

The Scales of European Painting (Madrid, 2–30 Nov 23)

Museo del Prado, Nov 2–30, 2023

Deadline: Oct 24, 2023

Javier Arnaldo, Universidad Complutense de Madrid

Lectures of the Cátedra del Prado. The Scales of European Painting.

by Alexander Nagel (Holder of the Prado Museum Chair 2023)

Museo Nacional del Prado. Madrid. November 2023

[Spanish Version Below]

ALEXANDER NAGEL

Scale—not measurable size, but the sense of relation to size—fundamentally shapes relations between people and material works of art. In the case of painting, scale is a primary means by which depicted worlds meet the viewer's experience, suggesting possible new configurations of social, political, and environmental relations. During the period 1300-1600, European painting underwent a series of radical reinventions—the emergence of new picture categories, new roles for drawing and new modes of scalable image-replication, new pictorial techniques and supports, as well as new approaches to virtual space—developments that produced continual experimentation with scale, as painters attempted to coordinate new modalities of painting with the viewers and real environments they served.

All these problems are familiar to us today, as we struggle to coordinate our immersion in our various small picture devices—phones, tablets, computers—with our experiences “in real life.” These lectures follow from the premise that these problems of scale interference—what it might mean to live in scale and out of scale with our images—are not new. Painting in the West after Giotto engaged in an open-ended series of experiments with scale, a long history of adaptations and negotiations inside pictures and also a series of efforts to manage the relation between virtual spaces and the real spaces of their viewers. This is the prehistory of our current efforts to manage the relationship of our images and devices to our lives. During the sixteenth century, the commitment to presenting figures at “life scale” took hold, with profound consequences for the history of European painting.

REGISTRATION AND INFORMATION

The registration period for the lecture programme of XI Cátedra (XI Chair of the Prado Museum) with Alexander Nagel is from 2 to 24 October 2023. Registration must be made through the online form available on the MNP website during the indicated period. Applications will be dealt with on a first-come, first-served basis. A certificate of attendance will be awarded at the end of the course. If admitted in the Cátedra, attendance (in person or online) at the four lectures is mandatory.

Schedule

11/2/2023 at 7:00 p.m.

11/16/2023 at 7:00 p.m.

11/23/2023 at 7:00 p.m.

11/30/2023 at 7:00 p.m.

Recipients: University students, researchers, professionals and the general public

Location: Auditorium of the Museo Nacional del Prado

Price: Free. Limited capacity

In- person and online attendance: It is possible to attend the sessions until all seats are filled or to follow the conference online through the link to the Zoom platform that will be provided for all those enrolled. When enrolling you must choose a type of attendance.

Contact: centro.estudios@museodelprado.es

PROGRAM

11/2/2023 at 7:00 p.m: Reinventions of scale in early European painting

Painting formats underwent many changes after the 13th century, prompting an active managing of the problem of scale, an understudied problem in the history of art. The painted altarpiece was something new in the thirteenth and fourteenth centuries; the devotional image for domestic use or for travel was an invention of the fourteenth century, cabinet pictures arose as a new category in the fifteenth century, and easel painting on canvas, what was to become the gallery picture, emerged in the sixteenth century, becoming the established format for painting for the next four centuries. For each of these formats, the questions arose: How large should the figures be? How are relationships among figures of different sizes to be managed in relation to picture formats and depicted settings? How do all these decisions shape the painting's relation to the environment it serves? We follow these questions by considering a number of paintings of the Annunciation to the Virgin, including the ones by Robert Campin and Fra Angelico in the Prado. This lecture introduces the notion of scalability, how drawings allowed iconographic formulas or specific compositions to be transferred from one support to another, and from one scale to another, as can be seen in a number of paintings by Rogier van der Weyden and his followers. The lecture also offers some considerations about the dependence of the discipline of art history on photography, a reliance that largely neutralized the consideration of questions of scale.

