

Textos de sala

Versión en Lectura Fácil

Rembrandt

UN MUNDO EN GRABADOS

Exposición
organizada en
colaboración con

The British
Museum

Fundación "la Caixa"

Este documento incluye los textos de la exposición.
Está escrito según las pautas de Lectura Fácil
para facilitar su comprensión.

Fotografía de cubierta: Rembrandt, *Autorretrato apoyado sobre un pretil*.
1639. © The Trustees of the British Museum

Adaptación a Lectura Fácil: Mariona Carretero y Elisabet Serra
(Asociación Lectura Fácil)

Validación: equipo validador de +Tu Fundació de Suport

Maquetación: Carmen Guiral

Sumario

Introducción	5
Introducción a la estampación	6
Autorretratos	8
Autorretrato apoyado sobre un pretil	9
Autorretrato dibujando junto a una ventana	10
Retratos	11
Jan Six	12
Dibujo al natural	13
Leona encadenada	14
La concha	15
Desnudos masculinos o «Het Rolwagentje» (El andador)	16
Las mujeres de Rembrandt	17
El baño de Diana	18
La gran novia judía	19
Mujer semidesnuda sentada junto a una estufa	20
Paisaje y naturaleza	21
Los tres árboles	22
Paisaje con tres casas de campo a dos aguas	23
Relatos de la Biblia	24
Adán y Eva	25
El triunfo de Mardoqueo	26
Cristo curando a los enfermos o La estampa de los cien florines	27
Las tres cruces	28
Jesús presentado ante el pueblo	29

Introducción

Rembrandt van Rijn es uno de los artistas más importantes de la historia de Europa. Nació en 1606 en la ciudad holandesa de Leiden y murió en 1669 en Ámsterdam. Fue pintor y dibujante, y también hacía **grabados**.

Creó muchas obras y siempre probó nuevas maneras de trabajar. Esto se ve sobre todo en sus **estampas**.

En sus dibujos, Rembrandt representaba muy bien los movimientos y las expresiones de las personas.

En sus grabados, destacan los efectos de luz y sombra, su habilidad para explicar historias, y la gran variedad de temas.

Esta exposición presenta dibujos y grabados de Rembrandt sobre una gran variedad de temas, como los siguientes:

- autorretratos,
- retratos,
- personas y elementos de la naturaleza,
- paisajes,
- y relatos de la Biblia.

La exposición también muestra cómo Rembrandt creaba las obras e inventaba nuevas maneras de trabajar sobre papel.

Un **grabado** es una imagen creada sobre una plancha de cobre y luego impresa sobre papel.

Una **estampa** es una imagen impresa sobre papel a partir de una plancha.

Introducción a la estampación

El aguafuerte es una técnica para elaborar grabados.
La manera de estampar un aguafuerte
ha cambiado muy poco desde la época de Rembrandt.

El proceso empieza cubriendo una plancha de cobre
con un barniz resistente al ácido.
Después, el artista crea el dibujo sobre el barniz
con un punzón de metal.
A continuación, sumerge la plancha en ácido.
El ácido solo afecta a las líneas dibujadas,
porque el resto de la plancha está protegido por el barniz.

Después, se vierte tinta sobre la plancha,
y la tinta entra en las líneas del dibujo.
La tinta que queda en la superficie se limpia.
Por último, se estampa la plancha sobre un papel
y la tinta del dibujo queda impresa.

Para conseguir tonos diferentes,
algunas partes de la plancha
se dejan más tiempo dentro del ácido.
Este proceso hace que sea difícil corregir errores.

Puedes ver todo el proceso de estampación
en el vídeo que hay al inicio de la exposición.

Rembrandt también utilizaba las siguientes herramientas
para conseguir efectos diferentes:

- Punta seca: una aguja fina
que raya directamente la plancha de cobre.
- Buril: una herramienta con una punta cortada en diagonal
que sirve para dibujar sobre la plancha.

Rembrandt también probaba nuevas maneras de imprimir.
A veces, dejaba una fina capa de tinta
sobre la plancha para crear zonas más oscuras.
También imprimaba la misma imagen
en diferentes tipos de papel.

