AERT VAN DER NEER

Gorinchem (Gorcum), 1603/1604 – Ámsterdam, 1677

Paisaje nocturno

Óleo sobre tabla · 61 × 47,5 cm

> *Firmado con monograma en el centro de la parte inferior.*

AERT VAN DER NEER · *Paisaje nocturno*

Iconografía

Un río o canal ancho atraviesa el llano holandés bajo un cielo nocturno cubierto de nubes. La luna, oculta tras ellas, ilumina sus bordes y abre un claro dorado en el centro del cielo. Su luz se refleja en el agua tranquila. En el centro navega un velero de vela parda, y en la lejanía otras embarcaciones y la silueta de una población con su torre se recortan contra el horizonte. A la derecha, un grupo de árboles altos medio oculta unas casas de labranza. A la izquierda, una alameda bordea la orilla. En primer término, una franja de tierra pantanosa con juncos, estacas y charcas recoge los últimos reflejos de luz. Unas pequeñas figuras en la orilla dan escala al paisaje y evocan la vida tranquila del campo a la caída de la noche. No hay en el cuadro un tema narrativo: el verdadero asunto es la luz de la luna y la atmósfera de la noche.

Análisis formal y estilístico

La composición sigue el esquema más característico del pintor. Dos masas oscuras de árboles enmarcan a ambos lados un espacio central abierto, en el que el curso del agua conduce la mirada hacia el horizonte, situado muy bajo. Así el cielo ocupa más de la mitad de la tabla y se convierte en el protagonista de la obra. La gama es casi monocroma, de pardos, grises y azules profundos, sobre la que destacan los tonos dorados y rosados de las nubes iluminadas. Van der Neer modela las nubes con empastes ligeros y pinceladas que siguen su forma, y obtiene los reflejos del agua con toques de luz y veladuras finas. En el follaje y en la orilla usa un recurso propio: raspa o rasga la pintura fresca con el mango del pincel o con una punta para dejar ver la capa inferior y crear brillos menudos. La gradación de la luz, del claro del cielo a la penumbra del primer término, crea una gran sensación de profundidad y de calma. La obra lleva el monograma del pintor en el centro de la parte inferior, en la orilla del primer término. Este monograma, formado por las iniciales AV y DN enlazadas, es el que Van der Neer usó habitualmente, y confirma la autoría de la tabla.

Contexto pictórico

En la pintura holandesa del siglo XVII el paisaje se convirtió en un género independiente muy apreciado por la clientela burguesa. Frente al paisaje fantástico flamenco, los pintores holandeses representaron su propio país, sus ríos, canales, dunas y llanuras, bajo cielos amplios y cambiantes. Dentro de este panorama, Van der Neer se especializó en dos temas que dominó como nadie: los paisajes de invierno con patinadores y, sobre todo, los paisajes a la luz de la luna. Las escenas nocturnas existían antes en la pintura, por ejemplo en Adam Elsheimer o en Rubens. Pero fue Van der Neer quien hizo del paisaje de claro de luna un tipo propio, que repitió con muchas variantes y que tuvo numerosos imitadores. Los inventarios holandeses de la época citan con frecuencia sus «nachtjes» (pequeñas noches).

El autor: biografía y estilo

Aert van der Neer nació en Gorinchem (Gorcum) hacia 1603–1604. En su juventud fue mayordomo de los señores de Arkel. No se conoce bien su formación como pintor, que debió de ser tardía y en parte autodidacta. Hacia 1632 se estableció en Ámsterdam, donde trató a los pintores Rafaël y Jochem Govertsz. Camphuysen, cuyas obras influyeron en sus primeros paisajes. Desde la década de 1640 definió su especialidad: paisajes nocturnos, escenas de invierno, incendios nocturnos y puestas de sol. Entre 1659 y 1662 regentó una taberna en Ámsterdam, que terminó en quiebra. Pese a la calidad de su obra, murió pobre en Ámsterdam en 1677. Su hijo Eglon van der Neer fue también un pintor de éxito. Su obra fue revalorizada sobre todo en los siglos XVIII y XIX, y hoy se le considera uno de los grandes paisajistas del Siglo de Oro holandés.

Bibliografía referente a este autor

F. Bachmann, Die Landschaften des Aert van der Neer, Neustadt, 1966. W. Stechow, Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century, Londres, 1966. W. Schulz, Aert van der Neer (1604–1677), Doornspijk, Davaco, 2002.

Museos que poseen obra de este autor

Museo Nacional del Prado y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid); Rijksmuseum (Ámsterdam); Museum Boijmans Van Beuningen (Róterdam); Mauritshuis (La Haya); National Gallery y Wallace Collection (Londres); Musée du Louvre (París); Kunsthistorisches Museum (Viena), entre otros.