11/16/2023 at 7:00 p.m: The life-scale revolution in European painting

To pass from the rooms of the fifteenth-century European painters into the sixteenth-century rooms is to enter a different world. One noticeable shift is a basic increase in size. This lecture proposes that this was not only a matter of paintings and the figures in them getting larger but a shift to a new scale principle: the pictures got larger in order to accommodate figures whose size is to scale with our bodies as we stand before the picture. Life size figures were familiar in sculpture but rare in European painting before the late fifteenth century. The idea that figures in paintings should be to scale with the bodies of viewers became an urgent concern for European painters of the early sixteenth century, eventually becoming an organizing principle for painting of the

next two centuries and beyond. We will explore the mechanisms and logic of the shift to “life scale” by considering works such as the Prado’s copy after Leonardo da Vinci’s Mona Lisa, Albrecht Dürer’s Adam and Eve and various works by Titian in the Prado, as well as works by Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Jan Gossaert, and many others who came after.

11/23/2023 at 7:00 p.m: Gods and humans, God made human

Why are humans the size they are? What does the fact of their being the size they are mean for their relation to the world, the cosmos, and the divine? This lecture develops the previous lecture’s introduction of the problem of life scale in European painting of the sixteenth and seventeenth centuries by considering paintings that confront humans and gods. We will consider Titian’s mythological paintings for the Spanish King Philip II, the so-called Poesie, and some related works. For Renaissance painters, a prototypical artist was the evangelist St. Luke, who purportedly painted Christ and the Virgin from life. Paintings by Rogier van der Weyden, Giorgio Vasari, Francisco Zurbarán show St. Luke as a painter with these subjects, staging basic problems of scale. All of these discussions bring us to a consideration of Velázquez’s *Hilanderas* and his Christ crucified.

11/30/2023 at 7:00 p.m: Giants and little people

Human or human-like creatures were not always the size they are now: the Bible and ancient traditions all over the world tell of times when giants walked the earth, or even shared it with humans, meaning that current human scale is only one way for human-like beings to inhabit the world. The relativity of human scale was newly affirmed by the discovery and exploration of lands in the Far East and across the Atlantic, where it was said that giants lived, even now. This lecture proposes that the ancient and newly current lore of giants came into new visual focus within the new regime of painting dedicated to life-scale depiction. Before life-scale, how could one gain a sense of how big a giant was? Paintings by Titian, Ribera, and one attributed to Carducho in the Prado place giants before us, setting them against the human scale of their viewers. The relativity of human scale, and what happens to it in depiction, was also a concern for Velázquez, who painted several portraits of little people who served the Spanish court.

[Spanish Version]

Conferencias de la Cátedra del Prado. Las escalas de la pintura europea.
Museo del Prado. Madrid. Noviembre de 2023

ALEXANDER NAGEL

La escala –no el tamaño de las cosas, sino la sensación del espectador al percibir el tamaño– es un aspecto fundamental de la relación entre la persona y la obra de arte. En el caso de la pintura, la escala es el medio principal por el que los mundos representados concurren con la vivencia del espectador, sugiriendo las posibles nuevas configuraciones que se podrían dar entre las relaciones sociales, políticas y medioambientales. Durante los tres siglos que van de 1300 hasta 1600, la pintura europea se fue reinventando de manera impresionante: aparecieron nuevas categorías pictóricas, nuevas funciones para el dibujo, nuevas maneras de reproducir imágenes a

diferentes tamaños, nuevas técnicas y soportes pictóricos, y nuevos sistemas para idear y plasmar el espacio virtual. Estos desarrollos, que florecieron a medida que los pintores intentaban encajar las nuevas modalidades de pintura tanto con sus espectadores como con los entornos reales a los que atendían, dieron lugar a una experimentación continua con la escala.