Rembrandt modificaba a menudo las planchas
y creaba diversas versiones de estas.
Cada versión se llama **estado**.
Por ejemplo, «estado 2 de 5»
significa que esta es la segunda versión
de las cinco versiones que hizo el autor.

Autorretratos

Rembrandt se dibujó y se pintó a sí mismo en muchas obras.

Las primeras estampas de autorretratos eran ejercicios de taller y pruebas para practicar la técnica. No las creó para imprimir copias.

Más adelante, Rembrandt pulía las planchas y eliminaba detalles como, por ejemplo, los siguientes:

- las rugosidades de los bordes,
- los restos de tinta
- y las rayaduras de la superficie.

En los autorretratos de los últimos años, las obras son cada vez más elaboradas.

Esto muestra que Rembrandt dominaba muy bien la técnica del grabado.

Los autorretratos son algunas de sus obras más personales e interesantes.

Nos permiten ver al artista cara a cara y entender cómo quería ser reconocido como persona y como artista.

Autorretrato apoyado sobre un pretil
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
1639
Aguafuerte, estado 2 de 2
Legado de Felix Slade, 1868. 0822.656

Autorretrato apoyado sobre un pretil

Este autorretrato es cautivador.

Parece que el artista nos mira directamente a los ojos, con una actitud muy segura.

Con este autorretrato, Rembrandt demostró que dominaba muy bien la técnica del grabado.

Lo hizo en 1639, cuando tenía 33 años.

En ese momento ya era un artista de éxito en Ámsterdam.

Esto se nota en detalles como el cabello, que parece moverse, y la ropa de terciopelo, que refleja la luz.

Rembrandt mira directamente al espectador con una expresión muy segura.

El ceño fruncido hace que esa mirada sea todavía más intensa.

Autorretrato dibujando junto a una ventana

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

1648

Aguafuerte, punta seca y buril, estado 4 de 4

Legado de Clayton Mordaunt Cracherode. F.4.32

Autorretrato dibujando junto a una ventana

Rembrandt se retrató trabajando,
vestido con una bata sencilla,
con la aguja de grabar en la mano
y estudiándose el rostro en un espejo.

Primero elaboró la estampa,
que está firmada y lleva la fecha.

Después continuó trabajando la plancha
y creó nuevas versiones.

En la cuarta versión,
añadió el paisaje que se ve por la ventana.

Estas diferentes versiones muestran
que Rembrandt reflexionaba
sobre cuándo una obra se puede considerar acabada.

Retratos

En el siglo ^{xvii} (17), los grabados de retratos seguían unas normas bastante estables: retrataban a la persona dentro de un marco y llevaban un texto debajo.

Pero Rembrandt lo cambió.

Sus retratos iban más allá del aspecto físico de la persona. También quería expresar sus gustos y su personalidad. Para conseguirlo, representaba a las personas en posturas expresivas, con trajes muy elaborados y en espacios con muchos detalles.

Rembrandt no retrataba reyes, políticos ni personas poderosas. Retrataba sobre todo a clérigos, hombres de negocios, médicos y recaudadores de impuestos, a quienes conocía personalmente. Estas personas valoraban esta nueva manera de crear retratos y le encargaban las obras.

Más adelante, los **coleccionistas** valoraron estos retratos como una parte importante de la obra de Rembrandt.

Un **coleccionista** es una persona que reúne y conserva obras de arte.

Jan Six
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
1647
Aguafuerte, punta seca i buril, estado de 5 de 5
Legado de Clayton Mordaunt Cracherode. F.6.71

Jan Six

El modelo es Jan Six, un coleccionista de arte famoso y una persona importante en Ámsterdam.

Era amigo de Rembrandt y le hacía de **mecenas**.

En este retrato aparece con una actitud relajada, leyendo y apoyado en la ventana.

En este grabado, Rembrandt utilizó diversas técnicas de grabado para mostrar los cambios suaves de luz y oscuridad.

También creó un fuerte contraste entre la penumbra del interior y la luz del sol que entra por la ventana.

Este efecto convirtió el grabado en uno de los más valorados y solicitados de Rembrandt.

Un **mecenas** es una persona o entidad que da apoyo económico a artistas para que puedan crear sus obras.

