

Índice

Introducción	11
--------------------	----

Primera Parte
PRECEDENTES DE LA MODERNIDAD: HUMANISMO
Y ANTIGÜEDAD CLÁSICA

1. DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO DEL HUMANISMO	15
1.1. Paganismo y Cristianismo: primera síntesis cultural	18
1.1.2. Ediciones y traducciones de textos antiguos	19
2. Estética del pensamiento neoplatónico y ética del Cristianismo	21
2.1. La modernidad de la Escuela de Florencia	21
2.2. La aportación del Cristianismo a la consideración del hombre	31
2.3. <i>El Diálogo de la dignidad del hombre</i> , de Hernán Pérez de Oliva	33
3. Importancia e influencia de <i>El Sueño de Escipión</i> y <i>El Sueño de Polifilo</i>	41
3.1. <i>El Sueño de Escipión</i> : cosmología y Humanismo	42
3.2. <i>El sueño de Polifilo o síntesis</i> de mitos, jardines, alegorías y amor	47
4. Aportación de Dante, Petrarca y Boccaccio a la modernidad	58
4.1. La creación de Dante: sentimiento en la <i>Vida Nueva</i> y alegoría en la <i>Divina Comedia</i>	59
4.2. El sentimiento y el valor de la creación artística en Petrarca	62
4.3. Boccaccio: precedente de la novela moderna	67

Segunda Parte
EL RENACIMIENTO: MODERNIDAD EN LA VISIÓN
DEL HOMBRE Y DEL COSMOS

1. DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO DEL RENACIMIENTO	75
1.1. La importancia de la cultura y del individuo	76

1.2.	La primera “globalización” de la cultura: la imprenta	77
1.3.	Los descubrimientos geográficos y científicos, base de la modernidad	77
1.4.	Los cambios ideológicos en la nueva mentalidad	79
2.	EL NUEVO MODELO DE HOMBRE RENACENTISTA: <i>EL CORTESANO</i>	80
2.1.	La participación de la mujer en la cultura y su protagonismo social y literario	88
2.1.1.	Influencia del Humanismo en la educación de la mujer española	89
2.1.2.	La formación de la mujer según los tratados humanistas ...	92
2.1.3.	La entrada de la mujer en la Universidad y su proyección literaria y artística.....	95
2.1.4.	Oposición popular a la mujer culta y su expresión dramática	100
3.	EL AMOR, PRINCIPIO DE LA ESTÉTICA Y PENSAMIENTO RENACENTISTA.....	102
3.1.	León Hebreo y su doctrina estética en Los <i>Diálogos de amor</i> ...	105
3.2.	El valor de la Naturaleza como proyección humana y simbólica	113
3.2.1.	La Naturaleza como modelo artístico: la metáfora del <i>Deus pictor</i>	116
3.2.2.	La Naturaleza en libertad en el mito de la Arcadía. Sannazaro	119
3.2.3.	La Naturaleza como síntesis de arte y cultura en los jardines	129
3.3.	La mitología y su interpretación estética y sentimental	132
3.3.1.	La proliferación de tratados mitológicos y alegorías míticas	135
3.4.	Arte, mitología y amor en los jardines de Aranjuez	138
3.5.	Los jardines de El Escorial: realidad y descripción artística.....	140
3.6.	Entre la estética del jardín y la imaginería topiaria.....	146
4.	LOS DIFERENTES GÉNEROS LITERARIOS EN EL RENACIMIENTO	149
4.1.	La lírica como proyección del sentimiento personal.....	151
4.1.1.	El primer poeta moderno español: Garcilaso de la Vega	151
4.1.2.	Otros poetas bajo el influjo de Petrarca y Garcilaso	168
4.1.3.	Naturaleza espiritualizada y pensamiento en Fray Luis de León	170
4.1.4.	Amor y alegoría mística en la poesía de San Juan de la Cruz	179
4.1.5.	La poesía de Santa Teresa de Jesús	190
4.1.6.	Otros poetas: la influencia clásica y la importancia de la escuela andaluza	191

