

Antonio Palomino de Castro y Velasco *El museo pictórico y escala óptica (1715–1724)*

La primera [der Malerei], que es el argumento, es el asunto, caso, historia, o concepto, que es ha de expresar. Este es en dos maneras; uno, que todo pende del ingenio del artífice; otro, que está ceñido a las puntualidades de la historia: a éste llamaremos argumento histórico; al otro, metafórico. El histórico, comprende toda historia, sagrada, humana y fabulosa: que si bien las fábulas rigurosamente no son historias, son fundadas en casos históricos, confabulizados por la ciega superstición de la gentilidad. Y es de notar, que aunque en términos pictóricos, no es historia la que no excede de dos figuras; si las dos figuras actuaren caso histórico, como Caín en el fratricidio de Abel, ésta será historia precisamente; pero si fueren dos figuras, tan independientes, que aunque se quite la una, no le hace falta la otra, éste no se llamará historiado. Y si el cuadro, o superficie, donde hay una, o dos figuras solas independientes, estuviere organizado de otros adherentes, como algún trozo de arquitectura, país, cortina, bufete, &c. aunque sea un retrato, en términos pictóricos, llamamos también historiado; porque aunque no haya más que una figura, aquel congreso, organizado de varias partes, de cuya armoniosa composición resulta un todo perfecto, se imagina historiado; pues para su constitución se ha de observar la misma graduación, y templanza, que en una historia; y porque los dichos adherentes sustituyen el lugar y colocación de la figuras. (S. 100)

Y así, divídese este argumento histórico en racional, sensitivo, vegetativo, inanimado y mixto. (Esto es, considerándole en toda su latitud, según los términos pictóricos.) El racional, es, el que se actúa de sucesos, y figuras humanas; en que fueron maravillosos Rafael de Urbina, el Dominichino, Lanfranco, y otros muchos. El sensitivo, el que se compone de animales de una, o varias especies, como aves, pescados y fieras; en que se aventajaron Pedro, y Martín de Vos, y Azneira, discípulos de Rubens, en monterías, cebaderos, hosterías y otros semejantes de asuntos. El vegetativo, es el que se compone de árboles, frutas o flores, como les países, floreros y fruteros, en que se han señalado Artoes, el Jesuíta, Mario, y Rúo Polo. El inanimado, es, el que se organiza de varias cosas inanimadas, como edificios, arneses, aparadores, instrumentos, vestuarios, y otras riquezas y alhajas semejantes, o inferiores; en que ha habido célebres ingenios; y entre los nuestros fué aventajadísimo Don Antonio Pereda. El mixto es, el que se compone de todos, o algunos de los referidos, y es el más agradable, y deleitoso, por la variedad, y el que más descubre la fecundidad del numen del artífice: bien, que en Italia es muy práctico, que sea una pintura de tantas manos, cuantas son las diferencias de los referidos argumentos: lo que no sucede en España; o porque el ardimiento de sus espíritus no sufre parcialidades en las glorias; o porque la fecundidad de sus ingenios precautela industriosa la esterilidad de las ocasiones; o (en estilo más vulgar) porque no prodría mantenerse un artífice con

sólo hacer flores, o países, como ha sucedido a muchos; y en esta inteligencia, cuando vemos un cuadro, aunque sea de país, flores o frutas, &c. decimos, estar bien o mal historiado, según observare en su colocación, y degradación de cantidades y luces los preceptos de la historia. (S. 100 f.)

Sea la tercera propiedad de la Pintura, el ser libro abierto, historia, y escritura silenciosa; pues en ella leen, así doctos, como imperitos, los sucesos de la sacra, y humana Historia; la constancia de los mártires; la austeridad de los penitentes; la meditación de los confesores; el retiro de los anacoretas; la observancia de los religiosos; y el ejemplo en la expresión de todo linaje de virtudes, y documentos morales; siendo este medio de especialísima utilidad al vulgo de los idiotas; pues por él leen (como ya dijimos) en el libro abierto de la Pintura, lo que no aciertan a leer en los libros: por cuya cause, próspera nuestra Madre la Iglesia, de todo espiritual alimento para sus hijos, mandaba en su primitivo origen, se colocasen en los templos (como hoy se practica) las historias sagradas, vidas, y martirios de los santos.