Dibujo al natural

Rembrandt era un gran observador de la vida cotidiana y cuando dibujaba se inspiraba en lo que veía en el interior de las casas o en las calles de Ámsterdam.

Primero dibujaba los modelos en **esbozos** rápidos, con pluma y con tinta.

Después conseguía representar los efectos de la luz y de las sombras aplicando barniz sobre la plancha con una gran sensibilidad.

Los **esbozos** son dibujos rápidos y poco detallados.

En la década de 1630, dibujaba directamente encima de la plancha, y las estampas parecían dibujos espontáneos en lugar de grabados.

A partir de la década de 1640, aceptó alumnos en su taller.

Les enseñaba sus técnicas y organizaba sesiones de dibujo del natural, es decir, dibujaban directamente a partir del modelo.

Rembrandt animaba a los aprendices a dibujar siguiendo su mismo estilo.

Leona encadenada

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

Entre 1638 y 1642

Carboncillo y lavado gris,
retocado con pintura al óleo blanca
sobre papel preparado con lavado marrón
Legado de Richard Payne Knight. Oo,9.75

Leona encadenada

En la época de Rembrandt había exhibiciones de animales exóticos.
Esto permitió a Rembrandt dibujar a una leona.

Como la leona lleva la cadena puesta,
se cree que la dibujó directamente, del natural,
tal y como la vio en la exposición,
y luego terminó algunos detalles en el taller.

La dibujó con carbón,
y se concentró en los detalles de la cabeza,
mientras que el cuerpo lo dejó más indefinido.

Algunos de los dibujos de Rembrandt
que llaman más la atención son dibujos de animales.

La concha
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
1650
Aguafuerte, punta seca y buril,
segundo estado con fondo oscuro
Legado de Felix Slade, 1868. 0822.672

La concha

Este es el único grabado que Rembrandt realizó de una **naturaleza muerta**. Es la **concha** a tamaño real de un caracol de mar venenoso que vive en el océano Índico.

Estas conchas eran muy valoradas por los coleccionistas ricos de Ámsterdam, porque brillaban mucho y eran muy decorativas.

En el grabado, Rembrandt destaca el brillo de la concha sobre un fondo oscuro.

Añadió este fondo en una segunda versión del grabado.

Una **naturaleza muerta** es una obra que representa objetos, alimentos, flores u otros elementos sin vida.

Una **concha** es el caparazón que protege el cuerpo de los moluscos, como los caracoles.

Desnudos masculinos o «Het Rolwagentje» (El andador)
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
Alrededor del año 1646
Aguafuerte, estado 1 de 7
Legado de Clayton Mordaunt Cracherode. F,5.141

Desnudos masculinos o «Het Rolwagentje» (El andador)

En la década de 1640,
Rembrandt organizaba sesiones de dibujo al natural
para los alumnos. con modelos sin ropa.

Para dibujar sobre la plancha de grabado
había que tener mucha práctica y seguridad con el trazo,
porque los errores no se podían corregir.

En esta estampa podemos ver
que el autor intentó corregir la forma del brazo
de la figura sentada.

El niño del fondo aprende a caminar practicando.
Del mismo modo,
los alumnos aprenden a dibujar practicando.
Esta idea era muy adecuada
para los alumnos de Rembrandt.

Las mujeres de Rembrandt

Las mujeres que Rembrandt representó nos ayudan a conocer su vida personal.

En aquella época, era habitual que los artistas tuvieran el taller en casa.

Rembrandt dibujó a mujeres en sesiones preparadas, pero también en momentos cotidianos y espontáneos.

En 1634, se casó con Saskia van Uylenburgh, y tuvieron un hijo.

Saskia murió en 1642, cuando todavía era joven. Entonces, Rembrandt contrató a una niñera para cuidar de su hijo, Titus.

La niñera esperaba casarse con Rembrandt, pero eso no ocurrió.

En el año 1650, contrató a una nueva sirvienta, que fue su amante hasta que ella murió, en el año 1663.

El baño de Diana
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
Alrededor del año 1631
Aguafuerte, único estado
Legado de Clayton Mordaunt Cracherode. F,5.150

El baño de Diana

Los retratos de mujeres desnudas que hacía Rembrandt son atrevidos y realistas, y eso no era habitual en aquella época.

