

TEMA 0 – EL ARTISTA Y EL PODER

1- INTRODUCCIÓN

- Conciencia en el siglo XV por parte del artista de que su papel social estaba cambiando: Rafael o Ghiberti.
- S. XVI: el artista tiene un prestigio social. El retrato lo testifica: *La Escuela de Atenas*
- Diferenciación entre los oficios mecánicos y las artes liberales: *De Architectura*: “el arquitecto debía ser letrado en el dibujo y traza, entendido en geometría y perspectiva y enseñado en aritmética, y que haya visto muchas historias y oído a filósofos” (Vitruvio).
- Los escultores y los pintores lo tuvieron más complicado para ser incluidos dentro de las artes liberales y sacarlos de las artes u oficios mecánicos.
- Vasari: *Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos* (1550).

2- APELES Y ALEJANDROS REDIVIVOS

- Poesía y pintura: artes liberales. Lope de Vega.
- Referencias evangélicas: San Lucas como pintor de la Virgen.
- Comparación del pintor con Apeles: Apeles retrataba a Alejandro Magno.
- Carlos V como nuevo Alejandro Magno: Tiziano como el nuevo Apeles.

Apeles retratando a Pancaspe
(comienzos del S.XVIII) – Sebastiano Ricci
Pancaspe: concubina de Alejandro Magno.

3- EL ARTISTA DE CORTE

- Artista de Corte: debe ser estudiado inmerso en los intereses y la cultura de un determinado gobernante. Como ejemplo nombramos a Arcimboldo y el Emperador Maximiliano II.
- La Florencia de Lorenzo el Magnífico: poder debido a la producción artística de artistas como Botticelli y su obra *Palas y el Centauro*: ¿Sabiduría y pasiones o el poder de Lorenzo el Magnífico como Gobernante?

Palas y el Centauro de Botticelli, 1482.

3.1- Los requisitos de acceso al privilegio

- Una formación: conocimiento de la antigüedad. Intelectuales.
- Palladio, Leonardo da Vinci.
- Ejemplo: *Templo de San Pietro in Montorio* de Bramante. Simbología.
- Nobleza y gobernantes: atraer a los mejores artistas.

Palacio del Viso del Marqués

La Gloria de la Monarquía Hispánica
Luca Giordano (El Escorial)

- ¿Cómo se atraían a los mejores artistas? Buena calidad de vida.

Casa de Andrea Mantegna en Mantua

Las Meninas de Velázquez

3.2- La Celebración del poder

- Tapices y el Palacio Real: formatos del poder.
- Tapices: narraciones históricas. Verdaderos tesoros

La Toma de Túnez Jan Cornelis y Panemaker 1548-1554

Tapiz realizado en la manufactura de los Gobelinos, representando la entrevista de Luis XIV con Felipe IV (1660)

- El Palacio: Versalles. Modelo de poder.

3.3- “Préstamos” y viajes. Bernini, de Roma a París.

- Bernini: llamado por Luis XIV para el proyecto del palacio real del Louvre.
- Llevó a cabo tres proyectos, quedándose con el tercero. Al final se llevó a cabo el proyecto de Perrault.
- Bernini y el papado: no dejó de ser retratado.

Retrato de Bernini 1680 Gaulli

4- EL ARTISTA BURGUÉS

- Burguesía urbana: poder económico. Arte como poder.

4.1- Al Servicio de comerciantes, élites y casas de religión

- Función del comerciante de pinturas: Holanda
- Comerciante de pinturas: marchante. Transformación del mercado del arte.
- Rembrandt: artista burgués. Retratos individuales y grupales.
- Murillo: Sevilla. Pintor de la vida cotidiana

- William Hogarth: escenas de interiores domésticos. Intención moralizante.
Influyó en la obra de Thomas Gainsborough.

Autorretrato. Rembrandt

Autorretrato. Murillo.

*El Emperador de las Indias
William Hogarth.*

*Robert Andrews y su esposa
Thomas Gainsborough.*

La vista. Jan Brueghel el Viejo