

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

Rinoceronte 1515

ALBERTO DURERO

Concha Huidobro

Jefa de la Sección de Grabado. Biblioteca Nacional de España, Madrid

Las primeras estampas conocidas en Europa son las realizadas a comienzos del siglo XV con la técnica llamada de grabado en relieve o entalladura, es decir, cortando la madera o metal blando de tal manera que la superficie que queda en relieve se imprime sobre el papel por medio de una prensa vertical. Son muy escasas las que se conservan, casi todas de temática religiosa y un gran número de ellas iluminadas. En cambio, son muy numerosas las estampas que ilustran los libros publicados en el siglo XV en Alemania, Italia y Francia, no quedando la Península Ibérica ajena a esta actividad.

Las estampas de grabado en relieve más perfectas corresponden a libros del siglo XVI, cuando los modelos renacentistas italianos se incorporaron al libro y los impresores se esforzaron por presentarlos con adornos –sobre todo en la portada–, que los convertían en más atractivos.

Alemania fue una de las zonas en que se desarrolló con profusión tanto la técnica del grabado sobre madera, como la llamada “talla dulce”, grabado realizado con buril sobre plan-

En “ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES. Breve historia del grabado” diversos especialistas en arte gráfico analizan las obras realizadas por los más ilustres artistas grabadores, exponen la historia y singularidad de un gabinete de estampas, y las distintas funciones y técnicas del arte del grabado desde el siglo XV hasta Picasso. Los trabajos se reproducen en la página web de esta institución (www.march.es)

Alberto Durer, *Rinoceronte*, 1515. Grabado sobre taca de madera, 248 x 317 mm
Germanisches Nationalmuseum. Graphische Sammlung, Nürnberg

cha de cobre. Además de Durero, quien sin duda destaca sobre los demás, los principales pintores realizan dibujos para grabados o graban ellos mismos, como Lucas Cranach, Hans Baldung o Hans Holbein, por citar solamente a los artistas más importantes.

Alberto Durero, creador de estampas realizadas por medio del grabado sobre madera, como con la técnica de la talla dulce, consiguió la admiración de sus contemporáneos al aunar un alto grado de creatividad y perfección técnica y al conseguir el dominio del claroscuro ejecutado a través de las variaciones del espesor lineal, así como sus efectos lumínicos. El empleo de una línea incisiva y la minuciosidad en la descripción de los detalles más ínfimos que logra con exactitud sorprendente, le convertirán en el grabador más apreciado y en el

Alberto Durero

Núremberg, 1471-1528

Albrecht Dürer o Alberto Durero, como le conocemos en España, fue uno de los grandes pintores alemanes de finales del siglo XV y primer tercio del siglo XVI. Su gran fama se debe no solo a su valor como pintor, sino también, en gran medida, a su inmensa labor como dibujante y grabador.

Durero, nacido en Núremberg en 1471, era hijo de un orfebre procedente de Hungría. Empezó aprendiendo esta profesión pero a los quince años entró en el ta-

ller del pintor Michael Wolgemut. Hizo después un viaje de aprendizaje por diversas ciudades del Imperio: Colmar, Estrasburgo y Basilea, donde hizo sus primeros grabados.

Realizó dos viajes a Italia (1494-1495 y 1505-1507) y a la primera influencia de Martin Schongauer, añadió la de los italianos Andrea Mantegna y Antonio Pollaiuolo. En su primera época realizó muchos grabados, tanto en madera como en metal, unos de carácter religioso y otros alegóricos relacionados con el humanismo. Estos trabajos culminan en 1498, con la publicación

del *Apocalipsis*, con quince estampas a toda página, que constituirán su primer gran éxito como grabador sobre madera.

A principios del siglo XVI se interesó especialmente en las proporciones del cuerpo humano y la búsqueda de la belleza, como muestra su *Adán y Eva*, de 1504. En su segundo viaje a Italia, recibe una mayor influencia del arte renacentista, lo que se apreciará en sus nuevas obras que contribuirán enormemente a la difusión del arte del Renacimiento en gran parte de Europa, donde sus estampas fueron muy solicitadas. Se le considera, por

creador de los modelos más difundidos del Renacimiento.

