

Coloquio de la Cátedra del Prado (Madrid, 20 Nov 23)

Museo del Prado, Nov 20, 2023

Registration deadline: Nov 16, 2023

Javier Arnaldo, Universidad Complutense de Madrid

[English version below]

Algunas reflexiones sobre el estudio historiográfico.

Del tema principal de la XII Cátedra del Prado en sus conferencias y seminarios –las relaciones de escala en la pintura europea–, pasamos en este coloquio a considerar temas algo más generales, a partir de tesis defendidas por su titular, Alexander Nagel, en algunas de sus publicaciones. El coloquio quiere servir al debate disciplinar de investigadores y estudiantes a partir de las ponencias que conforman el programa, cuyos análisis sobre cuestiones relativas a procedimientos, criterios interpretativos y formas de pensar el tiempo cultural contribuirán a nutrir la ulterior discusión, abierta a todos los asistentes.

PROGRAMA

09.30 Acreditaciones

10.15 Bienvenida

10.20 Representaciones perseverantes de arte visual

Alexander Nagel (University of New York)

Los seres humanos conservan recuerdos materiales incluso cuando los materiales físicos se deterioran, lo que da lugar a la paradoja de que las obras a menudo son reemplazadas parcial o totalmente por el esfuerzo en hacerlas perdurar. Una fórmula fundamental para la conservación es seguir creando. En la mayoría de las culturas, la mayor parte del arte se hace a partir de obras más antiguas, ya sea materialmente, reelaborándolas o repintándolas, o conceptualmente, en la medida en que las obras nuevas se basan en las formas o técnicas de obras más antiguas. Las obras de arte se convierten en una especie de dilatada performance, en una representación perseverante que crea continuidad a través de las discontinuidades de las vidas y muertes humanas y de procesos de mayor alcance, como el desplazamiento o la migración. La representación perseverante puede convertirse en la obra de sociedades enteras y ayuda a producir sociedades. Se diría que una comunidad no puede ser imaginada si no es con obras de arte visual. La representación efímera fue primordial en el desarrollo humano, pero asistimos a una etapa comunitaria duradera cuando las comunidades se unen para preservar y ampliar sus recuerdos materiales, algo que ya ocurrió mucho antes del desarrollo de la escritura.

11.00 Qualities of Style. Análisis formal y argumento historiográfico en la obra de Alexander

Nagel

José Riello (Universidad Autónoma de Madrid)

Las últimas generaciones de historiadores del arte han intentado desentrañar, entre otras cosas, el fundamento textual y narrativo de las obras de arte y algunas de las cuestiones relacionadas con la agencia del artista, de su patrón o de las instituciones y prácticas que prescribieron su quehacer en determinados y determinantes marcos de negociación, así como sus relaciones con los contextos en que se circunscribió su producción. Por ello han atendido a asuntos derivados de la perspectiva de los estudios de género, las políticas coloniales, la historia global, la circulación de objetos artísticos y la transferencia y la contaminación de convenciones culturales, la raigambre antropológica de las manifestaciones más o menos artísticas o su dimensión temporal. Sin embargo, no han visto incentivada ni han desarrollado de forma notoria su capacidad para leer e interpretar históricamente —desvinculándose a la par de los más estrechos objetivos del atribucionismo— el estilo de esas obras de arte como un asunto primordial, radical me atrevería a decir, para una Historia del arte que, sin embargo, parece irrevocablemente destinada a convertirse en una mera disciplina ancilar de una más amplia historia cultural dadas esas tendencias historiográficas. Por estas razones, esta breve presentación discurrirá sobre el papel que las obras de arte desempeñan en la producción historiográfica de Alexander Nagel al considerarlas como objeto de estudio, pero también centro y acicate de sus reflexiones en torno a cuestiones conceptuales o históricas de profundo calado.

11.20 Pensar estructuralmente: ¿generan las obras de arte su propia historia?

Gabriel Cabello (Universidad de Granada)

