

ÍNDICE

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

PRIMERA PARTE:

El pensamiento jurídico-filosófico y teológico de Calderón

1. LA MENTALIDAD DEL DRAMATURGO	21
2. DATOS BIOGRÁFICOS SIGNIFICATIVOS	40
2.1. Figura paterna: influencia en la vida y obra del dramaturgo	40
2.1.1. Auto sacramental <i>Los alimentos del hombre</i> : problemática padre-hijo	49
2.1.2. Tema de la justicia: el probabilismo	49
2.1.3. Concepto de la justicia en Ovidio: las cuatro edades	51
2.2. <i>La vida es sueño</i> y el mito de la sucesión	56
2.2.1. Las <i>figuras del poder</i>	58
2.2.2. Reflejos especulares: mito y drama	60
3. EL TEMA DEL PODER EN <i>LA VIDA ES SUEÑO</i>	64
3.1. <i>La vida es sueño</i> como crítica al poder	64
3.1.1. Naturaleza del poder en <i>La vida es sueño</i>	65
3.1.2. El lenguaje del poder: problema de la comunicación entre los seres humanos	66
3.1.3. Segismundo como <i>figura del poder</i>	69
3.2. Razón de Estado	70
3.2.1. <i>Amar después de la muerte</i> o <i>El Tuzaní de la Alpujarra</i> : un ejemplo de razón de Estado	71
3.2.2. Conclusión	75

SEGUNDA PARTE:
La vida es sueño y las Metamorfosis
Complejos mitológicos: de Ovidio a Calderón
Los mitos y sus transformaciones

4. FAETÓN	79
4.1. Dos mitos: los orígenes del mundo y Faetón	79
4.1.1. Cuestión de los orígenes del hombre: el linaje, el nacimiento, el parentesco, la trascendencia y el destino	79
4.1.2. La existencia como proceso: metamorfosis	80
4.2. Metamorfosis y metáfora	82
4.2.1. La metáfora: teoría interaccionista	84
4.2.2. Teoría de la metamorfosis: interaccionismo	85
4.2.3. Semántica de la metáfora y teoría de la identidad en la metamorfosis	86
4.3. Cosmogonía de Ovidio: transformación de Caos en Cosmos: dimensión lingüística en las <i>Metamorfosis</i> de Ovidio	89
4.4. <i>La vida es sueño</i>: vv. 1-10	91
4.4.1. Imagen de la caída del caballo: imagen del Caos	93
4.4.2. Papel que el elemento <i>naturaleza</i> desempeña en la obra de ambos autores	95
4.4.3. Cosmogonía de Ovidio: sistema metafórico de Calderón	98
4.4.4. Simbolismo del caballo en el Siglo de Oro	100
4.5. Mito de Faetón: similitudes entre Segismundo y Faetón	103
4.5.1. Libro II de las <i>Metamorfosis</i> : écfrasis del palacio del Sol	104
4.5.2. Función y significado del color en la poesía de Ovidio y en la <i>lírica</i> de Calderón de la Barca	105
4.5.3. Simbología del Sol en la obra de ambos autores	108
4.6. El mito de Dédalo e Ícaro	113
4.6.1. El conflicto generacional: muerte del hijo	113
4.6.1.1. Relación <i>hipertextual</i> : dobles parejas padre/hijo	114
4.6.1.2. Historia de Perdiz	115
4.6.2. Significado de la metamorfosis: carácter etiológico de la transformación	115

5. MITO DE APOLO Y DAFNE	117
5.1. Segismundo (Apolo) persigue a Rosaura (Dafne)	117
5.1.1. Introducción: tres escenas de un mismo cuadro	117
5.1.2. El amor: uno de los grandes temas calderonianos y ovidianos	118
5.2. Descripción del relato mítico de Apolo y Dafne	120
5.3. Primer cuadro: primer encuentro de Segismundo y Rosaura	124
5.3.1. Significado del término <i>admiratio</i> en el teatro de Calderón de la Barca: correlación entre ojos y oídos	128
5.3.2. Metáfora manierista: hidropesía	132
5.3.2.1. Imagen de los ojos hidrópicos en las <i>Metamorfosis</i>	134
5.3.2.2. Conclusión	135
5.4. Segundo cuadro: intentos de huida y de dominio a través del poder	135
5.4.1. Uso del término <i>delirio</i> en el teatro de Calderón	138
5.4.2. Reflejos del mismo en las <i>Metamorfosis</i> : Narciso	139
5.5. Tercer cuadro: metamorfosis y metáfora	140
6. PARLAMENTO DE ROSAURA: EUROPA, LEDA Y DÁNAE	142
6.1. Historia de Violante y Rosaura: raptó y violación de Europa, Leda, Dánae y el episodio mítico de Ío	142
6.1.1. Episodio mítico de Aracne: libro VI de las <i>Metamorfosis</i>	144
6.1.2. Las transformaciones: capacidad divina	146
6.1.3. Doble temática: castigo de los humanos a manos de los dioses debido a su soberbia. Engaño y fraude como obra de los dioses	147
6.1.4. Cambios de color como transformaciones...	147
6.1.4.1. Episodio de Acis y Galatea, Polifemo	149
6.1.4.2. Otros episodios míticos que atestiguan los cambios de color como transformaciones y expresión de sentimientos	149
6.2. Proceder poético de Calderón de la Barca	152
6.2.1. Cambios de color como <i>transformación</i> y expresión de sentimientos	152
6.2.2. Metáfora del arco iris: expresión de la técnica del bordado = proceder de la metamorfosis	154

