

Lo macabro en la obra de Hans Baldung Grien

Mariela Bargeño

Fig. 1
Detalle del monograma en la parte inferior izquierda de *La caída del hombre*, 1511
Grabado, 311 × 251 mm
Rijksprentenkabinet, Ámsterdam

Fig. 2
Hans Baldung Grien
La Coronación de la Virgen, 1512-1516
Óleo sobre tabla, 280 × 239 cm
Catedral de Friburgo

Hans Baldung Grien nació en la ciudad de Schwäbisch Gmünd, al suroeste de Alemania, a finales de 1484 o principios de 1485. Poco se sabe sobre su familia, pero se tiene certeza de que no eran artesanos. Se conocen varios nombres con el apellido Baldung: un abogado al servicio de la Corte Episcopal de Estrasburgo y un doctor en medicina, médico honorario del emperador Maximiliano I, Hieronimus Baldung¹. Lo seguro es que su hermano Caspar fue profesor de la Universidad de Friburgo y más tarde juez en las Cortes Imperiales.

Alrededor del año 1500, comenzó su carrera, probablemente, en Estrasburgo como aprendiz de un seguidor del gran pintor y grabador de Colmar (Alsacia) Martin Schongauer (c. 1430-1491), recibiendo así pues su primera formación en la región del Alto Rin. Tres años más tarde, Alberto Durero aceptaría a Baldung como aprendiz en su taller de Núremberg.

Respecto a su apodo "Grien" hay varias opiniones en relación a la fecha en que lo adopta y a los motivos que le llevaron a hacerlo. Se dice que lo recibió en sus primeros años en el taller de Estrasburgo, o más tarde, ya en el taller de Durero. Pudo deberse a su preferente uso del color verde en sus años de juventud, a su gusto por atuendos de este mismo color, o a la hoja que solía aparecer en sus monogramas² [fig. 1] y para diferenciarse de otros aprendices de Durero, también llamados Hans. En cualquier caso, a partir de 1510 su monograma pasará a ser "HBG"³.

En 1505 Durero parte por segunda vez a Italia dejando a Baldung a cargo de su taller, lo que pone de manifiesto la estrecha amistad que mantuvieron maestro y aprendiz, que se prolongó durante más de dos décadas.

En 1507 Baldung es llamado a la ciudad de Halle, donde realiza el retablo del *Martirio de san Sebastián*, ahora en el Germanisches Museum de Núremberg. Dos años más tarde regresará a Estrasburgo y conseguirá la ciudadanía. En 1510 contrae matrimonio con Margarethe Herlin, hija de un mercader de clase media, y abrirá su propio taller.

Entre los años 1509 y 1512 el artista vivirá obsesionado con la hechicería, la brujería y con el tema de la muerte; de estos años son: *Tres Brujas*, un dibujo de 1514, en el Musée du Louvre de París y *Las tres edades de la mujer y la Muerte*, de hacia 1510-1511, en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Estos asuntos serán temas recurrentes a lo largo de toda su carrera.

Entre 1512 y 1517 pintó el ambicioso retablo para el altar mayor de la catedral de Friburgo, once pinturas entre las que se encuentra *La Coronación de la Virgen* [fig. 2], obra catalogada como expresivamente manierista y algo excéntrica: "La Virgen parece algo cohibida, Dios Padre no llega a un suficiente grado de 'Divinidad' y Cristo parece débil y afeminado", además de carecer de la "monumentalidad" que Durero otorgó a su producción de la misma temática⁴.

