

El Siglo de Oro: Forja de la Literatura Moderna

Un viaje desde la innovación renacentista
hasta la genialidad barroca

Literatura española hasta el siglo XVIII · Centro de Lenguas Modernas

La Gran Paradoja: Esplendor en la Decadencia

Un Imperio en Crisis

Decadencia del imperio

Crisis económica y política

Contrarreforma y rigidez social

Una Cultura en Ebullición

Esplendor artístico sin precedentes

Una constelación de genios literarios

Nacimiento de la novela moderna y el teatro de masas

El Germen Renacentista: Boscán y Garcilaso

Antes de la explosión del Siglo de Oro, la poesía española experimentó una profunda transformación. Juan Boscán y Garcilaso de la Vega adaptaron las formas métricas del Renacimiento italiano, como el soneto y el verso endecasílabo, abriendo un nuevo universo de posibilidades expresivas para la lengua castellana.

“Una transformación literaria que preparó el terreno para los genios venideros.”

1554: La Primera Ruptura con la Realidad

La Vida de Lazarillo de Tormes y de sus Fortunas y Adversidades

Publicada de forma anónima, esta obra maestra funda la novela picaresca y rompe con todos los convencionalismos. Es la primera vez que un anti-héroe de origen humilde narra su propia historia de supervivencia.

Novela Fundacional

Introduce un realismo crudo y una crítica social sin precedentes.

El Anti-Héroe

Lázaro, un pícaro que usa su ingenio para sobrevivir en una sociedad corrupta.

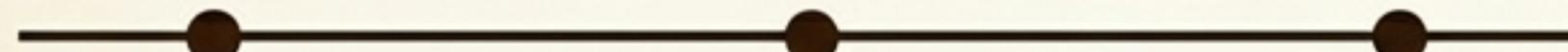
Crítica Social

Denuncia la hipocresía religiosa y la nobleza decadente a través de la ironía y un lenguaje coloquial.

El Titán: Miguel de Cervantes

El genio que creó la novela moderna.

Una vida extraordinaria: soldado en la batalla de Lepanto, cautivo cinco años en Argel, recaudador de impuestos y, finalmente, escritor inmortal.

