

ESTAMPAS, ARTISTAS Y GABINETES

BREVE HISTORIA DEL GRABADO

Behemot y Leviatán | 1825

WILLIAM BLAKE

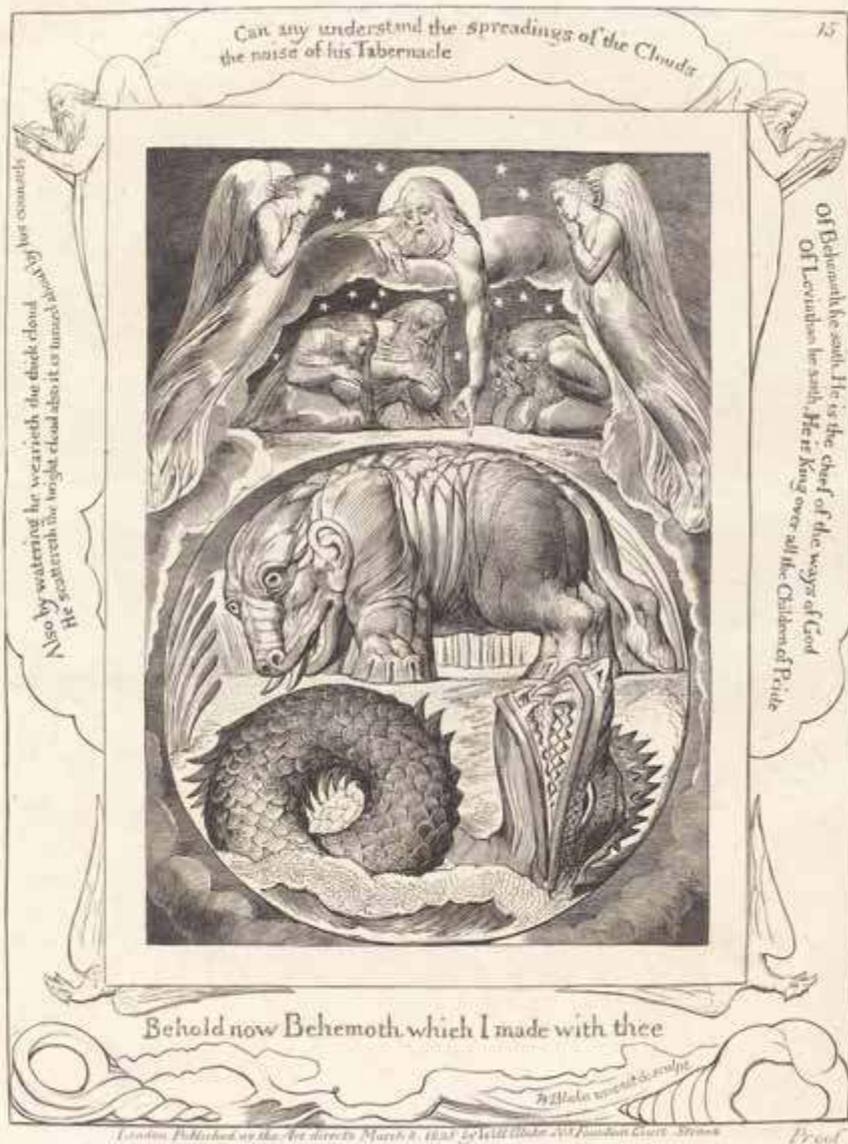
Javier Arnaldo

Profesor de Historia del Arte. Universidad Complutense de Madrid

El álbum *Ilustraciones del Libro de Job* de William Blake está formado por veintuna estampas a buril, de las que *Behemot y Leviatán* hace la número 15. Los grabados, con todo, siempre referidos a grupos de versículos o fragmentos de versículos del libro sapiencial, no se ordenan conforme al curso del texto bíblico, ni se limitan a ser descriptores. La imagen de *Behemot y Leviatán* se corresponde con diversos componentes repartidos sobre todo en los capítulos 40 y 41 del *Libro de Job*, en los que culmina una alocución de Yavé, para la que Blake crea una visión. Se trata de un episodio decisivo, pues el entendimiento que su sermón comunica, provoca en Job la última reacción que apacigua la ira de Dios.