Tras la muerte de Durero en 1528, a Baldung le fue enviado un mechón de pelo de su maestro, muestra una vez más de su

Fig. 3
Lucas Cranach el Viejo
Venus y Cupido, 1509
Óleo sobre lienzo,
213 x 102 cm
Museo del Hermitage,
San Petersburgo

Fig. 4
Hans Baldung Grien
Eva, 1525
Óleo sobre tabla,
208 x 83,5 cm
Szépművészeti Múzeum,
Budapest

estrecha amistad. Sin duda fue Baldung el más destacado discípulo de Alberto Durero, del cual tomó su destreza y conocimientos aunque desarrolló un estilo único y personal, independiente del de su maestro, caracterizado por ser impetuoso y enérgico, y en ocasiones informal y juguetón⁵. Además de la influencia de Durero, nuestro artista estuvo fuertemente marcado por el estilo de Matthias Grünewald (1475/1480-1528), Jan Gossaert (1478-1532) y Lucas Cranach El Viejo (1472-1553)⁶. Hans Baldung Grien murió en 1545.

Breves notas sobre el tema de la muerte y su representación

Hans Baldung Grien fue un artista profundamente obsesionado con el pecado, la brujería y la muerte a lo largo de su vida. No en vano, muchas de sus obras se inspiran en las Danzas de la Muerte.

La Danza de la Muerte fue una forma de reflexión cristiana sobre la muerte que tuvo su origen y desarrollo entre los siglos XIV y XVI como respuesta a la Peste Negra y otras pandemias, a las hambrunas, guerras y sequías de este periodo. En un primer momento encontramos referencias al asunto en poemas latinos del siglo XIII conocidos como *Vado Mori* o en el tema conocido como el *Encuentro entre los tres vivos y los tres muertos* (posiblemente de origen oriental y ampliamente versionado en la Europa de finales del XIII) donde tres personajes se encontrarán a la vuelta de una cacería con tres cadáveres, o esqueletos, que les recordarán la fugacidad de la vida⁷.

Existen asimismo referencias en textos en latín entre principios y mediados del siglo XV donde se ofrecía consejo sobre cómo llegar a una "buena muerte" o "muerte correcta" de acuerdo con la religión cristiana, los *Ars Moriendi*.

Ya en el siglo XV, las Danzas de la Muerte se escenificaban en toda la Europa bajomedieval. Consistían probablemente en que veinticuatro figuras humanas en representación de cada uno de los estamentos y condiciones de la sociedad (reyes, obispos, campesinos...) eran sacadas a bailar por un personaje que representaba su muerte. Poco se conoce acerca del desarrollo de las mismas pero se sabe que su objetivo era el de exaltar la vida y recordar lo efímero de la misma, pues pronto sería llevada por la Muerte, que en este sentido era vista como un elemento igualador entre todas las clases.

Son destacables las representaciones que aparecen en los libros ilustrados con xilografías y los grabados realizados por el pintor y grabador de Núremberg Michael Wolgemut (1434-1519)⁸ [fig. 5] o los de la serie de la Danza de la Muerte (Totentanz) de Hans Holbein el Joven (1497-1543)⁹ [fig. 6]. Por lo general, todos los especialistas consideran que el tema aparece en la producción de Baldung Grien especialmente alrededor de los años 1509 y 1520, sin embargo, la datación de las obras es bastante imprecisa.

Fig. 5
Michael Wolgemut
La Danza de la Muerte, en *Les Simulacres & histoires faces de la mort*, La Danza Macabra, 1538
Grabado
British Museum, Londres

Fig. 6
Hans Holbein el Joven
La nueva esposa, en *Les Simulacres & histoires faces de la mort*, La Danza Macabra, 1538
Grabado
British Museum, Londres

Fig. 7
Hans Baldung Grien
La caída del hombre, 1511
Grabado. 371 × 251 mm
Rijksprentenkabinet,
Ámsterdam

Fig. 8
Hans Baldung Grien
La Muerte y la doncella, 1515
Dibujo
Kupferstichkabinett,
Staatliche Museen
zu Berlin SPK, Berlín

Lo macabro en la obra de Hans Baldung Grien

Las obras de Baldung se enmarcan dentro del estilo expresionista en la Alemania de comienzos del siglo XVI. Son obras de gran impacto psicológico, de estilo impetuoso, y en ocasiones intencionalmente informal y descarado.