Nacimiento:
1547

Publicación
Don Quijote
(Parte I): 1605

Muerte:
1616

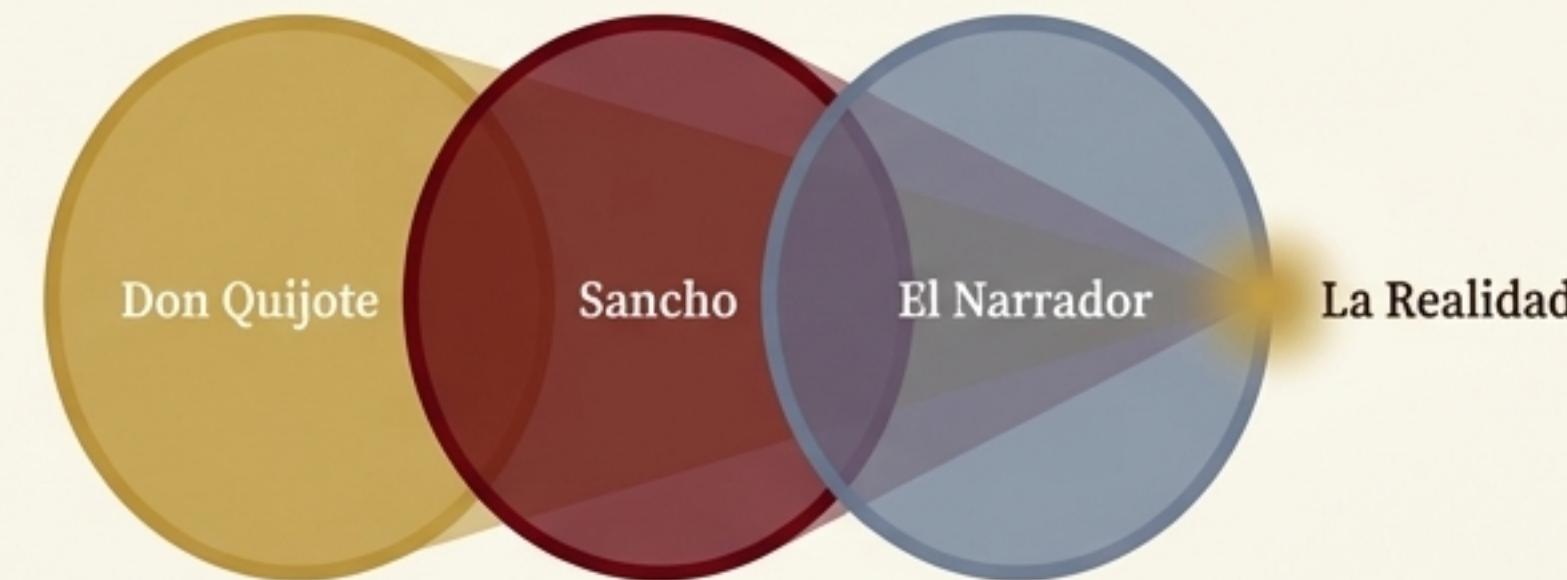

Don Quijote: La Invención de la Novela Moderna

Más que una historia de un hidalgo loco, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* es la obra que define las reglas de la narrativa moderna. Cervantes experimenta con la estructura y la voz del narrador de formas nunca antes vistas.

Perspectivismo

La realidad no es única. Cervantes presenta múltiples puntos de vista (los de Don Quijote, Sancho, el narrador) que obligan al lector a cuestionar la verdad.

Psicología Compleja

Por primera vez, los personajes evolucionan, dudan y tienen una profundidad psicológica que los hace parecer reales.

Metaficción

La novela reflexiona sobre sí misma. Los personajes discuten sobre el propio libro y la naturaleza de la ficción, rompiendo la 'cuarta pared'.

El Universo Cervantino más allá del Quijote

Las Novelas Ejemplares: 12 relatos magistrales

El genio de Cervantes no se limitó a su gran novela. En 1613 publicó una colección de 12 novelas cortas que revolucionaron la narrativa breve en España. En ellas, exploró una gran variedad de géneros y ambientes sociales, desde la picaresca de *Rinconete y Cortadillo* hasta el idealismo de *La gitanilla*.

Rinconete y
Cortadillo

La gitanilla

El celoso
extremeño

Bienvenidos al Barroco: Un Mundo de Contrastes

El siglo XVII es una época de contrastes extremos. Mientras el imperio español se desmorona, el arte y la literatura alcanzan su máximo esplendor. La estética barroca abraza la complejidad, la emoción intensa y el ingenio desbordante.

Crisis y absolutismo ♦ Complejidad y artificio ♦ Desengaño ♦ Esplendor

Las Dos Vías del Ingenio: Culteranismo vs. Conceptismo

G

Culteranismo (Luis de Góngora)

Objective:

La belleza formal y sensorial.

Recursos:

Lenguaje culto, metáforas complejas, alusiones mitológicas. Busca crear un mundo de belleza a través de la palabra.

Obra clave:

Las Soledades.

Q

Conceptismo (Francisco de Quevedo)

Objective:

La agudeza conceptual y la profundidad de la idea.

Recursos:

Juegos de palabras, antítesis, elipsis. Busca la máxima significación en el mínimo número de palabras.

Obra clave:

El Buscón.

