

INTRODUCCIÓN.....	11
-------------------	----

Primera parte

NATURALEZA Y DICOTOMÍA EN LOS MODELOS DE REPRESENTACIÓN VISUAL

TEMA 1. EL ARTE FRENTE A LA EUROPA DE LAS RELIGIONES	17
--	----

1. Introducción.....	18
2. La Reforma protestante y el arte sagrado.....	18
3. El discurso de la Iglesia católica frente al arte religioso.....	35

TEMA 2. CARAVAGGIO, UN VALENT' HUOMO.....	47
---	----

TEMA 3. EL NATURALISMO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.....	91
---	----

1. Introducción.....	92
2. Los precursores del Siglo de Oro.....	92
3. El nuevo realismo de Ribera.....	98
4. Los genios de la pintura española frente al naturalismo.....	106
5. Portugal: exotismo oriental y devoción doméstica.....	119

TEMA 4. OTROS MODELOS EN LA PINTURA EUROPEA.....	129
--	-----

1. Introducción.....	130
2. El realismo óptico de Rembrandt.....	130

3. Vermeer y el interior holandés.....	144
4. Georges de la Tour.....	157

Segunda parte

REALIDAD Y DRAMA EN LA ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA

TEMA 5. ESCULTORES Y POLICROMADORES: UN ÚNICO ARTE	167
1. Escultores y pintores imagineros.....	168
2. “ <i>Lo vivo</i> ”	177
3. Nuevos modelos	184
4. Nuevos santos	187
TEMA 6. ESCUELAS Y ARTÍFICES.....	195
1. La Escuela Andaluza	196
1.1. Introducción.....	196
1.2. Granada	197
1.2.1. Pablo de Rojas (Alcalá la Real, 1549-Granada, 1611)..	197
1.2.2. Pedro de Mena (1628-1688).....	198
1.2.3. José de Mora (Baza, 1642-Granada, 1724)	201
1.3. Sevilla	203
1.3.1. Juan Martínez Montañés (Alcalá la Real, Jaén, 1568- Sevilla, 1694).....	203
1.3.2. Juan de Mesa (Córdoba, 1583-1627).....	206
1.3.3. Alonso Cano (Granada, 1601-1667).....	208
1.3.4. Pedro Roldán (Sevilla, 1624-1699)	210
1.3.5. Luisa Roldán (Sevilla, 1652-Madrid, c. 1704)	212
2. La escultura en Castilla	215
2.1. Valladolid.....	215
2.1.1. Francisco del Rincón (c 1567-Valladolid, 1608).....	216
2.1.2. Gregorio Fernández (Sarriá, 1576-Valladolid, 1636) ...	220
2.1.3. Bernardo del Rincón (1621-1660).....	225

2.2. Madrid	226
2.2.1. Manuel Pereira (Oporto, 1588-Madrid, 1683)	227

Tercera parte

GÉNEROS Y CAPTACIÓN DE LA REALIDAD

TEMA 7. EL PAISAJE.....	233
1. Actitudes ante el paisaje. Tópicos y “topoi”	234
2. La lección veneciana y el inicio del paisaje realista.....	238
3. El paisaje enunciado en el Siglo de Oro.....	243
4. La pintura del Norte y la maestría holandesa	251
TEMA 8. LA NATURALEZA MUERTA EN EL SIGLO XVII	265
1. Introducción.....	266
2. Caravaggio, un punto de partida.....	271
3. Mercados, despensas y cocinas	273
4. Toledo y Sevilla, los inicios del <i>bodegonismo</i> en España	281
5. Juan van der Hamen y el bodegón cortesano	293
6. <i>Natura solo magister</i>	299
7. Hermosas primaveras: ramos y arreglos florales.....	308
8. Otros “enclaves” para la naturaleza muerta: sentidos y alegorías ...	312
9. Metáforas fatídicas, las <i>vanitas</i>	317
TEMA 9. EL RETRATO.....	333
1. El retrato	334
1.1. Introducción.....	334
1.2. Retrato y escena de género	337
1.3. Individualidad y veracidad, psicología y carácter	341
1.4. Holanda y el retrato corporativo	347

1.5. Alteridades.....	356
1.6. El artista y su retrato.....	359
2. Retrato de la pintora barroca	368
2.1. Introducción.....	368
2.2. Algunas reflexiones generales sobre la mujer artista y la Historia del Arte	370
2.2.1. La mujer y la alegoría.....	370
2.2.2. La historiografía clásica: Vasari y las mujeres artistas .	371
2.2.3. Crítica de arte feminista y Nueva Historia	372
2.3. El autorretrato femenino.....	375
2.4. Mujeres artistas: desde el Renacimiento hasta el Barroco	386
2.4.1. De padres a hijas.....	386
2.4.2. Pintoras de Corte	388
2.4.3. Monjas pintoras	392
2.4.4. Las pintoras de bodegón.....	395
TEMA 10. LA REALIDAD Y SUS GÉNEROS EN LA PINTURA DEL SIGLO DE ORO. A MODO DE EPÍLOGO	403
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	419