Además de la gran importancia que las fantasías demoniacas tuvieron en su pintura, la presencia del mal y del pecado, mezclado con una marcada sensualidad, fueron muchas veces el *leitmotiv* de su obra. En el grabado de *La caída del hombre* [fig. 7] de 1511 se aprecia a una Eva seductora que mira al espectador con Adán a su espalda, acariciándole un pecho y observando la manzana que Eva sostiene en su mano izquierda. Se podría decir que el artista hace aquí una analogía entre la fruta prohibida y el pecho de Eva¹⁰. Es una escena altamente influida por la obra análoga de Alberto Durero, que no posee, sin embargo, ese juego sensual.

Más adelante, alrededor de 1515, encontramos de nuevo la figura de Eva en la tabla al óleo *Eva, la serpiente y la muerte* [fig. 9]. En este caso, el artista ha sacado a Adán de la escena, colocando en su lugar a la Muerte, remplaceándolo por la misma¹¹; es una clara alusión a las pulsiones de la vida y la muerte representadas mediante Eros y Tánatos. Obsérvese aquí que la Muerte agarra el brazo de Eva, y a su vez, la serpiente muerde la muñeca de la Muerte¹².

Es una obra cargada de simbolismo: la Muerte puede ser vista como la representación de Adán como un cadáver¹³ que recrimina a Eva el acto que acaba de cometer. Podría interpretarse por tanto como una explicación del mito cristiano sobre el origen de la muerte. Esta relación tan interesante que Baldung establece entre Adán y la muerte no es un hecho aislado en su obra. De nuevo en 1531, aparecen Adán y Eva en el lienzo del Museo Thyssen [fig. 10]¹⁴.

Adán, detrás de Eva, posa su mano izquierda suavemente sobre las caderas de ésta y acaricia su pecho con la derecha en actitud marcadamente provocativa. Los dos miran al espectador e interactúan así con él, haciéndole a la vez participe y cómplice de Adán¹⁵ —incluso creando cierta rivalidad entre Adán y el espectador—, quien nos presenta la belleza de Eva. La mujer se cubre tan sólo con una tela muy fina, que más que desempeñar la función de ocultar, acentúa sus genitales. La presencia de esta escasa vestimenta era algo frecuente en los desnudos femeninos de la época, y era tratado como un elemento erótico, como se puede apreciar en la *Venus* de Lucas Cranach el Viejo de 1532.

En conclusión, Hans Baldung Grien fue un artista muy preocupado con el pecado, la muerte y la sensualidad que supo representar con una destreza semejante a la de su maestro, Alberto Durero, y que acompañó a la mayoría de sus obras de una marcada actitud moralista y espiritual.

Fig. 9
Hans Baldung Grien
Eva, la serpiente y la Muerte,
c. 1515
Óleo sobre tabla.
64 × 32,5 cm
National Gallery of Canada,
Ottawa

Fig. 10
Hans Baldung Grien
Adán y Eva, 1531
Óleo sobre tabla.
147,5 × 6,3 cm
Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid
[\[+ info\]](#)

Notas

Fig. 11
Hans Baldung Grien
Adán (detalle), c. 1524
Óleo sobre tabla. 208 × 83,5 cm
Szépművészeti Múzeum, Budapest