De que procede también el especioso renombre de ser idioma universal, [...] pues no sólo entienden su lenguaje los de una nación, sino los de todas; porque su estilo es italiano, francés, español, alemán, turco, griego, chino, caldeo, y todos los demás del Universo: imponderable excelencia de esta arte, y digna de superior aprecio; ¡pues con tanta diversidad de gentes, naciones, y lenguas, se explica con un solo idioma!

Y no sólo es universal idioma, sino lenguaje angélico; pues si los ángeles, con una mirada (como dice el Teólogo) unico intuito, se manifiestan los conceptos unos a otros; así la Pintura, en una sola mirada, nos manifiesta el suceso, o concepto, que con mucho espacio, palabra por palabra, nos relataría un discreto, o nos explicaría un libro; y por eso, sin duda, han sido tan eminentes pintores los Rafaeles, y los Migueles, para calificar ser arte de ángeles, que en una sola vista (in ictu oculi) manifiestan sus conceptos. (S. 215 f.)

Antonio Palomino de Castro y Velasco: *El museo pictórico y escala óptica*, (hrsg. von Juan Agustín Ceán y Bermúdez), Madrid 1947.

Antonio Palomino de Castro y Velasco

Das Bildermuseum und die Stufen des Optischen (1715–1724)

Der erste Bestandteil [der Malerei] ist das Thema das dargestellt werden soll, d. h. das Motiv, der Fall, die Geschichte oder der Begriff. Das geschieht auf zweierlei Art: Bei der einen hängt alles vom Einfallsreichtum des Künstlers ab, bei der anderen sind die genauen Einzelheiten der Geschichte maßgeblich: Jenes nennen wir das geschichtliche Thema, dieses das metaphorische. Das geschichtliche Thema umfaßt

die Geschichte in ihrer Gesamtheit, die Heilsgeschichte, die Menschheitsgeschichte und die der Mythen. Obwohl die Mythen streng genommen nicht der Geschichte zuzuordnen sind, beruhen sie doch auf geschichtlichen Ereignissen, die von den heidnischen Völkern in ihrem blinden Aberglauben mystifiziert wurden. Und es muß ebenfalls angemerkt werden, daß man nicht von Geschichte sprechen kann, wenn auch nur unter dem Gesichtspunkt der Malerei, wenn nicht mindestens zwei Figuren vorhanden sind. Wenn diese zwei Figuren im geschichtlichen Sinne handeln, wie Kain beim Brudermord an Abel, ist das zwangsweise Geschichte; aber wenn es zwei Figuren wären, die so unabhängig voneinander sind, daß, wenn man die eine wegnähme, sie der anderen nicht fehlte, sprechen wir nicht von Geschichte. und wenn ein Bild, auf dem sich eine Figur oder zwei voneinander unabhängige Figuren befinden, weitere zusätzliche Komponenten enthielte, wie zum Beispiel den Teil eines Gebäudes, eine Landschaft, einen Vorhang, ein Büffet und so weiter, wird es, selbst wenn es sich um ein Porträt handeln würde, unter dem Gesichtspunkt der Malerei als Historienbild bezeichnet, weil, selbst wenn es nur eine einzige Figur gäbe, dieser Verbund, der zwar aus verschiedenen Teilen aufgebaut, aber durch deren harmonisches Zusammenwirken ein vollkommenes Ganzes ist, als Historienbild empfunden wird, da für seine Erstellung dieselben Rangordnungen und Farbharmonien beachtet werden müssen wie bei einem Historienbild und weil die besagten zusätzlichen Komponenten den Ort und die Anordnung von Figuren ersetzen.