6.2.3. Descripción de un amanecer en <i>La gran Cenobia</i> : la metáfora como metamorfosis poético-lingüística. Proceder de la transformación = proceder poético	155
6.2.4. La obra dentro de la obra: concepto de metateatro	158
6.3. Transformación y temporalidad	159
6.3.1. Soneto <i>todo vive sujeto a la mudanza</i> de Calderón de la Barca y discurso de Pitágoras (libro XV de las <i>Metamorfosis</i>)	160
6.3.2. La temporalidad como variabilidad en <i>Los alimentos del hombre, El príncipe constante y Eco y Narciso</i>	161
6.4. Pintura y poesía: retórica	163
6.4.1. Tópico horaciano: <i>ut pictura poesis</i>	164
6.4.1.1. <i>Arte de amar y La gran Cenobia</i>	166
6.4.1.2. <i>El pintor de su deshonra</i>	168
6.4.2. Los tropos en el discurso de ambos autores	170
6.5. Tema de la identidad: Rosaura y el episodio mítico de Ío	172
6.5.1. El tema del disfraz en la obra de ambos autores	175
6.5.1.1. El motivo del disfraz en las <i>Metamorfosis</i> : episodio de Pomona y Vertumno	176
6.5.1.2. Otros ejemplos dentro de las <i>Metamorfosis</i>	177
7. MITO DEL PROMETEO ENCADENADO = SEGISMUNDO EN LA TORRE	178
7.1. Introducción	178
7.2. Mito y género sacramental	181
7.3. Analogías entre Prometeo y Segismundo	185
7.3.1. Tipos de símbolos en la obra de Calderón	186
7.3.1.1. Lugar escénico	186
7.3.1.2. Doble discurso: <i>cielos</i> y Dios	187
7.3.2. Idea de destino en la obra de ambos autores: ecos estoicos	188
7.3.2.1. Episodio mítico de Tetis y Peleo	189
7.3.2.2. Episodio mítico de Céix y Alcíone	190
7.3.2.3. Apoteosis y catasterismo de Julio César	191

7.4. Cosmogonía de Ovidio: creación del hombre	192
7.4.1. El auto sacramental <i>La vida es sueño</i> : la creación del hombre	194
7.4.1.1. La creación: ecos de la cosmogonía de Ovidio	198
7.4.1.2. Cosmogonía y creación: ecos estoicos	198
7.4.2. Conclusión	202
7.5. Papel y carácter que los dioses de la gentilidad desempeñan en las <i>Metamorfosis</i>	203
7.5.1. Papel de los dioses de la gentilidad en la obra de Calderón y relaciones entre los dioses de la gentilidad y el Dios católico	205
7.5.1.1. Mito pagano y mito cristiano	207
7.5.1.1.1. <i>El diluvio</i> en las <i>Metamorfosis</i> y el auto sacramental <i>La vida es sueño</i>	208
7.5.1.1.2. Tema de la <i>pietas</i> en ambos autores	209
7.5.1.2. Conclusión	210
7.6. Monólogo de Segismundo: tema de la libertad	211
7.6.1. Procedimiento metafórico de Calderón	212
7.6.2. Conclusión	214
7.7. <i>La estatua de Prometeo</i>: metamorfosis de la estatua	215
7.7.1. Carácter de los dioses paganos	215
7.7.2. Síntesis de la trama	216
7.7.3. Sentido del término <i>figura</i>	216
7.8. Episodio mítico de Pigmalión	217
7.8.1. Relato de las <i>Propétides</i> : transformación en piedra	217
7.8.2. Expresión poética de la transformación de la estatua: parejas de antónimos	217
7.8.2.1. Relato mítico de Ifis y Anaxárete	218
7.8.2.2. La comedia mitológica: <i>La fiera, el rayo y la piedra</i>	219
7.8.3. Expresión poética del amor inalcanzable: imagen de la piedra y el agua	220
8. LA GIGANTOMAQUIA	223
8.1. Mito de la sucesión	223
8.2. Metáfora de Segismundo como Gigante	224
8.3. <i>La torre de Babilonia</i>: tema del poder y de la libertad	227

9. EL MINOTAURO	230
9.1. Diferentes tópicos del Barroco	230
9.2. La representación del laberinto en el teatro de Calderón	232
9.3. Segismundo y el Minotauro	236
9.4. Simbolismo de la cueva en la obra del dramaturgo	237
10. SIMBOLOGÍA DEL SOL EN AMBOS AUTORES	240
10.1. Introducción: símbolo y metáfora	240
10.1.1. Metáforas de ascenso y descenso en <i>La vida es sueño</i>	242
10.1.2. Simbología del Sol en <i>La cisma de Inglaterra</i>	244
10.2. Imagen del Sol: expresión de sentimientos	246
10.2.1. Amor no correspondido: imagen del girasol: metáfora a través de un símil elíptico	246
10.2.2. Amor estéril de Clítie por Apolo: metamorfosis en girasol	247
10.2.3. Metáforas de ascenso: rey y poder	248
10.3. Símbolo del Sol en las <i>Metamorfosis</i> de Ovidio	250
10.3.1. Símbolo del Sol como recurso expresivo en la narración	250
10.3.2. Símbolo del Sol en los relatos de amor: intensidad del amor y descripción del amado	251
10.3.3. Símbolos con el astro solar: poder y triunfo	252
10.3.4. Símbolo del Sol asociado a ideas de ascenso y de descenso	252
Conclusiones	254
Resumen en lengua alemana / Zusammenfassung in deutscher Sprache	263
Bibliografía	271