las pasiones humanas, el de la reflexión es el de la conciencia. □