La estampa presenta una imagen principal rodeada, al igual que el resto de las estampas del álbum, de un marco específico con un tratamiento gráfico distinto, limitado al dibujo de silueta y a motivos emblemáticos: la caracola, el agua, las nubes, los ángeles y el águila. En los cuatro lados de ese marco se transcriben versículos completos o incompletos del *Libro de Job*, trazados en líneas curvadas como los perfiles de las nubes, concretamente Job 36: 29 (arriba), Job 37: 11-12, (izquierda), Job 40: 15 (abajo), Job 40: 15/19 y Job 41: 26 (derecha).

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)

Behemot y Leviatán, 1825. Del Libro de Job, 1826. Inventado y grabado por William Blake. Grabado calcográfico, buril, 202 x 153 mm. National Gallery of Art. Washington. Gift of W. G. Russell Allen 1941.1.240.

La imagen principal, resaltada con claroscuro, presenta en su parte superior a Yavé en el firmamento, asomando por encima de una nube que cubre como un arco flanqueado por ángeles las figuras arrodilladas de Job y su esposa, así como las de Elifaz, Bildad y Sofar, los tres amigos que exponen sus prédicas cuando acuden al encuentro de Job. Yavé, muy cercano a los hombres, extiende su brazo izquierdo hacia abajo, donde señala una abultada forma redonda que contiene a Behemot erguido en la tierra y a Leviatán zambullido en las aguas, con su enorme cola enroscada y la potentísima boca erguida. La escritura revelada que selecciona Blake para envolver de palabra los marcos hace referencia a lo mismo que se ve en la esfera: Behemot, el hipopótamo, “la obra maestra de Dios”, Leviatán, el soberbio reptil, “rey de todos los feroces”, las extensiones de las nubes, el torbellino y los designios de una naturaleza imprevisible. El volumen esférico que adquiere el redondel ocupado por Behemot y Leviatán con la ayuda del escorzo de la cola de este facilita el símil de esa visión con el globo terráqueo, que se contempla a distancia. En él aparece como obra y acción divinas la naturaleza salvaje, objeto de temor presentado como equivalente de la Creación, a la vez que de la cólera suprema y de la poderosa palabra de Yavé.

William Blake

(Londres, 1757 – 1827)

Tercero de seis hermanos, William Blake nació en el Soho londinense, donde su padre tenía un comercio de mercería. Su familia formaba parte de la comunidad religiosa de los llamados disidentes cristianos. Orientado por voluntad de sus progenitores a formarse como artesano, se inició en el aprendizaje de los rudimentos del dibujo en la escuela de arte, centrada en el dibujo y el

modelado ornamentales, que dirigía Henry Pars en el Strand, donde ingresó con diez años. A los catorce se incorporó al taller del grabador James Basire con un contrato de aprendizaje. Con él realizará sus primeras estampas. En octubre de 1779 fue admitido como estudiante de la Royal Academy, establecimiento fundado en la década anterior y presidido por Joshua Reynolds, donde recibió formación en anatomía, perspectiva, arquitectura y otras materias hasta 1785. En

1783 publicará el único libro de poemas en edición convencional que vio aparecer en vida, *Esbozos poéticos*. La poesía fue un componente fundamental en su obra, íntimamente emparentado con su trabajo como dibujante, pintor y grabador. Buena parte de sus álbumes de estampas son libros escritos por él, de los que hacía un muy pequeño número de copias. La profundidad de sentido que concede al grabado (por encima de la pintura) quedó expresada en un pasaje de *El*

La imagen, que identifica la asombrosa Creación con una feroz, irrefrenable naturaleza que destruye cuanto a ella se enfrenta y asocia fuerzas sempiternas contrarias, vida y muerte, guarda indudablemente parentesco con un pensamiento teológico, muy característico de Blake, que diluye la comprensión racional de lo que distingue destrucción y creación, el mal y el bien, lo demoníaco y lo divino, el odio y el amor, la experiencia y la inocencia, como lo expone típicamente en el libro, compuesto en torno a 1790, *El Matrimonio del Cielo y el Infierno*. La identidad dialéctica de los contrarios fue norma en la poética de este artista-profeta. El ataque a la ortodoxia religiosa que Blake formula en esa y otras obras tiene por objeto, ante todo, la negación de que puedan distinguirse en el ser humano dos principios existentes, alma y cuerpo, razón y energía, puesto que la energía es “la única vida y viene del cuerpo” y es, a su vez, “Goce Eterno” del alma. En *Behemot y Leviatán* se percibe formalmente la fricción entre contrarios, por ejemplo, en la singular convivencia de formas duras (los bichos) y formas blandas (el resto).