El artista dibujaba a las mujeres con pliegues y arrugas, tal como eran, sin idealizarlas.

Esto contrastaba con la tradición de mostrar cuerpos perfectos.

Este retrato representa a la diosa griega Diana. Lo sabemos porque lleva un estuche con flechas, uno de los símbolos de la diosa.

La gran novia judía
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
1635
Aguafuerte, punta seca y buril, estado 2 de 5
Legado de Clayton Mordaunt Cracherode. F.6.111

La gran novia judía

Este retrato representa a Ester, un personaje del **Antiguo Testamento**.

La modelo es Saskia, la esposa de Rembrandt.

Parece que el artista primero creó el dibujo del natural y después realizó varias versiones para añadir el rollo, el vestido y otros detalles.

Además, el artista sumergió la plancha en ácido varias veces para conseguir que se vean muchas tonalidades.

El **Antiguo Testamento** es la primera parte de la Biblia. Explica historias que ocurrieron antes del nacimiento de Jesús.

Mujer semidesnuda sentada junto a una estufa
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
1658
Aguafuerte, punta seca y buril con tono de superficie
sobre papel japonés, estado 1 de 7
1848 0911.99

Mujer semidesnuda sentada junto a una estufa

En este retrato, aparece una mujer sentada con una actitud natural y relajada, junto a la estufa. Es uno de los últimos grabados de Rembrandt.

En estos últimos grabados, Rembrandt utilizaba papeles y métodos poco habituales. Por ejemplo, utilizaba papel japonés, que era más grueso y más oscuro, y así lograba un brillo especial. O dejaba un poco de tinta sobre la plancha para conseguir que el paso de la luz a la oscuridad fuera gradual. Rembrandt imprimió muchas veces esta versión del grabado, en papeles diferentes, para conseguir efectos diferentes en el resultado.

Paisaje y naturaleza

Como otros artistas del norte de Europa,
Rembrandt se inspiró en los paisajes de su país.

En sus grabados y dibujos,
aparecen los siguientes motivos:
casas de campo con techo de paja,
molinos de viento y las tierras llanas junto al río Amstel,
que pasa por Ámsterdam.

Rembrandt creaba esbozos al aire libre
durante sus paseos por el campo,
en las afueras de la ciudad.

Muchos de los lugares que dibujó
todavía se pueden identificar.

En los paisajes,
le interesaba crear diferentes ambientes
con efectos de luz y sombra en blanco y negro.

Con los años, su estilo cambió.

Al principio, elaboraba paisajes muy detallados.
Más adelante, los representaba
de una manera más sencilla y abstracta.

Este cambio se ve, sobre todo,
en las obras que realizó de paisajes rurales.

Los tres árboles

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

1643

Aguafuerte, punta seca y buril, único estado
Legado de Clayton Mordaunt Cracherode.

F,5.164

Los tres árboles

Este es uno de los grabados más conocidos de Rembrandt.

Representa un paisaje misterioso.

Las nubes oscuras hacen pensar que se acerca una tormenta.

Sin embargo, varias personas continúan
con sus actividades, como si no se percataran de ello.

Por ejemplo,

unos pescadores están en el río,

un artista dibuja desde una colina

y una pareja se esconde entre los matorrales.

Los tres árboles destacan

frente a un cielo oscuro que parece anunciar un peligro.

La obra transmite la gran fuerza de la naturaleza.

Paisaje con tres casas de campo a dos aguas

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

1650

Aguafuerte y punta seca, estado 2 de 3

Legado de Clayton Mordaunt Cracherode. F.5.174

Paisaje con tres casas de campo a dos aguas

En este grabado, Rembrandt dibujó tres casas que se encuentran frente a un puente a las afueras de Ámsterdam.

Rembrandt dibujó las casas varias veces.

Esta obra es un buen ejemplo de sus últimos paisajes.

Rembrandt añadió líneas de punta seca sobre el aguafuerte, que crean un efecto más oscuro y entintado.

Solo se ven bien en las primeras impresiones, como esta, porque son delicadas y con cada nueva impresión se desgastaban.

La sensación de profundidad está solo sugerida.

Las partes del papel sin tinta representan la luz del sol sobre los edificios lejanos de la izquierda.