Estos problemas nos resultan familiares hoy en día: nos peleamos por ordenar nuestra inmersión mediada por los más diversos dispositivos de imágenes pequeñas –móviles, tablets, ordenadores– en lo que ahora llamamos nuestra “vida real”. Las conferencias que componen este ciclo parten de la premisa de que estos problemas, los de la interferencia de la escala –lo que podría significar vivir a escala y a la vez fuera de escala de nuestras imágenes– no son nuevos. Después de Giotto, la pintura en Occidente se entregó a una serie de experimentos con la escala, una larga historia de adaptaciones y acomodos dentro de los cuadros, y también se volcó en una cadena de esfuerzos que intentaban gestionar la relación entre los espacios virtuales de las obras y los espacios reales que ocupaban sus espectadores. Este es el pasado de nuestros esfuerzos presentes por gestionar la relación que une a nuestras imágenes y a nuestros dispositivos con nuestras vidas. Durante el siglo XVI se manifestó el empeño de presentar las figuras a “escala natural”, con muy profundas consecuencias para la historia de la pintura europea.

INSCRIPCIÓN Y DATOS DE INTERÉS

El plazo de inscripción para el programa de conferencias de la XI Cátedra del Museo del Prado es del 2 al 24 de octubre de 2023. La inscripción, tanto para la asistencia presencial como en remoto, debe hacerse por medio del formulario en línea disponible en la página web del MNP durante el período indicado. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de inscripción. Al final del curso se entregará un certificado de asistencia. La obtención de una plaza en la Cátedra supone la asistencia obligatoria (presencial u on line) a las cuatro conferencias

Horario

2/11/2023 a las 19:00h

16/11/2023 a las 19:00h

23/11/2023 a las 19:00h

30/11/2023 a las 19:00h

Destinatarios: Estudiantes universitarios, investigadores, profesionales y público general

Lugar de realización: Auditorio del Museo Nacional del Prado

Precio: Actividad gratuita con aforo limitado

Asistencia en remoto: Es posible la inscripción en modalidad on line para asistir a distancia en directo a las conferencias mediante una plataforma Zoom

Contacto: centro.estudios@museodelprado.es

CRONOGRAMA

2 de noviembre a las 19.00H: Reinenciones de la escala en la pintura europea temprana

A partir del siglo XIII los formatos pictóricos evolucionaron considerablemente, planteando una

gestión activa del problema de la escala, un asunto poco estudiado en el campo de la historia del arte. El retablo pintado es una novedad que surge en el siglo XIII y toma fuerza en el XIV; la imagen devocional para uso doméstico o durante viajes surge en el siglo XIV; los cuadros de gabinete surgen en el siglo XV; y la pintura de caballete sobre lienzo, que llegaría a convertirse en el cuadro de galería, surge en el siglo XVI, y de hecho fue el formato establecido para la pintura durante los cuatro siglos siguientes. A medida que surgían cada uno de estos formatos, lo hacían también interrogantes: ¿Qué tamaño deben tener las figuras? ¿Cómo se articulan las figuras de diferentes tamaños en relación con los formatos de los cuadros y los paisajes y ambientes representados? ¿Cómo afectan todas estas decisiones a la relación que existe entre el cuadro y el entorno para el que se ha ideado? Queríamos responder a estas preguntas por medio del análisis de varias representaciones del momento de la Anunciación de la Virgen, entre ellas los cuadros de Robert Campin y Fra Angelico, conservados en el Museo del Prado. Esta conferencia introduce la idea de la “escalabilidad”, o cómo los dibujos permitían transferir fórmulas iconográficas o composiciones específicas de un soporte a otro, y de un tamaño a otro, como se aprecia en varias obras de Rogier van der Weyden y sus discípulos. La conferencia también plantea la dependencia de la Historia del Arte como disciplina de la fotografía, dependencia que, en gran medida, dejó de lado la consideración de las cuestiones de escala.