En El método de Leonardo Da Vinci, Paul Valéry señalaba que el secreto de Leonardo, como el de todo aquel que “posea una vez la más alta inteligencia”, residía en percibir relaciones entre cosas cuya ley de continuidad escapaba a los demás. En Anachronic Renaissance, Alexander Nagel y Christopher Wood encuentran en la afirmación de Valéry el modelo que rige el principio de sustitución que operó en los siglos XV y XVI. Las obras del pasado eran sustituidas por obras del presente sin constituir una repetición, sino mediante una conmutación que hacía de la predecesora una obra no anterior, sino igualmente presente. Esta “ley de continuidad” arruinaba los principios de la historia del arte elaborados por Panofsky, según los cuales una obra es índice de su tiempo. La ficción temporal basada en la cronología se rompe aquí: la nueva obra queda legitimada por la cadena que remonta hasta un tipo modelo; pero, asimismo, la cadena necesita de una obra nueva que la seleccione a partir de las ruinas del pasado. Como el barco de Teseo, permanentemente renovado en lo material, el principio de sustitución que describen Nagel y Wood nos obliga a “pensar estructuralmente” objetos que “dudan” ante sus posibles identidades históricas. También Hubert Damisch o Aby Warburg, a partir el primero de la noción estructuralista de “Grupo de transformación”, a partir de las actualizaciones de las fórmulas de pathos de la Antigüedad el segundo, encontraron en las obras de arte una “ley de continuidad” que arruinaba el tiempo cronológico. Con ellos, y al hilo de la obra de Nagel y Wood, pretendemos preguntarnos si y cómo las obras de arte pueden generar su propia historia cuando configuran una constelación donde presente y pasado se pliegan.

11.40 El reloj de César o las formas del anacronismo

Daniel Lesmes (Universidad Complutense de Madrid)

Muchas veces se ha dicho que el pecado original del historiador es el anacronismo. Así lo afirmaba Lucien Febvre con un ejemplo espectacular: «César muerto de un disparo de Browning».

Alexander Nagel y Christopher S. Wood citaban un caso parecido, aunque no tan enfático: el reloj isabelino que da las horas en el Julio César de Shakespeare. Ese reloj, sin duda, estaba bastante adelantado, tanto como en principio lo está quien escribe sobre el pasado con preguntas que sólo ahora podríamos formular. Lo primero podría ser un error, lo segundo es una oportunidad para entender lo compleja que en realidad es la historia. Contra el planteamiento de Febvre que aísla en sí mismas las distintas épocas, surgía –precisamente en la suya– un concepto de historia que permite pensar el pasado no como algo estrictamente alejado y hasta clausurado detrás del presente. Aunque sólo en 1992 trató de explicar Jacques Rancière esa temporalidad porosa con una crítica directa a Febvre. Entonces le dio completamente la vuelta al sentido peyorativo del término anacronismo. Desde entonces son numerosos los intelectuales que han empleado así la palabra: Georges Didi-Huberman, Nicole Loraux, Mieke Bal o Alexander Nagel. A este último quisiera dedicarle una breve intervención en el coloquio que prepara el Museo del Prado, precisamente para entender los matices que ha introducido en los estudios de historia del arte desde su particular perspectiva anacronista.

12.00 Debate

INFORMACIÓN

Inscripción: Mediante formulario online disponible en esta misma página entre el 19 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 (ambos inclusive)

Horario: Lunes 20 de noviembre de 2023

Destinatarios: Estudiantes universitarios, investigadores, profesionales y público general

Lugar de realización: Auditorio del Museo Nacional del Prado

Precio: Gratuito

Dirección: Alexander Nagel

Organización: Museo Nacional del Prado

Asistencia presencial y en remoto:

Es posible la asistencia presencial a las sesiones hasta completar el aforo, así como la asistencia en línea, mediante el enlace a la plataforma Zoom que se facilitará a los inscritos. Al realizar la inscripción es necesario escoger una modalidad de asistencia.

Idioma: Español

[English version]

Cátedra del Prado Colloquium. Reflections on Historiographical Studies

While the main issue that the XI Cátedra del Prado centers its conferences and seminars on is the relationship of scale in European painting, in this colloquium we address broader questions that its director, Alexander Nagel, has already analyzed in some of his publications. The colloquium

will allow for a debate in which researchers and students will analyze, throughout the sessions that make up the program, the procedures, interpretative criteria, and approaches to an assessment of the cultural times. Thanks to these exchanges the ensuing conversations, open to all participants, will be enriched and furthered.

PROGRAM

09.30 Accreditations

10.15 Welcome

10.20 Protracted performances of visual art

Alexander Nagel (University of New York)

Humans preserve material memories even as physical materials deteriorate, yielding the paradox that works have often been partially or wholly replaced in efforts to make them persist. A fundamental form of preservation is more making. Most art in most cultures is made out of older art, either materially by reworking or repainting it, or conceptually in the sense that new works are grounded in the forms or techniques of older artworks. Works of art extend into a sort of protracted performance that creates continuity through the discontinuities of human lives and deaths and larger processes such as displacement or migration. The protracted performance can become the work of whole societies and helps produce societies. It seems you cannot have an imagined community without works of visual art. Ephemeral performance was primary in human development, but an extended phase of community develops when communities come together to preserve and extend material memories, something they did long before the development of writing.