Relatos de la Biblia

Los grabados religiosos de Rembrandt muestran una evolución de estilo: pasan de escenas dramáticas. a escenas más tranquilas y reflexivas.

Rembrandt representaba las historias de la Biblia con emociones y gestos que observaba en las personas de su entorno. Así, estas historias conocidas parecían más cercanas y actuales.

Rembrandt mostraba una gran habilidad para contar historias. Usaba la luz y la sombra para dar más fuerza y dramatismo a las escenas.

También buscaba nuevas maneras de representar a Dios y al mundo divino a través de las líneas y la luz.

A menudo volvía a representar los mismos temas, pero cada vez los interpretaba de una manera nueva.

Al final de su vida, durante la década de 1650, creó los grabados sobre la **pasión de Cristo**.

Estos grabados son más oscuros y más complejos.

La **pasión de Cristo** es la parte de la Biblia que explica el sufrimiento y la muerte de Jesús.

Adán y Eva
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
1638
Aguafuerte, estado 2 de 2
1843 0607.16

Adán y Eva

Según el Génesis, el primer libro de la Biblia, Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer del jardín del Edén.

Para crear esta obra, Rembrandt se inspiró en un famoso grabado de Albrecht Dürer.

Pero no representó a Adán y Eva con cuerpos perfectos e idealizados, como había hecho Dürer. Los mostró de un modo más realista, con muchos detalles y texturas creadas con líneas.

Dios había prohibido a Adán y Eva comer el fruto de un árbol.

La obra representa el momento justo antes de que Eva coma la manzana.

Eva tiene la manzana en la mano y piensa qué debe hacer.

Adán levanta un dedo para advertirla.

El triunfo de Mardoqueo
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
Alrededor del año 1641
Aguafuerte y punta seca, estado 3 de 4
1868 0822.661

El triunfo de Mardoqueo

Este grabado muestra la gran variedad de técnicas que Rembrandt usaba, como las líneas esbozadas, que se pueden ver a la derecha, y los tonos oscuros, en la parte superior izquierda, creados con la técnica de la punta seca.

Con estas técnicas, Rembrandt podía representar figuras en un espacio oscuro, sin perder la definición del dibujo.

La obra representa una escena del libro de Ester, forma parte del Antiguo Testamento.

En esta aparece Mardoqueo a caballo, Amán arrodillado y el pueblo judío alrededor.

La escena muestra el momento en el que Mardoqueo vence al poderoso Amán, que quería destruir al pueblo judío.

*Cristo curando a los enfermos
o La estampa de los cien florines*
Rembrandt van Rijn (1606-1669)
Alrededor del año 1648
Aguafuerte, punta seca
y buril retocado con aguada blanca,
estado 1 de 4
Legado de Felix Slade. F.4.156

Cristo curando a los enfermos o La estampa de los cien florines

En esta obra, Rembrandt muestra su gran habilidad para contar historias y su dominio de las técnicas de estampación.

Antes de realizar el grabado, preparó algunos detalles en varios dibujos.

La obra combina cuatro episodios del Evangelio según san Mateo, uno de los libros de la Biblia que explican la vida de Jesús.

Cristo aparece en el centro.

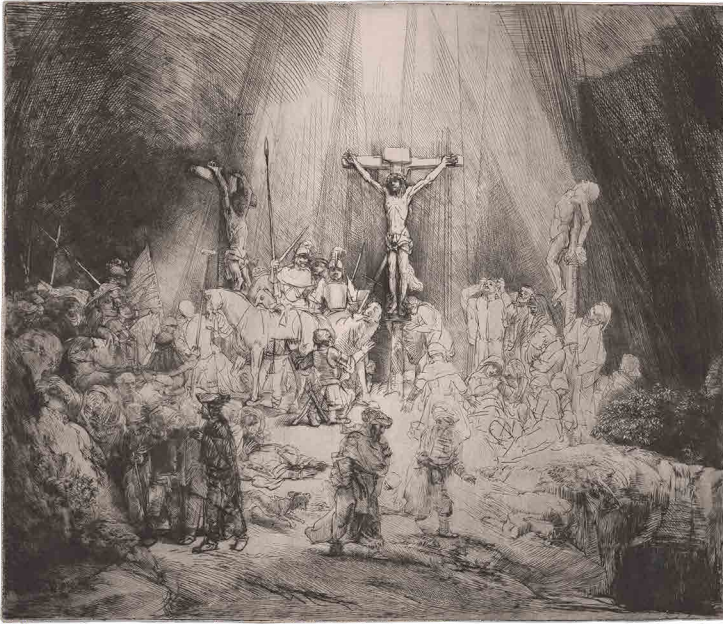
A su alrededor, hay enfermos y personas mayores, a la derecha; mujeres y niños, a la izquierda, y **fariseos**, al fondo, también a la izquierda.