16 de noviembre a las 19.00H: La revolución de la obra a escala natural en la pintura europea

Cuando pasamos de las salas de pintura europea del siglo XV a las del XVI parecería que entramos en un mundo distinto. Una diferencia que apreciamos rápidamente es el tamaño de las obras, ahora mayormente sobre lienzo y notablemente más grandes. En esta conferencia planteamos que no se trata sólo de que los cuadros y las figuras representadas sean de mayor tamaño, sino de un nuevo principio de escala: los cuadros se hicieron más grandes para dar cabida a figuras cuyo tamaño se ajusta a la escala de nuestros cuerpos cuando nos situamos ante el cuadro. Las figuras de tamaño natural eran habituales en la escultura, pero excepcionales en la pintura europea antes de finales del siglo XV. La idea de que las figuras de los cuadros debieran ser a escala de los cuerpos de sus espectadores empezó a preocupar a los pintores europeos de principios del siglo XVI, y acabó por convertirse en un principio básico de la pintura de los siglos posteriores. Exploraremos los mecanismos y la lógica del cambio a la “escala natural” mediante el examen de obras como la copia del Prado de la Gioconda de Leonardo da Vinci, el Adán y Eva de Alberto Durero y varias obras de Tiziano, también en el Prado, así como obras de Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Jan Gossaert y otros.

23 de noviembre a las 19.00H: Dioses y hombres, Dios hecho hombre

¿Por qué tenemos los seres humanos el tamaño que tenemos? ¿Cómo afecta nuestro tamaño a nuestra relación con el mundo, con el cosmos y con lo divino? En esta conferencia desarrollaremos la introducción a la conferencia anterior acerca del problema de la “escala natural” en la pintura europea de los siglos XVI y XVII; lo haremos analizando algunas obras que retratan a hombres y a dioses. En nuestro estudio incluiremos las pinturas mitológicas de Tiziano para el rey Felipe II, las llamadas Poesías, y algunas obras relacionadas. Los pintores del Renacimiento asignaban al evangelista san Lucas el oficio de pintor, ya que la tradición decía que había retratado a la Virgen y al Niño del natural. En algunas obras de Rogier van der Weyden, de Giorgio Vasari y de Francisco Zurbarán vemos a San Lucas retratado a su vez como pintor, resolviendo problemas

básicos de escala. Estas conversaciones nos llevan a las obras *Las Hilanderas* y el *Cristo crucificado* de Velázquez.

30 de noviembre a las 19:00H: Gigantes y gente pequeña

Los humanos, o seres parecidos a los humanos, no siempre tuvieron el tamaño que tienen ahora: la Biblia y otras antiguas tradiciones y leyendas de todo el mundo hablan de épocas en las que los gigantes habitaban la Tierra, incluso la compartían con los humanos. Esto significa que la escala humana actual es una de entre muchas, y que seres parecidos a los humanos podrían habitar, o haber habitado, el mundo. La relatividad de la escala humana se confirmó con el descubrimiento y la exploración de tierras en el Extremo Oriente y al otro lado del Atlántico, donde se decía que vivían gigantes, incluso en el mismo momento en el que se exploraban. En esta conferencia planteamos que las leyendas, antiguas y nuevas, sobre los gigantes representan un naciente enfoque visual dentro del nuevo régimen de la pintura, un enfoque que se dedicaba a la representación a escala natural. Antes de la escala natural, ¿cómo podíamos hacernos una idea del tamaño de un gigante? En el Prado, los cuadros de Tiziano y Ribera, y uno atribuido a Carducho, nos presentan a los gigantes para que nos comparemos, para que contrastemos nuestro tamaño ante el de esos colosos. También Velázquez, que retrató a varios enanos de la corte española, reflexionó sobre la relatividad de la escala humana y lo que sucede cuando la representamos.

Reference:

ANN: The Scales of European Painting (Madrid, 2-30 Nov 23). In: ArtHist.net, Oct 2, 2023 (accessed Dec 18, 2025), <<https://arthist.net/archive/40246>>.