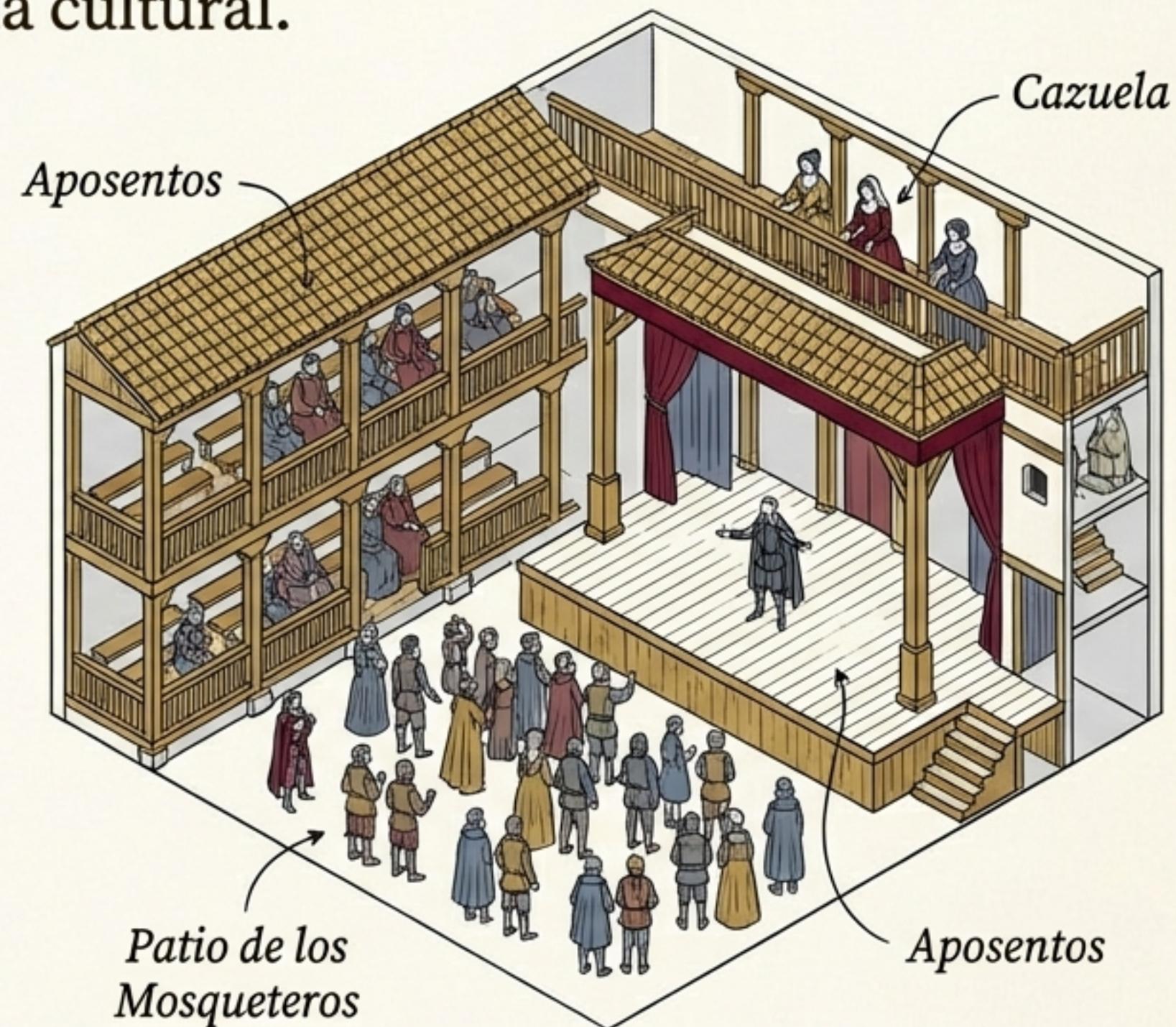
El Monstruo del Escenario: Lope de Vega

El nacimiento del teatro como industria cultural.

Conocido como el “Fénix de los Ingenios”, Lope de Vega creó la fórmula de la *comedia nueva* y la convirtió en un fenómeno de masas. Su increíble productividad (más de 1.500 obras atribuidas) llenó los más atribuidos) llenó los *corrales de comedias*, los primeros teatros permanentes de España.

- Mezcla de lo trágico y lo cómico.
- Acción sobre reflexión.
- Temas de honor, amor y justicia.

Obra destacada: *Fuenteovejuna*, el drama de un pueblo unido contra la tiranía.

Patio de los
Mosqueteros

Cazuela

Aposentos

Aposentos

La Cima Filosófica del Teatro: Calderón de la Barca

Pedro Calderón de la Barca representa la culminación del teatro barroco. Tomó la exitosa fórmula de Lope y la perfeccionó, añadiéndole una mayor complejidad estructural y una profunda carga filosófica. Su teatro explora las grandes preguntas sobre la realidad, el libre albedrío y el sentido de la vida.

Obra cumbre: *La vida es sueño*.

“¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son.”

Constelación de Obras Maestras

Lazarillo de Tormes
(Anónimo, 1554)

Fuenteovejuna
(Lope de Vega, c. 1614)

El Buscón
(Quevedo, 1626)

Don Quijote de la Mancha
(Cervantes, 1605/1615)

Las Soledades
(Góngora, c. 1613)

La vida es sueño
(Calderón de la Barca, 1635)

El Legado: ¿Qué nos dejó el Siglo de Oro?