En la época de Rembrandt, este grabado ya era muy valorado.

Se llegaron a pagar 100 **florines**, una cantidad parecida al sueldo de un mes entero.

Los **fariseos** eran un grupo religioso judío de la época de Jesús. Cumplían las leyes religiosas de una manera muy estricta.

El **florín** era una moneda que se utilizaba en los Países Bajos.

Las tres cruces

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

1653

Punta seca y buril con un tono de superficie claro,
estado 2 de 5

1848 0911.39

Las tres cruces

Rembrandt creó varias estampas de la pasión de Cristo, momento en el que es torturado y crucificado.

Están elaboradas con punta seca.

En las primeras impresiones, esta técnica crea un efecto suave, como de terciopelo, que se desgasta rápidamente.

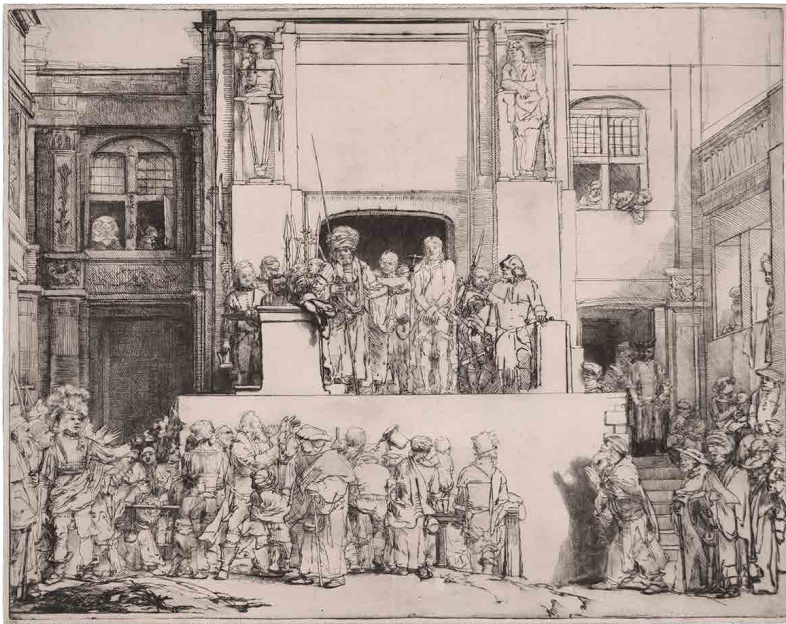
Para compensar este desgaste, Rembrandt retocaba algunas partes de la plancha.

Pero también hizo cambios importantes que transformaban mucho la composición.

En una de las primeras versiones de *Las tres cruces*, se pueden percibir las emociones de las figuras representadas.

Se ve también al soldado romano Longinos, arrodillado ante Jesús en el momento de su conversión, cuando reconoce a Jesús como hijo de Dios y empieza a creer en él.

En primer plano, dos personas con turbante huyen atemorizadas.

Jesús presentado ante el pueblo

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

1655

Punta seca con tono de superficie claro,
estado 5 de 8

1895 0915.423

Jesús presentado ante el pueblo

Este grabado representa el momento en el que Poncio Pilato entrega a Jesús a la multitud y es condenado a muerte.

Rembrandt realizó este grabado con la misma técnica que *Las tres cruces*, con punta seca. Esta técnica desgasta la plancha muy deprisa.

Por eso Rembrandt modificó la imagen hasta crear 8 versiones.

Hasta entonces, ningún artista había transformado tanto una plancha en la historia del grabado occidental.

