

TEMA 6 – ESTRATEGIAS DE IMAGEN DE LAS ÉLITES URBANAS

1- INTRODUCCIÓN

- Distribución del arte que se extendía a multitud de iniciativas de ciudadanos particulares durante la Edad Media.
- Analizar las políticas artísticas de grupos emergentes en relación al doble papel que pudieron jugar las obras de arte: como signos de clase independiente o como medios de ascenso social e integración en la nobleza.

2- LOS PATRICIADOS URBANOS DEL RENACIMIENTO

- Impulso que recibieron las estructuras políticas, el artesanado y el comercio en los siglos XV y XVI: concentración urbana de los recursos + acceso al conocimiento. Crecimiento de las ciudades en riqueza y poder.
- Tres núcleos de la renovación artística del Renacimiento: Flandes, el sur de Alemania e Italia.
- Cambios: supuso la generación de una clase urbana que participaba de parte de los privilegios: burgueses que recibían los calificativos de “ciudadanos honrados” u “hombres honestos”.
- Ejemplo: *La Virgen del Canciller Rolin*, de Van Eyck (1435): aparece el canciller Rolin (alto funcionario de la corte de origen plebeyo) frente a la Virgen. Proceso de ascenso social.

Virgen del Canciller Rolin
Jan Van Eyck, 1435.

- Por debajo de los comerciantes: pocos intervenían en la producción de imágenes.
- El tercer estado quedaba como receptores de los mensajes de control social que se articulaban a través de la cultural visual del humanismo.
- Importancia de los patriciados (grupo social que contribuyó al establecimiento de rutas comerciales sin posibilidad de ennoblecimiento): generación de contenidos, tipologías de representación y modelos de consumo de arte.
- Importancia del concepto de magnificencia: concreción visible de la valía, las virtudes, el honor, la autoridad y la posición social de una persona. El arte era un medio para alcanzar magnificencia.

- Aparición de palacios privados en Florencia y mayoría de ciudades europeas: mezcla de funcionalidad y recuperación del lenguaje clásico. Ejemplo: Giovanni Rucellai o los palacios de Alberti. Elementos que servían de símbolos de imagen social y como patrimonio de la comunidad.
- Protagonismo del patriciado en los retratos: puesta en escena con iconografía distintiva (simple). Ejemplo: en el norte de Alemania con la figura de Durero y un nuevo modo de representación.
- Pintura flamenca: interés por los paisajes, las naturalezas muertas y las escenas de género. Retrato: *El Cambista y su esposa de Massys* (1514): reflexión sobre la relación entre actividades económicas, los bienes mundanos y la devoción religiosa.

Palacio Rucellai
Alberti y Rosellino, 1446.

Santa Bárbara
Robert Campin, 1438

Vendedora de Frutas,
Pieter Aertsen, 1567

El Cambista y su mujer,
Quinten Massys, 1514.

- Importancia de las promociones colectivas: construcción de espacios públicos ligados a sus actividades económicas (lonjas o logias) así como construcción de edificios municipales (Amsterdam, Florencia o Augsburgo).
- Promociones de carácter religioso de gremios artesanos y comerciantes. Ejemplo: en Venecia las *Scuole* fueron uno de los motores fundamentales del

patrocinio artístico. Ejemplo: programa pictórico de la *Scuola de San Rocco*, de Tintoretto.

Moisés haciendo brotar el agua de la roca.
Tintoretto, Scuola de San Rocco, 1571.

3- FLANDES, FRANCIA E INGLATERRA. LOS NUEVOS MODELOS SOCIALES Y EL SISTEMA ARTÍSTICO DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

- Patriciados urbanos flamencos: apariencia exterior de la arquitectura austera. El coleccionismo de la pintura fue la principal actividad promotora que desarrolló la nobleza urbana holandesa.
- Una de las mejores colecciones era de de Jan Six, uno de los mejores clientes de Rembrandt, o la de Pieter Claesz van Riuiven, el principal protector de Vermeer (arquetipo de la representación ideal burgués holandés).
- Flamencos: escenografías domésticas, retratos familiares, temas religiosos y mitologías italianas (quejas moralistas). Peso de los temas del Antiguo Testamento, los paisajes, los temas de género, los retratos de grupo y los temas históricos (patriotismo cívico).
- Lo más destacado del patriciado: la glorificación del comercio.
- Los retratos colectivos: el género que mejor permite identificar a la burguesía flamenca y su relación con el arte (*Descendimiento de Cristo* de Rubens): un mapa social donde se define la situación de los retratados desde los valores del grupo en que se incluyen. La importancia de la milicia como referencia identitaria como símbolo de libertad y la riqueza de estas ciudades. Ejemplo: *Retrato de la compañía de Jan van Vlooswijck* (1642) de Nicolaes Eliasz.