La historia del grabado del *Rinoceronte*, realizado sobre taco de madera por Durero en 1515, es bastante complicada, algo rocambolesca y está muy documentada. El animal en que se basa la estampa era un rinoceronte indio, regalado por el sultán de Gujerat, Muzafer II a Manuel I de Portugal, a través del gobernador de la India portuguesa, Alfonso de Albuquerque.

El animal, bajo el nombre de Ganda, llegó a Lisboa el 20 de mayo de 1515. Era el primero que se veía en Europa desde la época romana, como describía Plinio en su *Historia ani-*

lo tanto, uno de los principales artistas que realizan la transmisión de los principios renacentistas desde Italia al centro de Europa. Sus libros *La vida de la Virgen*, *La gran pasión* y *La pequeña pasión*, publicadas en 1511, tendrán una enorme difusión y colaborarán a esa transmisión del arte renacentista.

En 1512 comienza una nueva etapa, debida a los encargos del Emperador del Sacro Imperio, Maximiliano I (y llamada por algunos autores el “periodo decorativo”). Realiza para él *El carro de Maximiliano*, de la serie *El triunfo* y *El arco triunfal*, del

que realizó la mayoría de los dibujos, terminados en 1515, el retrato del Emperador y *El gran carro triunfal*. Mientras realiza estos encargos hace el famoso *Rinoceronte* y crea sus tres grabados sobre metal más importantes: *El caballero*, *la muerte y el diablo*, *La melancolía* y *San Jerónimo en su celda*, y sus únicos aguafuertes, entre los que destaca *Cristo en el Monte de los Olivos*. En 1520/1521 emprende su importante viaje a los Países Bajos. A partir de estas fechas se dedica tanto al grabado sobre madera como al calográfico, principalmente estampas religiosas y retratos, y, en

gran parte, a sus tres libros de teoría del arte, ilustrados con estampas realizadas con la técnica del grabado sobre madera y que tratan sobre el arte de medir, sobre fortificaciones y sobre las proporciones del cuerpo humano, publicadas entre 1525 y 1528, año en que fallece, en su ciudad natal, Núremberg.

Bibliografía: *Albrecht Dürer. Das Druckgraphische Werk. I: Kupferstiche, Eisenradierungen und Kaltnadelblätter. I: Holzschnitte & Holzschnittfolgen. III: Buchillustrationen*, Munich, Prestel, 2004.

Germanisches Nationalmuseum. Graphische Sammlung, Núremberg

La Graphische Sammlung forma parte del Germanisches Nationalmuseum, creado en 1852, y es uno de los museos más grandes de Europa. Conserva alrededor de 300.000 piezas y es una de las colecciones gráficas más importantes de Alemania. Procede de la colección privada del fundador del museo, Hans Freiher von Aufsess, colecciones cedidas por la ciudad de Núremberg y de donaciones de familias particulares. Consta de miniaturas, dibujos y estampas, desde el siglo XV al XX, siendo de especial importancia el arte de los siglos XV y XVI.

Además de obras de grandes artistas, conserva retratos, mapas, vistas topográficas, naipes, estampas históricas, etc., lo que constituye un conjunto de imágenes que ofrecen una panorámica muy amplia del arte y la cultura alemanes.

Las obras de la Graphische Sammlung se pueden consultar en una sala de estudio, donde se incluyen archivos sobre los autores y los repertorios bibliográficos necesarios para la investigación de los fondos. El Museo tiene establecido un importante calendario de exposiciones, que muestra periódicamente sus fondos. En octubre del año 2012 tiene prevista una importantísima exposición sobre el primer Durero, titulada *Der führeer Dürer*, que mostrará una cantidad importante de las estampas de Durero que conserva la Graphische Sammlung.

[http:// www.gnm.de](http://www.gnm.de)

malium. El rey Manuel I, basándose en los escritos de Plinio sobre la enemistad entre los rinocerontes y los elefantes, los enfrentó públicamente en Lisboa, se cree que el 3 de junio, después de haber estado guardado en la Torre de Belén. El elefante, al ver a su enemigo, huyó. Un artista alemán, Valentim Ferdinand, hizo unos bocetos del rinoceronte y, a través de un comerciante de Núremberg, llegaron a esta ciudad.