Verdaderamente se trata de una imagen simbólica y de tema mayor. La visión se hace con una dimensión abismática al reconocer la coincidencia de forma entre el nimbo de

Matrimonio del Cielo y el Infierno, libro también estampado por él: “Pero, ante todo, la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto de su alma ha de ser erradicada; esto lo haré imprimiendo según el método infernal, por medio de corrosivos, que en el Infierno son saludables y medicinales, pues funden las superficies aparentes y muestran el infinito que estaba escondido”. Su obra gráfica, que tiene con frecuencia una tosquedad propia de la estampa popular, pone mu-

cho empeño en la experimentación técnica y utiliza procedimientos inventivos, como es el caso de sus aguafuertes en relieve. Además de sus inintercambiables álbumes grabados con textos propios, realizó estampaciones de un buen número de libros de otros autores y abordó temas como el del *Libro de Job*, un máximo en su obra. Su obra pictórica, también muy rica, está estrechísimamente ligada a su trabajo de grabador, al que confía el acabamiento de la expres-

sión artística. Entre los artistas coetáneos próximos a Blake estuvieron, entre otros, John Flaxman, Heinrich Füssli y Samuel Palmer.

Bibliografía

David Bindman, *The complete graphic works of William Blake*, Londres, Thames & Hudson, 1978.

Kathleen Raine, *Ocho ensayos sobre William Blake*, Vialür, Atalanta, 2013.

National Gallery of Art Washington

La creación de la National Gallery of Art, abierta al público desde 1941, fue iniciativa del banquero Andrew W. Mellon, quien donó una importantísima colección de obras de arte, el espacio para exponerla y dotó de un dinero para su mantenimiento en el acto fundacional de la institución en 1937. Otros coleccionistas contribuyeron asimismo con donaciones de obras de colección en 1941 y, desde entonces, han sido constantes las incorporaciones de piezas y grupos de obras. Se trata de un establecimiento con una fuerte vocación pública y sostenido por el Gobierno federal de los Estados Unidos, pero cuyas colecciones se han nutrido siempre de donaciones privadas, sea en obras o en recursos económicos para adquisiciones, centradas en el arte occidental. Asimismo, ha cuidado ejemplarmente el compromiso con la investigación, y hoy en día su centro de estudio de artes visuales está considerado el más prestigioso del mundo.

Las colecciones de obra sobre papel se iniciaron ya en 1941 con un conjunto de cuatrocientas estampas donadas por, entre otros, W. G. Russell Allen. Hoy en día cuentan con más de 65.000 piezas, tanto estampas, como dibujos, libros raros y fotografías. Entre las aportaciones más significativas al gabinete de estampas y dibujos está, desde luego, la de Lessing J. Rosenwald, quien a lo largo de varias décadas cedió un excepcional conjunto de 22.000 obras. Este entendido había comprado, por ejemplo, la colección Linnell, un conjunto fundamental de acuarelas, dibujos, grabados y matrices de William Blake.

www.nga.gov/collection/gallery/prdrwph.shtm

Dios y la esfera de Behemot y Leviatán. Emocionalmente guarda relación esta imagen con uno de los poemas más famosos de Blake: *El tigre*. Dicen los últimos versos de ese poema de 1794: “Tigre, Tigre, que ardes fiero / en los bosques de la noche: / ¿qué mano u ojo inmortal / cñó tu cruel simetría?”