Das geschichtliche Thema wiederum unterteilt sich in ein rationales, sensitives, vegetatives, unbelebtes und gemischtes Thema. (Das bedeutet, es wird unter dem Gesichtspunkt der Malerei in seiner ganzen Bandbreite betrachtet). Das rationale Thema ist das, das sich mit Ereignissen und menschlichen Figuren beschäftigt. Hervorragende Künstler auf diesem Gebiet waren vor allem Raffael von Urbino, der Dominichino, Lanfranco und viele andere. Das sensitive Thema hat Tiere einer oder mehrerer Arten zum Thema, wie Vögel, Fische oder Raubtiere. Hier sind vor allem die Schüler von Rubens, Peter und Marten de Vos, sowie Azneira zu nennen, mit ihren Jagd- und Geflügelbildern, den Gasthäusern und ähnlichen Darstellungen dieser Art. Das vegetative Thema besteht aus Bäumen, Früchten oder Blumen, sowie Landschaften, Blumenvasen und Obstschalen. Hier haben sich vor allem d'Arthois, El Jesuíta, Mario und Rúdo Polo hervorgetan. Das unbelebte Thema setzt sich aus verschiedenen unbelebten Dingen zusammen wie Gebäuden, Pferdegeschirr, Anrichten, Geräten, Kleidungsstücken und ähnlichem oder minderwertigerem Hausrat. Darunter sind berühmte Künstler zu finden, und in Spanien ist vor allen anderen Don Antonio Pereda hervorzuheben. Das gemischte Thema ist jenes, das sich aus allen oder nur einigen der angeführten Gegenstände aufbaut, und es ist wegen seiner Vielfalt das angenehmste und ergötzlichste und zugleich auch jenes, das am meisten die Fruchtbarkeit der künstlerischen Inspiration zeigt. In Italien ist es eine

häufig geübte Praxis, daß an einem Gemälde so viele Künstler am Werke sind, wie es unterschiedliche Themen gibt, was in Spanien jedoch nicht der Fall ist, weil die Glut seiner Seele es dem spanischen Maler nicht erlaubt, den Ruhm mit anderen zu teilen, oder weil die Fruchtbarkeit seines Einfallsreichtums sich eifrig dagegen wehrt unter derart sterilen Bedingungen malen zu müssen, oder weil kein Maler (um es ganz vulgär zu sagen) seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, nur Blumen oder Landschaften zu malen, was vielen so ergangen ist. Und wenn wir nun mit diesem Wissen ein Bild sehen, sagen wir selbst bei einer Landschaft, bei Blumen oder Früchten etc., daß es sich um ein gutes oder schlechtes Historienbild handelt, je nachdem ob bei der Anordnung der Gegenstände und der Abstufung von Mengen und Licht die Vorschriften der Historienmalerei beachtet worden sind oder nicht.

Die dritte Eigenschaft der Malerei ist es, ein offenes Buch zu sein, Geschichte und lautlose Heilige Schrift. Denn in ihm lesen Gelehrte wie auch Ungebildete die Ereignisse der Heils- und Menschheitsgeschichte: die Standfestigkeit der Märtyrer, die Strenge der Büsser, die Meditation der Beichtenden, den Rückzug der Einsiedler, die Ordensregeln der Mönche und Beispiele für alle Arten von Tugenden und moralische Belehrungen, wobei dieses Hilfsmittel für den gemeinen Pöbel von äußerster Nützlichkeit ist, denn mit ihm liest er (wie wir bereits sagten) im offenen Buch der Malerei all das, was er in Büchern nicht lesen kann: Aus diesem Grunde ließ unsere fürsorgliche Mutter Kirche, in allem die geistige Nahrung für ihre Kinder, seit ihrem frühesten Ursprung (wie auch noch heute) in den Kirchen Bilder aufhängen mit den biblischen Geschichten, den Lebensberichten und den Heiligenlegenden.

Von daher gebührt ihr der einzigartige Ruhm, universelle Sprache zu sein, [...] denn ihre Sprache wird nicht nur von den Angehörigen einer Nation verstanden, sondern von denen aller Nationen, weil ihre Schreibart italienisch, französisch, spanisch, deutsch, türkisch, griechisch, chinesisches, chaldäisches ist und auch alle anderen Sprachen des Universums miteinschließt: ein unvergleichlicher Vorzug dieser Kunst, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Bei einer derartigen Vielfalt also von Menschen, Nationen und Sprachen drückt sie sich mit nur einer einzigen Sprache aus!