Después, Manuel I envió el animal por barco a Roma para regalárselo al papa León X. El barco hizo una parada en Marsella, donde se encontraba el rey de Francia, Francisco I, quien deseaba ver al rinoceronte, con su esposa Leonor, nieta de los Reyes Católicos. Prosiguió luego el barco el viaje, hundándose en el Golfo de Génova, lo que causó que el rinoceronte se ahogase.

Durero no vio nunca al animal, pero llegó a sus manos una carta con su descripción y un pequeño boceto. Este dibujo se perdió, pero existe una copia

conservada en Italia. A partir de esos datos, Durero realizó un dibujo a pluma del animal, que se conserva en el British Museum de Londres y, posteriormente, el grabado. El dibujo tiene la misma inscripción que la estampa y está invertido respecto a ésta.

El texto de la inscripción, traducido del alemán, es el siguiente: *En el año 1513 [sic] después de Cristo, Emanuel, el grande y poderoso rey de Portugal, trajo de la India un animal vivo. Lo llaman rinoceronte. Aquí está reproducido en toda su figura. Tiene un color como una tortuga moteada. Está cubierto completamente por gruesas conchas. Tiene el tamaño de un elefante, pero patas más cortas y es muy fuerte. Tiene un puntiagudo y fuerte cuerno en la nariz, que se pone inmediatamente a afilar si encuentra una piedra cualquiera. Este animal es enemigo mortal del elefante. El elefante le teme mucho, ya que si se encuentra con él, el rinoceronte le golpea entre las patas delanteras con la cabeza y le raja la barriga y lo mata. No puede defenderse ya que el rinoceronte está tan protegido que el elefante no puede hacerle nada. Se dice también que el rinoceronte es rápido, valiente y listo.*

Actualmente, la mayoría de los autores consideran que Durero grabó personalmente sus grabados sobre metal pero no grabó los tacos de madera, sino que realizó los dibujos sobre la madera, para que un especialista los tallara, como era común en esa época.

Como se puede advertir, la imagen realizada por Durero no es muy real, aunque los rinocerontes indios tienen una piel muy gruesa, semejante a la especie de coraza que cubre el cuerpo del rinoceronte dureriano. El artista le ha dado un aspecto decorativo, que corresponde, en cierto modo, al estilo de sus grabados sobre madera de esta época, en que está trabajando en los encargos de Maximiliano I, especialmente, el Arco triunfal, cuyos dibujos termina en esa misma fecha de 1515. Merece llamar la atención sobre el énfasis que Durero puso en la coraza del animal, como si buscara una analogía con las armaduras que habrían de llevar idealmente los caballeros del Renacimiento. Cubrió el cuerpo y los pies del

rinoceronte con placas y dibujó la placa lateral de la armadura como el ala de un dragón. Entre las dos placas del lomo insertó un pequeño cuerno.

La influencia de esta imagen del rinoceronte fue inmensa y, durante varios siglos, fue copiada cuando se quería representar a este animal. Esta imagen del rinoceronte ha sido “la representación animal de mayor influencia en Europa”, como escribe T. H. Clarke. En ese mismo año de 1515 Hans Burgkmair hizo un rinoceronte parecido, copiado del de Durero o procedente de la misma fuente. En Italia en 1548, Enea Vico lo copió y en España, años después, Juan de Arfe incluyó una copia en su famosa obra *Varia conmesuración para la escultura y la arquitectura*, publicada por primera vez en Sevilla en 1585. Importantes obras sobre animales publicadas en Alemania y otros lugares de Europa incluyeron copias de este rinoceronte, como la *Historia animalium* de Konrad Gesner o la famosa *Cosmographia* de Sebastian Münster. Hasta el siglo XVIII la mayoría de las representaciones de este animal debían mucho a la imagen del rinoceronte creada por Durero. Incluso Salvador Dalí en el siglo XX hizo una escultura basándose en dicha imagen.

Existen varios estados con diferencias en la inscripción. La estampa estudiada está fechada en 1515 y firmada con el monograma AD, en la parte superior derecha. El taco de madera pasó a manos del editor Willem Janssen, de Amberes, quien hizo una edición en clarscuro, añadiendo otra plancha para el color, hacia 1620.

La importancia de Durero como grabador es quizás aún mayor que como pintor. La calidad y cantidad de su obra grabada y la enorme influencia que tuvo, tanto en su época, como en otros momentos, en que resurgió dicha influencia, confirman esta importancia. ♦