Oficial y Chica Sonriendo, Vermeer, 1657

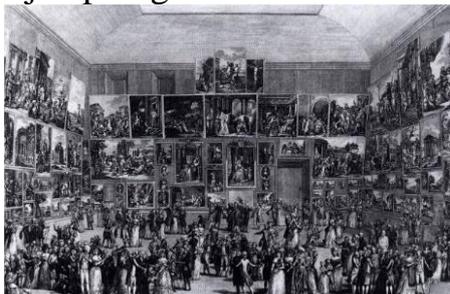

Nicolaes Eliasz. *Retrato de la compañía de Jan van Vlooswijck*. 1642.

- A partir de 1700: desarrollo en Francia e Inglaterra. Crecimiento económico que reforzó la posición de la burguesía y se formó una potente clase comercial, financiera.
- Caso británico: se quiso definir un modelo de imagen fundamentado en la educación y el refinamiento. Inglaterra como primera potencia comercial.
- Conocidas obras *Conversation Pieces*: pinturas basadas en la representación de situaciones de socialización educada para reafirmar los nuevos valores. Ejemplo: William Hogarth.
- William Hogarth: creó contramodelos moralizantes basados en la sátira. Ejemplo: *A Rake's progress*: un conjunto de ocho lienzos que cuentan las deventuras de Tom Rakewell, un joven burgués que dilapida su herencia comercial en una vistia a Londres.

- Francia: El arte como uno de los temas corrientes de opinión. El arte como asunto básico de socialización dentro de la “republica del gusto” que pretendía su ideal político de sociedad educada. Importancia de la prensa: crítica artística.
- Éxito de exposiciones en el Louvre en la segunda mitad del siglo XVIII. Ejemplo: grabados de Pietro Antonio Martini.

Exposición del Salón del Louvre. Pietro A. Martini, 1787.

4- LOS MEDIOS ARTÍSTICOS EN LA LEGITIMACIÓN DEL ASCENSO SOCIAL DE LAS ÉLITES URBANAS

- El uso de las obras de arte en la Edad Moderna como parte del proceso de ascenso y legitimación social.
- Diferencias sociales: no eran únicamente económicas sino también jurídicas (pertenencia a un estamento).
- ¿Quería el patriciado urbano la creación de una imagen diferenciada como grupo delimitado y ajeno tanto a la élite nobiliaria como al inmenso tercer estado? Se piensa que sí.
- Construcción de imágenes de grupo que afirmen valores específicamente burgueses y opuestos a la nobleza: como ejemplo, el análisis de la denominada "nobleza de toga" francesa, conformado por funcionarios de la administración que pasaron a desarrollar comportamientos propios de la nobleza. El arte tuvo un papel decisivo (mecenas). ¿Es esta imagen togada opuesta a la de la nobleza? No, ya que ellos eran también nobleza, aunque con matices.
- Togados: residencial nobiliario que combinaba las residencias campestres (Châteaux) con los palacios urbanos (hôtels) de París. Todo centrado en la ciudad. Importancia del tratado "Manera de construir para todas las personas" (1623) donde se proponían distintos modelos de vivienda. En este tratado se incidía en la disposición de espacios de representación social.
- Togados: proceso de asimilación con la nobleza.

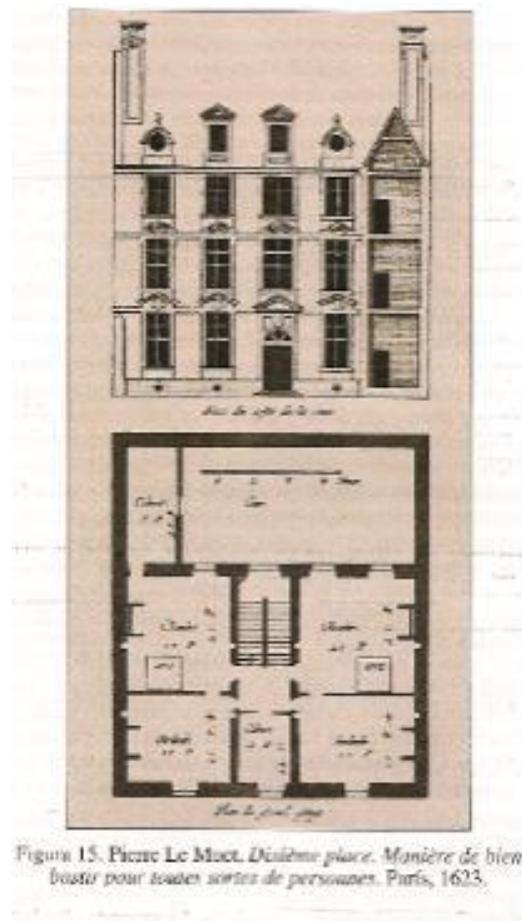

Figura 15. Pierre Le Muet. *Dixième place. Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes. Paris, 1623.*