ANA SUÁREZ MIRAMÓN
Profesora Titular de Literatura Española (UNED)

SUB Hamburg
A/542440

LITERATURA, ARTE Y PENSAMIENTO
Textos del Siglo de Oro

Editorial universitaria
Ramón Areces

UNED

Índice

INTRODUCCIÓN .....

CAPÍTULO 1: IDEOLOGÍA Y ESTÉTICA EN EL RENACIMIENTO.. 13

1. Definición, contexto y características del Renacimiento 13
2. El neoplatonismo como pensamiento y estética 18
3. Precedentes humanistas y su actualidad en el Renacimiento: Dante, Petrarca y Boccaccio 26
   3.1. Alegoría, sentimiento y creación artística: Dante 27
   3.2. Actitud moderna ante los clásicos y la creación: Petrarca 28
   3.3. El precedente de la novela moderna: Boccaccio 31
4. La revalorización de los textos antiguos: ediciones y traducciones 34
   4.1. Pitagorismo y música de las esferas: *El Sueño de Escipión*..... 35

CAPÍTULO 2: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DEL HOMBRE... 41

1. En busca de la felicidad humana. El *Diálogo sobre la dignidad del hombre* 41
2. El modelo de hombre renacentista: *El cortesano*..... 51
3. Reivindicación de la mujer y participación en la cultura..... 58
4. El amor: estética y pensamiento. Los *Diálogos de amor* 72

CAPÍTULO 3: MODELOS ARTÍSTICOS 85

1. La Naturaleza, modelo para la creación artístico-literaria 85
2. El valor de la mitología y su interpretación humanista 91
3. La importancia de los jardines y el mito de la *Arcadia* 96
4. Alegoría, mito, jardín y amor en *El sueño de Polífilo* 110

CAPÍTULO 4: TEXTOS ANTIGUOS, TRADUCCIONES Y NUEVAS CREACIONES 123

1. La lírica, expresión del pensamiento y sentimiento renacentista 123
2. Naturaleza, sentimiento y mitología en Garcilaso 124
   2.1. Ejemplos de poesía petrarquista 141
3. Naturaleza y pensamiento en Fray Luis de León 142
4. Amor y mística en San Juan de la Cruz 151

CAPÍTULO 5: OTRAS FORMAS Y TEMAS POÉTICOS 163

1. Amor y muerte en la poesía tradicional (*Romancero* y *Cancionero*) 163
2. La sencillez lírica y el tema de la noche en Francisco de la Torre .. 167
3. Lenguaje pictórico y expresión artística en la poesía andaluza 169
4. La poesía andaluza como puente entre el Renacimiento y el Barroco 175

CAPÍTULO 6: PERSPECTIVISMO Y TEMAS DE LA PROSA 179

1. El carácter didáctico de los tratados y diálogos: *Menosprecio de corte y alabanza de aldea* (Fray Antonio de Guevara) 179
2. Perspectivismo y cultura lingüística: *Diálogo de la lengua*, de Juan de Valdés 180
   2.1. Naturaleza y valor simbólico del nombre: *De los nombres de Cristo* 183
3. Historiografía artística: pintura y jardines 188
4. Historiografía indiana: épica y Naturaleza 196

CAPÍTULO 7: LA FICCIÓN NARRATIVA. DIVERSIDAD 201

1. Relatos breves de influencia italiana: pasatiempo y recreo 201
2. El género picaresco: autobiografía, sátira y ralidad 203
   2.1. La tradición satírica de Menipo y Luciano: *El Crotalón* 208

3. Naturaleza y relato amoroso: el pastor protagonista 220
4. El amor en los ambientes exóticos moriscos 222

CAPÍTULO 8: EL BARROCO Y LA SUPERACIÓN DEL RENACIMIENTO 225

1. El barroco como arte de contrarios 225
   1.1. La importancia del arte: de Lope a Calderón 230
2. El Humanismo vitalista y el nuevo tipo humano: el *Discreto*..... 235
3. Imaginería y pensamiento en el Barroco: el *Desengaño*..... 244
4. Arte y artificio en la creación literaria: la importancia de la palabra... 256

CAPÍTULO 9: LA RENOVACIÓN POÉTICA DEL BARROCO 263

1. Del artificio a la poesía pura: Góngora 263
2. Tradición, lirismo y vitalismo en Lope de Vega 276
3. Inteligencia y desengaño en la poesía de Quevedo 284
4. Poesía y pintura: arte y pensamiento como superación del tiempo 296
   4.1. Elogios a pintores y a la técnica pictórica 297
   4.2. El poder inexorable del Tiempo sobre la Naturaleza 305

CAPÍTULO 10: MODALIDADES DE LA PROSA BARROCA 315

1. Cervantes y la creación de la novela moderna: *Don Quijote de la Mancha*. 315
2. Prosa de ficción: arte y narrativa. *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*..... 325
3. El mundo realista y costumbrista de los pícaros 329
4. Prosa moral y alegórica: de los *Sueños* de Quevedo al *Criticón* de Gracián..... 332
   4.1. Otras formas alegóricas de acercarse a la realidad 337

CAPÍTULO 11: EL TEATRO, GÉNERO Y ESPECTÁCULO FUNDAMENTAL DEL BARROCO 341

1. El teatro barroco: arte, literatura y espectáculo..... 341
2. De las primeras escenografías al teatro artístico de Calderón 347

3. El teatro como documento de época: fiestas y lugares famosos 350
4. Pintura y teatro. Temas y motivos coincidentes 356

CAPÍTULO 12: LA APORTACIÓN DE LOS DRAMATURGOS 373

1. La revolución dramática de Lope de Vega: la comedia nueva 373
2. La mitología y su expresión en el teatro 379
3. La inclusión de la lírica en las obras dramáticas y el amor 387
4. Las grandes creaciones de proyección universal: mitos e ideas 395
   4.1. El conflicto del hombre moderno: *La vida es sueño* de Calderón de la Barca 403
   4.2. Concepto de la vida como teatro: *El gran teatro del mundo,* de Calderón de la Barca 306

BIBLIOGRAFÍA 413

GLOSARIO 417