- 1 En el catálogo de la exposición *Hans Baldung Grien, Prints and Drawings* (James H. Marrow y Alan Shestack: *Hans Baldung Grien: Prints and Drawings*. [Cat. exp. Washington, National Gallery of Art, 25 de enero-5 de abril de 1981; New Haven, Yale University Art Gallery, 23 de abril-14 de junio de 1981]. New Haven, Yale University Press, 1981), en la p. 4, se identifica al padre con Johann Baldung y se apunta que Hieronymus Baldung era su tío. No obstante, en el catálogo *Witches' Lust and the Fall of Man* (Bodo Brinkmann: *Witches' Lust and the Fall of Man. The Strange Phantasies of Hans Baldung Grien*. [Cat. exp. Frankfurt, Städel Museum, 24 de febrero-13 de mayo de 2007]. Petersberg, Imhof, 2007), en la p. 19, se dice que el padre de Hans Baldung Grien es un personaje anónimo.
- 2 Véase Brinkmann 2007, *op. cit.* nota 1, p. 163.
- 3 Respecto a sus inicios como artista, el taller al que estuvo adscrito y el origen de su apodo "Grien" hay multitud de opiniones además de controversia a la hora de fechar sus obras. Véanse los catálogos antes mencionados y Robert A. Koch: *Eve, the Serpent and Death*. Ottawa, National Gallery of Canada, 1974, p. 10.
- 4 Marrow/Shestack 1981, *op. cit.* nota 1, p.12.
- 5 La herencia estilística de Durero es notable en el grabado en *chiaroscuro* de *La caída del hombre* (1511) de Baldung, donde se observa la similitud en comparación con la obra con el mismo título de su maestro (1504) a la hora de tratar el cuerpo femenino, algo que Baldung desarrollará más tarde por su cuenta.
- 6 Para el ojo inexperto, los desnudos femeninos de Hans Baldung Grien pueden llegar a confundirse con los de Lucas Cranach por su parecido estilístico: véanse figs. 3 y 4.
- 7 Véanse Juan Barja: *La Danza de la Muerte. Seguido de un texto de John Ruskin y del Códice Del Escorial. Hans Holbein*. Madrid, Abada, 2008, p. 8 y *Del Amor y la Muerte. Dibujos y grabados de la Biblioteca Nacional*. [Cat. exp. Madrid, Biblioteca Nacional, julio-octubre de 2001]. Barcelona, Fundació Caixa Catalunya, p. 188.
- 8 Es interesante señalar que Michael Wolgemut fue asimismo maestro de Alberto Durero.
- 9 En relación a las representaciones de la Danza de la Muerte, destaca también el grabador parisino Guy Marchant, que copió en 1485 las pinturas hoy perdidas del cementerio de los Inocentes de París que representaban la Danza de la Muerte; o los frescos (también desaparecidos) del monje John Lydgate, realizados en la basílica gótica de San Pablo de Londres, destruida en el gran incendio de 1666; y los de la Marienkirche de Lübeck, de mediados del XV, también destruidos. Actualmente se representa la Danza de la Muerte en Verges (Girona) cada Jueves Santo. Es un espectáculo único por su pervivencia a lo largo de los siglos.
- 10 Véase Brinkmann 2007, *op. cit.* nota 1, pp. 162-163.
- 11 *Ibid.*, p. 176; véase asimismo James H. Marrow y Alan Shestack: *Hans Baldung Grien, Prints and Drawings* [Cat. exp. Washington, National Gallery of Art, 25 de enero-5 de abril de 1981]. New Haven, Yale University Press, p. 243.
- 12 La Muerte sale de detrás del Árbol de la Sabiduría, haciendo referencia al principio cristiano de que el conocimiento es pecado y de que el deseo humano por el mismo sólo puede traer la muerte (Koch 1974, *op. cit.* nota 3, p. 24).
- 13 Marrow/Shestack 1981, *op. cit.* nota 1, p. 37.
- 14 En el texto de L. Luther: *El diablo: una máscara sin rostro*. Madrid, Síntesis, 2002, p. 178 el autor relaciona la figura de Adán en la obra del Museo Thyssen- Bornemisza con el Diablo, una teoría que se ve reforzada por los rizos del cabello de Adán, que se asemejan a unos cuernos. Este mismo aspecto se aprecia también en el óleo titulado *Adán* de 1524 [fig. 11].
- 15 Brinkmann 2007, *op. cit.* nota 1, p. 209.