4.1.7. La poesía andaluza, puente entre Renacimiento y Barroco	195
4.1.7.1. Pedro Espinosa, ejemplo de poeta-pintor	197
4.1.8. Otra faceta de la creación renacentista: romances y canciones tradicionales	198
4.2. La capacidad de la prosa para expresar diversidad de temas ensayísticos	201
4.2.1. Defensa del espíritu horaciano: elogio de la vida del campo	202
4.2.2. La defensa de la lengua: Juan de Valdés	203
4.2.3. La preocupación por los nombres y su simbolismo	205
4.2.4. Importancia de la historiografía	207
4.2.4.1. La primera crítica moderna de arte: Fray José de Sigüenza	208
4.2.4.2. Historiografía indiana: diferentes formas de enfrentarse a la realidad	212
4.2.5. Autobiografía y mística: Santa Teresa de Jesús	214
4.2.6. Prosa de ficción. La narrativa: diversidad de temas	215
4.2.6.1. La primera novela picaresca: autobiografía y realismo	215
4.2.6.2. La expresión satírico-lucianesca: <i>El Crotalón</i> ..	218
4.2.6.3. La novela pastoril: espacio natural y tema amoroso	224
4.2.6.4. La novela morisca: idealización de los ambientes	226
4.2.6.5. Relatos breves de influencia italiana: pasatiempo y recreo	227
4.3. El teatro renacentista, precursor del gran teatro español	229
4.3.1. Juan del Encina (o Enzina) (1496-1529)	230
4.3.2. El mundo estilizado de Gil Vicente	232
4.3.3. Lope de Rueda, creador del teatro popular	234
4.3.3.1. El teatro cervantino	235

Tercera parte
EL BARROCO: LA PRIMERA
CRISIS DE LA MODERNIDAD

1. DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO DEL BARROCO	239
2. OPOSICIÓN DE CONTRARIOS: SENSUALISMO Y TRASCENDENCIA	240
3. DEL OPTIMISMO EQUILIBRADO AL INTIMISMO DESENGAÑADO	242
4. EL MODELO DE HOMBRE BARROCO: EL DISCRETO	244

5. CONTRASTE Y OPOSICIÓN DE CONTRARIOS, EXPRESIÓN DE LA COMPLEJIDAD VITAL	247
6. PINTURA Y POESÍA. INTERRELACIONES ARTÍSTICAS	248
6.1. Ejemplos de poesía y pintura	250
6.2. El poder del Tiempo sobre la Naturaleza	259
7. ENSEÑANZA MORAL Y DESENGAÑO DE LAS APARIENCIAS ..	270
8. LA PLENITUD DE LA EXPRESIÓN Y DEL INGENIO EN RESPUESTA AL DESENGAÑO	279
9. LOS GÉNEROS LITERARIOS EN EL BARROCO	285
9.1. La poesía de Góngora o la realidad transformada en arte	287
9.2. La poesía de Lope de Vega entre tradición, lirismo y vitalismo	302
9.3. La poesía de Quevedo o la inteligencia creativa	311
10. LA PROSA BARROCA Y SUS DIFERENTES MODALIDADES ..	322
10.1. Cervantes y la creación de la novela moderna	323
10.1.1. La plenitud de la novela bizantina en Cervantes	332
10.1.2. La novela picaresca entre costumbrismo, crítica y didactismo	336
10.1.3. Prosa moral y alegórica: Quevedo y Gracián	339
10.1.4. Otras perspectivas de la realidad expresadas bajo la forma alegórica	346
10.2. El teatro, género y espectáculo fundamental del barroco	349
10.2.1. Espacios de representación y escenografía	350
10.2.2. Evolución de la escenografía en los jardines	354
10.3. El teatro como documento de época: recuperación de fiestas y lugares	357
10.4. Relaciones entre pintura y teatro. Coincidencia de temas y motivos	362
10.4.1. La aportación de los dramaturgos	376
10.4.1.1. La creación de la comedia nueva: Lope de Vega	376
10.4.1.2. Presencia y tratamiento de los mitos clásicos ..	381
10.4.1.3. La función de la lírica en las obras dramáticas	389
10.4.1.4. La mujer y el amor, eje de la comedia	392
10.5. Las grandes creaciones de proyección universal	397
10.6. Aportación de Calderón al Humanismo europeo	416
 BIBLIOGRAFÍA	 427
 GLOSARIO DE TÉRMINOS LITERARIOS	 431
 GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉTRICOS	 443