Una marcada simetría gobierna la composición de la estampa para conferir un orden sereno a la visión revelada. En ese esquema se acomodan líneas sinuosas y estilizaciones muy orgánicas, así como la redondez inclusiva de la esfera. La figura de Behemot, animal acorazado, recuerda indudablemente al *Rhinocerus* de la célebre entalladura de Durero, que Blake admiró. Leviatán también es un monstruo acorazado y la serpentina que describe su cuerpo colosal encarna la presencia de una vigorosa energía común a otros aspectos del universo representado. Los

versículos que se leen como parte del marco toman forma de lánguidas curvas que sin-tonizan con las sinuosidades que dominan absolutamente en esa imaginería. La inclu-sión del texto, aunque no sea abundante, obedece a un planteamiento análogo al que ri-ge en otros álbumes de Blake, y es que escritura e imagen han de entreverarse y formar un mismo cuerpo y no percibirse por separado.

La figura de Job atrajo firmemente la atención del poeta-pintor. Ya en 1786, abrió con punta seca la estampa *Job*, sobre cuya composición volvió en 1793 en un grabado para el que hizo una pareja, dedicada a Ezequiel, también hecho en talla dulce. Los asuntos bíblicos, por otro lado, abundan en la obra del maestro; pero las *Ilustraciones del Li-bro de Job* forman el único álbum grabado de tema bíblico *strictu sensu* en toda su producción. Precedentes directos de los buriles del álbum dedicado a Job son funda-mentalmente dos series de acuarelas del artista. La primera y principal de ellas, reali-zada entre 1805 y 1810 por encargo de su mecenas Thomas Butts, se custodia en la Pier-pont Morgan Library de Nueva York. El encargo del álbum de estampas partió del pin-tor John Linnell, quien formalizó la comisión de ese trabajo mediante el contrato que él y Blake firmaron el 25 de marzo de 1823. En el proceso de preparación de los grabados Blake hizo también en un cuaderno de apuntes veintisiete bocetos de tamaño menor, en lápiz de grafito, y ocasionalmente con pluma y aguada, que son reducciones esquemáti-cas de las pinturas previas, y en las que trabajó incluso para señalar modificaciones a introducir en las pruebas de estampación. La estampa *Behemot y Leviatán* cuenta, así pues, con tres dibujos preparatorios, repartidos en un espacio temporal muy amplio. La imagen de estos no aparece invertida en la estampa. La principal diferencia de la ima-gen grabada en relación a la obra previa del mismo tema está en la inclusión del dibujo de silueta que enmarca el cuadro. En este incorpora también algunas novedades, sobre todo en relación a la primera acuarela, la perteneciente a la Morgan Library de Nueva York. Son notorios la desaparición del fuego expulsado por la boca de Leviatán, el cam-bio en el nimbo de Yavé y la introducción de elementos nuevos, como las nubes alrede-

dor de la esfera y las estrellas iluminadas en el firmamento. Esencialmente la representación es la misma que en su primera versión de *El Libro de Job*. Hay, con todo, modificaciones parciales, y todas ellas ayudan al perfeccionamiento icónico de este grabado-símbolo.

La National Gallery of Art de Washington conserva la “carpeta Linnell”, que contiene sesenta y seis pruebas de estampación de esta serie en diversos papeles y en vitela con dibujo de Blake, particularmente estampaciones sin el marco grabado, sobre las que diseñó este a lápiz.

Aunque en el frontispicio del libro y al pie de cada estampa aparece grabada la fecha 8 de marzo de 1825, es seguro que la publicación completa se demoró hasta comienzos de 1826. De la edición original se hicieron aproximadamente trescientas copias, la mitad de ellas como pruebas de estampación. Este número de ejemplares es muy superior a lo habitual en este autor. Los veintiséis álbumes de grabado creados por Blake antes de este tuvieron tiradas cortísimas. Basta pensar que, por ejemplo, de *El Libro de Los* (1795) se conserva una sola copia completa. *Ilustraciones del Libro de Job* es sin duda el álbum que gozó de mayor difusión en la producción de Blake, también el último que completó y su testamento artístico. El Fitzwilliam Museum de Cambridge posee cuatro estampas del álbum coloreadas a mano por el propio Blake, entre ellas *Behemot y Leviatán*. Linnell se reservó la propiedad de las planchas de cobre y permanecieron en su poder, como otras matrices de Blake. En 1874, aún en vida de Linnell, se realizó una nueva edición del libro, con una tirada de cien ejemplares. Las planchas de cobre originales se conservan hoy en el British Museum, donde ingresaron en 1919. ♦