

ÍNDICE

PRÓLOGO, DE JAVIER PORTÚS PÉREZ	9
PREFACIO	13
I. INTRODUCCIÓN. PINTURA Y LITERATURA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO DE ORO: LA FIEBRE PICTÓRICA	15
1. La pintura y la carrera de Lope de Vega	15
A) La pintura como metáfora	17
B) Imitación y engaño	20
2. La pintura en la sociedad del Siglo de Oro	22
A) Reputación de la pintura española del Siglo de Oro	22
B) Pintores y cuadros extranjeros en España	23
C) Pintura y buen gusto	25
D) La situación social de la pintura	33
3. Hitos en la carrera profesional de Lope	34
A) La carrera de Lope: tipos de financiación	35
B) Mecenazgo	35
C) Secretariados	36
D) Mercado literario	37
E) La carrera de Lope: etapas	38
F) Etapa juvenil (c. 1581-1587): romances y comedias	38
G) El proceso por libelos y el destierro en Valencia y Alba de Tormes (1587-1595)	42
H) Vuelta a Madrid y primeros años de Felipe III (1595-1604)	45
I) La <i>Jerusalén conquistada</i> (1605-1609) y el duque de Sessa	52
J) La pretensión de cronista, la Nueva Poesía y el poeta a lo divino (1609-1616)	59
K) La <i>Spongia</i> , las partes de comedias y la beatificación de san Isidro (1617-1620)	70
L) De nuevo la «pretensión antigua de coronista» (1620)	80
M) Junta de Reformación y neoestoicismo (1621-1624)	81
N) Hábito y doctorado (1625-1627)	83
O) El ciclo <i>de senectute</i> (1628-1635)	85

4. Lope y la pintura	87
A) Dibujante aficionado e hijo de pintores	87
B) Amigos pintores	88
C) Su colección de pintura	89
D) La pintura en la obra de Lope: <i>ut pictura poesis</i>	91
E) La pintura en la obra de Lope: la dignidad de la pintura	94
5. <i>Imitatio, Ut pictura poesis</i> , artes hermanas, écfrasis	99
A) <i>Imitatio</i>	99
B) <i>Ut pictura poesis</i>	100
C) Simónides y las artes hermanas	101
D) Écfrasis	103
6. Historia de la crítica	106
A) Los inicios: Tomillo y Pérez Pastor	106
B) Tercer centenario y posguerra	107
C) Los años 60	112
D) Vosters	114
E) De Armas	117
F) Portús Pérez	119
G) Escuela ecfrástica	122
H) Escuela escéptica	126
I) Otros estudios: emblemática, García Aguilar, Bass	130
II. LA DIGNIDAD DE LA PINTURA Y LA LUCHA CONTRA LA ALCABALA: LOPE DE VEGA Y EL GRECO	135
1. El problema de la alcabala	136
2. Lope de Vega y El Greco: poesía y pintura en el Toledo del siglo XVII	145
A) El poder de la pintura	145
B) El soneto de Lope	147
C) El cuadro de El Greco	153
D) Las justas poéticas toledanas de 1608	161
E) El Greco y la dignidad del pintor	165
F) El interés común de El Greco y Lope	169
III. EL PROBLEMA DEL MECENAZGO: LOPE DE VEGA Y APELES	175
1. Apeles y su leyenda	175
2. Apeles y Lope	179
3. Apeles y Alejandro: el artista y el mecenas	181
A) <i>La mayor hazaña de Alejandro Magno</i>	185
B) <i>Las grandezas de Alejandro</i>	191
C) Apeles, arquetipo de pintor	206
D) Mecenazgo	212
E) Apeles y Lisipo	221
F) Apeles y el escritor	223

	G) Referencias a Apeles y la carrera literaria de Lope	227
IV.	EL PODER DEL MERCADO: LOPE DE VEGA Y EL BODEGÓN	231
	1. La cultura material y el bodegón	232
	2. Los bodegones de Lope	234
	3. El bodegón pictórico	246
	A) Historia del género	246
	B) La popularidad del bodegón y sus motivos	249
	C) El bodegón moralizante	251
	D) Abundancia y ansiedad	253
	E) Engaño a los ojos e imitación del natural	258
	F) El bodegón invertido	263
	G) Bodegón y mercado	267
	H) El bodegón gongorino	270
	I) Lope y el bodegón	273
V.	LOS CULTOS: LOPE DE VEGA Y JUAN VAN DER HAMEN DE LEÓN	275
	1. Los Van der Hamen en el círculo de Lope de Vega	276
	2. Van der Hamen según Lope de Vega	278
	A) <i>La Circe</i>	278
	B) El <i>Laurel de Apolo</i>	280
	C) El soneto del <i>Laurel de Apolo</i>	281
	D) La Envidia	283
	3. La polémica en torno a la <i>imitatio</i>	284
	A) <i>Imitatio</i>	284
	B) <i>Electio</i> y <i>Correctio</i>	288
	C) Lope contra los cultos	289
VI.	LA ILUSIÓN Y SUS LÍMITES MORALES: LOPE DE VEGA, REMBRANDT Y LA CASTA SUSANA	295
	1. La casta Susana en la pintura del Siglo de Oro	296
	2. La casta Susana en la obra de Lope de Vega	298
	A) Las comedias	298
	B) La obra poética	300
	C) Susana en écfrasis	302
	D) El soneto «A la casta Susana»	307
	E) El retrato «a lo divino»	308
	F) El soneto de <i>La Filomena</i>	311
	G) El <i>voyeurismo</i> en las representaciones pictóricas de Susana	314
	H) <i>Voyeurismo</i> y sátira en el soneto de Lope	319
	I) ¿Un caso de écfrasis?	321
VII.	LOPE DE VEGA Y EL BOSCO: LAS RIMAS DE TOMÉ DE BURGUILLOS	323
	1. Recepción internacional e interpretaciones de la obra de El Bosco	324
	A) Vida y posición social	324

B) Simbolismo	325
C) El Bosco en el siglo XVI	327
D) Interpretaciones modernas	328
2. El Bosco en España	330
A) Fama y difusión	330
B) Medievalismo español y Felipe II	332
C) Guevara	335
D) Fray José de Sigüenza	337
E) La «polémica nacional» sobre El Bosco	341
3. El Bosco en la obra de Lope de Vega	347
A) <i>La Circe</i> y unos versos de El Bosco	348
B) <i>Égloga a Claudio</i>	351
4. El Bosco en las <i>Rimas de Tomé de Burguillos</i>	352
A) Poesía del desengaño	354
B) Burguillos como heterónimo de Lope	355
C) Merlín Cocayo y El Bosco	361
D) Disparate, ingenio y mecenazgo	367
E) El Bosco, metáfora de Tomé de Burguillos	373
CONCLUSIÓN. LA PINTURA COMO METÁFORA	375
OBRAS CITADAS	381
1. Bibliografía primaria	381
2. Bibliografía secundaria	390