La influencia del Siglo de Oro va más allá de sus obras maestras. Este período inventó y perfeccionó herramientas narrativas y géneros que siguen siendo fundamentales en la literatura universal.

La Novela Moderna

La introspección psicológica y la complejidad estructural nacen con Cervantes.

El Protagonista Anti-Héroe

La literatura baja de los palacios a la calle con el pícaro.

El Teatro Nacional

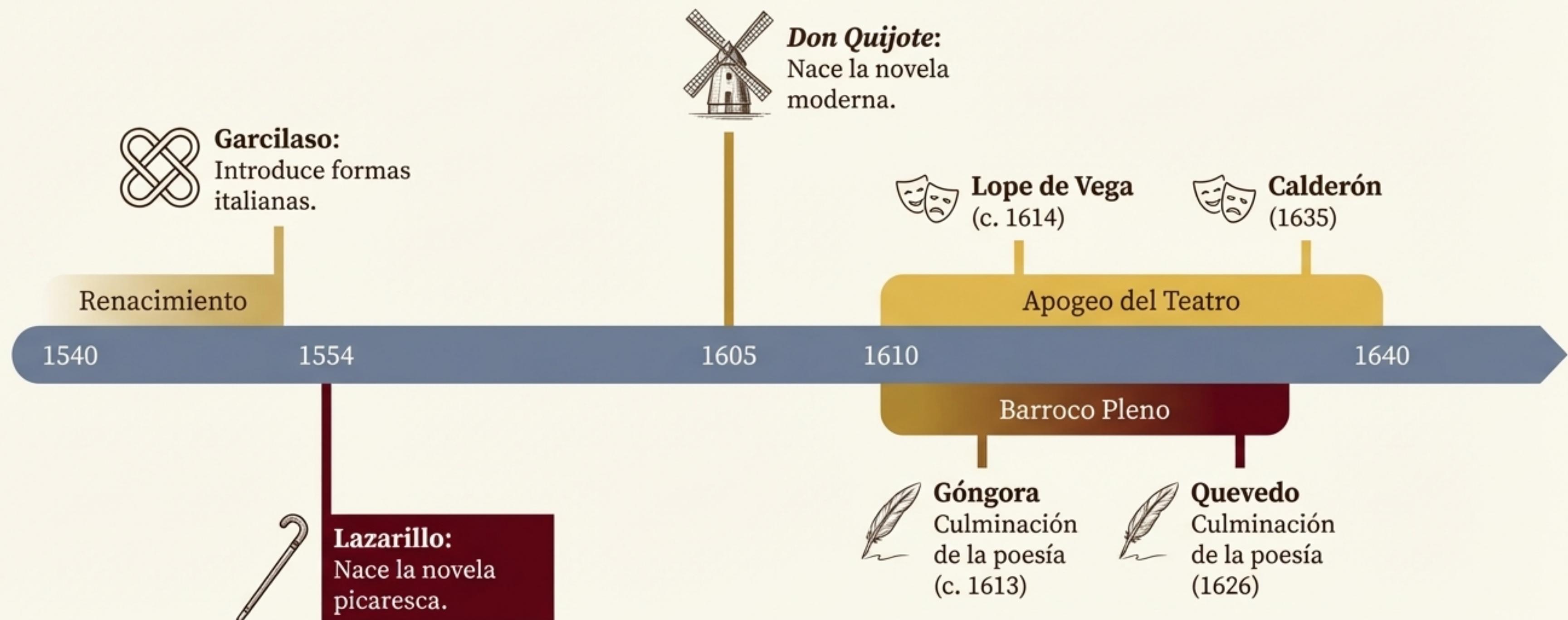
Se consolida un modelo de teatro popular que es a la vez entretenimiento y vehículo de ideas.

La Riqueza del Lenguaje

La audacia de Quevedo y Góngora demostró la infinita capacidad expresiva del español.

Mapa del Viaje: Una Cronología Visual del Genio

*El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho.*

— Miguel de Cervantes

Contenido basado en los materiales del curso ‘Literatura española hasta el siglo XVIII’.
Profesor Javier Benítez Láinez · Centro de Lenguas Modernas.