

PRESENTACIÓN	13
INTRODUCCIÓN: EL ARTISTA Y EL PODER. <i>Alicia Cámara Muñoz</i>	17
1. Introducción.....	17
2. Apeles y Alejandro redivivos	21
3. El artista de corte	24
3.1. Los requisitos de acceso al privilegio.....	26
3.2. La celebración del poder	32
3.3. “Préstamos” y viajes. Bernini, de Roma a París.....	34
4. El artista burgués	36
4.1. Al servicio de comerciantes, elites y casas de religión	36

Primera parte

CENTROS DE PODER

CAPÍTULO 1. LAS CORTES ITALIANAS DEL SIGLO XV. <i>Alicia Cámara Muñoz</i>	47
1. Introducción.....	47
2. Un universo propio de significados	50
2.1. La residencia. Nueva arquitectura para nuevos usos	50
2.2. Los cortesanos	53
2.3. Las armas y las letras.....	56
2.4. La historia. Antigüedad clásica y mitología	57
3. Las grandes cortes	58
3.1. Nápoles, la creación de un modelo.....	59

3.2. Florencia, construyendo mitos históricos	62
3.3. Urbino y el retrato	64
3.4. Milán y Ferrara. Obras públicas y transformaciones urbanas .	66
3.5. Mantua, la mujer en la corte	70
3.6. Venecia ¿un caso aparte?	73
CAPÍTULO 2. LA ROMA PAPAL Y SUS ESTRATEGIAS VISUA- LES. <i>Diana Carrió-Invernizzi</i>	77
1. El doble cuerpo de los papas y los problemas de su autoridad	77
2. La transformación urbana de Roma y la reutilización de las ruinas clásicas	84
3. El Vaticano, el gran proyecto artístico papal	89
CAPÍTULO 3. LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DURANTE LOS AUSTRIAS. <i>José Enrique García Melero y Amaya Alzaga Ruiz</i>	101
1. Introducción.....	101
2. ¿Un arte cortesano de Carlos I?.....	102
3. La doble capitalidad del águila bicéfala: Madrid y El Escorial.....	106
4. El Palacio del Buen Retiro	112
5. El prestigio religioso de la Monarquía de los Austria: los nuevos santos españoles	118
6. Edificios y espacios jerarquizados: La casa de comedias y los tea- tros cortesanos	123
6.1. Los corrales de comedias	126
6.2. Teatros de Corte: lugares espectaculares para el espectáculo..	130
CAPÍTULO 4. EL PATRONAZGO ARTÍSTICO Y LA CONS- TRUCCIÓN DEL ESTADO EN FRANCIA. <i>Antonio Urquizar Herrera</i>	137
1. Introducción.....	137
2. La asimilación francesa de los modos italianos de representación pública del poder	138

3. Luis XIV y la imagen del poder	146
4. El Louvre y Versalles.....	152

Segunda parte
AGENTES DE PODER

CAPÍTULO 5. NOBLEZA Y POLÍTICAS ARTÍSTICAS. <i>Antonio Urquizar Herrera</i>	165
---	-----

1. Introducción.....	165
2. Las marcas visuales de la nobleza	166
3. Linaje y estrategias para la imagen	174
4. Nobles y amateurs	179

CAPÍTULO 6. ESTRATEGIAS DE IMAGEN DE LAS ÉLITES URBANAS. <i>Antonio Urquizar Herrera</i>	191
--	-----

1. Introducción.....	191
2. Los patriciados urbanos del Renacimiento.....	192
3. Flandes, Francia e Inglaterra. Los nuevos modelos sociales y el sistema artístico de los siglos XVII y XVIII.....	201
4. Los medios artísticos en la legitimación del ascenso social de las élites urbanas	208

CAPÍTULO 7. ESPACIOS SOCIALES FEMENINOS Y PROMOCIONES ARTÍSTICAS EN LA EDAD MODERNA. <i>Antonio Urquizar Herrera</i>	217
--	-----

1. Introducción.....	217
2. Modelos metodológicos	217
3. La mujer en el entorno doméstico	221
4. Negociaciones de identidad.....	227

CAPÍTULO 8. LAS ACADEMIAS DE BELLAS ARTES. <i>José Enrique García Melero</i>	237
1. Introducción.....	237
2. Los orígenes de las Academias de Bellas Artes	240
3. Normalización y divulgación del academicismo artístico italiano: las Academias Francesas de Bellas Artes	245
4. El academicismo español en las Bellas Artes: las luchas por el poder prestigioso	248
CAPÍTULO 9. LOS ARTISTAS Y LA DIPLOMACIA. <i>Diana Carrió-Invernizzi</i>	257
1. Arte y diplomacia en la Nueva historia diplomática	257
2. Bernini como ejemplo de escultor en la encrucijada de la política internacional	258
3. El perfil social del agente diplomático y su representación visual..	265
4. La diplomacia informal y las estrategias artísticas de los embajadores	271
5. Rubens y Velázquez, dos modelos de artistas diplomáticos.....	273

Tercera parte
ESPACIOS DE PODER

CAPÍTULO 10. CIUDAD, FIESTA Y CEREMONIAL. <i>Alicia Cámara Muñoz</i>	285
1. Introducción.....	285
2. Transformando la ciudad. Los espacios del poder	287
3. Las nuevas ciudades	295
4. La fiesta y el modelo de la antigüedad	301
5. Fiestas y ceremoniales de la Monarquía y la Iglesia	305

CAPÍTULO 11. LA GLORIFICACIÓN DEL REY A TRAVÉS DE LA PINTURA. LOS PROGRAMAS DECORATIVOS DE MARÍA DE MÉDICIS, CARLOS I DE INGLATERRA Y FELIPE IV. <i>Amaya Alzaga Ruiz..</i>	323
1. Introducción.....	323
2. El ciclo de pinturas de Rubens para el palacio de Luxemburgo.....	324
3. El palacio de Whitehall y la decoración del techo del Banqueting House.....	327
4. Los programas decorativos de Olivares y Felipe IV para el Buen Retiro y la Torre de Parada.....	334
4.1. La campaña de adquisiciones de Olivares para el Buen Retiro	334
4.2. Animad al Rey: El Salón de Reinos	339
4.3. La decoración de la Torre de la Parada.....	344
CAPÍTULO 12. RETRATO Y PODER EN LA EDAD MODERNA. <i>Antonio Urquizar Herrera .....</i>	349
1. Introducción.....	349
2. El retrato como imagen originaria de poder.....	349
3. El retrato cortesano como sistema de signos.....	358
4. Identidades personales y colectivas en el retrato.....	373
CAPÍTULO 13. LA COLECCIÓN. <i>Antonio Urquizar Herrera .....</i>	383
1. Introducción.....	383
2. Las cámaras de arte y maravillas.....	386
3. La especialización de las colecciones	394
4. La recepción pública de las colecciones.....	400
CAPÍTULO 14. IMAGEN Y CIENCIA. COLECCIONISMOS CIENTÍFICOS. <i>Alicia Cámara Muñoz .....</i>	411
1. Introducción.....	411

2. Coleccionismos científicos.....	415
2.1. La ciencia en las colecciones.....	416
2.2. Arqueología, zoología y botánica.....	418
3. El conocimiento de la tierra y del cielo.....	421
3.1. El dibujo científico: artistas, ingenieros y geógrafos	421
3.2. Los secretos de la guerra. Atlas y colecciones geográficas en palacio.....	427
3.3. Matemáticos y cosmógrafos en la corte	429
4. Ingenios y fortificaciones	431
4.1. La defensa de las fronteras y la arquitectura militar.....	431
4.2. Ingenios para el progreso	434