Und sie ist nicht nur eine universelle Sprache, sondern auch eine engelhaftige Sprache, denn so wie die Engel sich ihre Ideen mit einem einzigen Blick mitteilen, dem unico intuito (wie der Theologe sagt), so verkündet uns auch die Malerei mit einem einzigen Blick ein Ereignis oder eine Idee, die uns mit viel Raum und Wort für Wort von einem Schriftgelehrten erzählt oder von einem Buch erklärt werden müßten. Und deshalb sind Raffael und Michelangelo zweifellos so wichtige Maler gewesen, weil ihre Kunst von Engeln ist, die mit einem einzigen Blick (in ictu oculi) ihre Ideen verkünden.

[Übersetzung von Jutta Seeger]

Kommentar

Der Maler und Kunstschriftsteller Antonio Palomino (1655–1726) ist wiederholt als der spanische Vasari bezeichnet worden.¹ Als Maler war er wenig erfolgreich, sein umfangreiches Werk *El museo pictórico y escala óptica*, das in den Jahren 1715 bis 1724 in Madrid veröffentlicht wurde, kann jedoch als eine der bedeutendsten Quellen zur spanischen Kunst gelten.² Palomino stützte sich auf die antike und vor allem die italienische Kunsttheorie seit Alberti. Sein Buch ist in drei Teile gegliedert, von denen der erste theoretische, der zweite praktische Fragen der Malerei behandelt. Der umfangreiche dritte, betitelt *El parnaso espanol pinturesco laureado*, umfasst ausführliche Lebensbeschreibungen der wichtigen spanischen Künstler, insbesondere von Velázquez.³ In diesen Viten sind zum Teil umfangreiche Angaben über einzelne Werke enthalten. Das Buch besitzt daher einen hohen Quellenwert für die spanische Kunstgeschichte.

Im ersten Teil seines Traktats ging Palomino auch auf die verschiedenen Gattungen der Malerei ein. Es wird deutlich, daß er die in der Akademiedoktrin vor allem Frankreichs festgelegte Hierarchie kannte und auch für richtig erachtete. Die Historienmalerei behandelte er als erstes (»Argumento historico«). Er verstand darunter die *historia sagrada, humana y fabulosa* und folgte damit dem bereits seit langem gebräuchlichen Verständnis der Gattung. Gegenüber Pacheco ist die im Dienste der Religion stehende Funktion der Malerei durch die Anerkennung anderer Aufgaben erweitert.

Palomino nannte auch die anderen Bildgattungen *historico*, wobei er unter *racional, sensitivo, vegetativo* und *inanimado* unterschied, womit er Tier- und Landschaftsmalerei und Stilleben bezeichnete. Der Begriff der Historie bedeutet bei ihm daher in einem allgemeinen Sinn die Darstellung oder das Thema.

In späteren Kapiteln des Buches finden sich Ausführungen über die Rolle und Bedeutung der Malerei als *libro abierto, historia* und *escritura silenciosa*. Palomino betonte den internationalen, universalen Charakter der Kunst, wobei er jedoch, wie andere spanische Autoren vor ihm auch, die besondere Aufgabe der religiösen Malerei als künstlerische Aufgabe hervorhob.

B. G.

Anmerkungen

¹ Vgl. dazu die Einleitung der Herausgeberin in Antonio Palomino: *Lives of the Eminent Spanish Painters and Sculptors* (hrsg. v. Nina Ayala Mallory), Cambridge 1987, S. XVI.

² Vgl. Julius Schlosser: *La letteratura artistica*, Florenz u. Wien 1964, S. 484, S. 506 u. S. 654; vgl. auch Robert Enggass u. Jonathan Brown (Hrsg.): *Italian and Spanish Art 1600–1750. Sources and Documents*, Evanston 1970, S. 180 ff.; vgl. auch Palomino 1987 (mit weiterführender Literatur).

³ Ausgewählte Partien dieses dritten Teiles sind bereits früh ins Deutsche übersetzt worden; vgl. Don Antonio Palomino Velasco: *Leben aller Spanischen und fremden Mahler, Bildhauer und Baumeister [...] ins Deutsche übersetzt und mit dem Leben des berühmten Raphael Mengs vermehrt*, Dresden 1781.