11.00 Qualities of Style. Formal Analysis and Historiographical Contention in the Works of Alexander Nagel

José Riello (Universidad Autónoma de Madrid)

Recent generations of art historians have done their best to decipher, among others, the textual and narrative basis of art works and of some of the issues related to the artist's agency, or to their patron, or to the institutions and customs that prescribed their activities within determined and determining settings of negotiation, as well as their relationship with the context determining the production of the works in question. Thus, they have focused on issues related to perspective in their studies of gender, colonial policies, global history, the circulation of artistic objects and the transfer and contamination of cultural convention, the anthropological roots of manifestations – more or less artistic – and their temporal dimension. However, their capacity to read and interpret the style of those works of art historically has not been encouraged, nor have they notably developed those skills necessary to disengage themselves from the narrower objectives of "attributionism." This, I believe, would be an essential topic, even a radical one, for a History of Art that seems, as it were, to be irrevocably doomed to become an ancillary offshoot of a broader cultural history, in view of these historiographical tendencies. For these reasons, this brief address shall focus on the role that works of art play in Alexander Nagel's historiographical production: they shall be considered to be the objects of study, and additionally, taking center stage, will foster contemplation of conceptual or historical issues of great import.

11.20 Thinking Structurally: Do Works of Art Generate Their Own History?

Gabriel Cabello (Universidad de Granada)

In *Introduction à la méthode de Léonard de Vinci*, Paul Valéry points out that Leonardo's secret, the secret of those "in possession of the highest intelligence," resides in understanding the relationships that exist among things whose law of continuity escapes others. In *Anachronic Renaissance*, Alexander Nagel and Christopher Wood find in Valéry's statement the model that was to hold sway over the principle of substitution in place in the 15th and 16th centuries. The works of the past were replaced by works of the present, not by way of repetition but rather through a commutation that made of the preceding work one that was not of the past, but rather of an equally present nature. This "law of continuity" destroyed the principles of the history of art developed by Panofsky, who holds that a work is an index of its time. The temporary fiction based on chronology is split asunder here: the new work is legitimized by the chain that dates back to a "model type," but, in any case, the chain needs a new work to select it, one that springs from the ruins of the past. As if it were the Ship of Theseus, all original components permanently renewed, the principle of substitution described by Nagel and Wood compels us to "think up structurally" objects that have "doubts" as to their possible historical identities. Hubert Damisch and Aby Warburg – the first, on the basis of the structuralist notion of the "transformation group," the second on the basis of the updating of the formulas to describe Pathos in Antiquity – also found that works of art abided by a "law of continuity" that destroyed chronological time. With them, thus, and in accordance with Nagel and Wood's oeuvre, we dare wonder whether and how works of art generate their own history when they configure a constellation in which the present and past fold together.

11.40 Caesar's Clock or the Shapes of Anachronism

Daniel Lesmes (Universidad Complutense de Madrid)

It has often been said that historians' original sin is anachronism. Lucien Febvre so stated by declaring: "Caesar dead by gunshot." Alexander Nagel and Christopher S. Wood refer to something similar, although less dramatic: the Elizabethan clock that tells time in Shakespeare's *Julius Caesar*. This clock surely runs fast, as does the writer who in principle writes about the past posing questions that only now might be formulated. The first might be a mistake; the second is an opportunity to understand the real complexities of history. With the backdrop of Febvre's statement, which isolates different eras, it was precisely in his time that a concept of history surfaced that allows for thinking that the past is not narrowly at a distance from the present, or even cloistered behind it. But it was not until 1992 that Jacques Rancière tried to explain that porous temporality by means of a direct criticism of Febvre's work. It was then that the pejorative connotation of the term anachronism would be overturned. As of then, many intellectuals have thus used the word: Georges Didi-Huberman, Nicole Loraux, Mieke Bal, and Alexander Nagel. I would like to dedicate a brief address to Alexander Nagel during the Colloquium organized by the Museo del Prado, with the intent of understanding the nuances he has introduced in the study of the history of art from his special anachronistic perspective.

12.00 Debate

INFORMATION

Sign up: Please fill in the online form available on this website between September 19 and November 16, 2023

Schedule: The schedule as it appears in the program is in CEST

Recipients: University students, researchers, professionals and general public

Location: Auditorium, Museo Nacional del Prado

Price: Free of charge

Direction: Alexander Nagel

Organization: Museo Nacional del Prado

Face-to-face and remote attendance:

Face-to-face attendance is possible subject to available seating. Remote attendance is possible; a Zoom link will be provided to registered attendees. Desired attendance mode must be indicated when registering.

Language: Spanish

Reference:

CONF: Coloquio de la Cátedra del Prado (Madrid, 20 Nov 23). In: ArtHist.net, Oct 3, 2023 (accessed May 12, 2025), <<https://arthist.net/archive/40254>>.