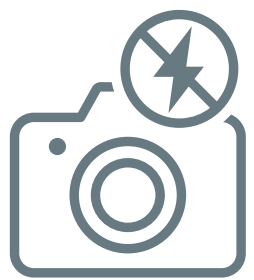

Paper *and* Light

If someone asked you to draw a sunlit scene on paper—or a nighttime one—how would you do it? For centuries artists have been wrestling with this challenge. The combination of paper and light, from the basic modeling of form to the creation of spectacular effects, constitutes a key facet of drawing. This exhibition explores some of the ways artists have worked at this intersection, looking at both radiant light captured on paper and the luminous translucency paper can provide.

Unless otherwise noted, works in the exhibition are from the European drawings collection of the J. Paul Getty Museum.

Non-flash photography and video for personal use are welcome in the exhibition.

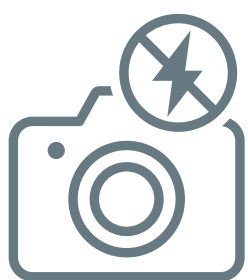

Conservation
Research
Foundation
Museum

Papel y luz

Si alguien le pidiera que dibujara en papel una escena soleada o una escena nocturna, ¿cómo lo haría? Los artistas llevan siglos enfrentándose a este desafío. La combinación de papel y luz, desde el modelado básico de la forma hasta la creación de efectos espectaculares, constituye una faceta clave del dibujo. Esta exposición explora algunas de las formas en que los artistas han trabajado en esta intersección: pone de relieve tanto la luz radiante capturada en el papel como la translucidez luminosa que este puede proporcionar.

A menos que se indique lo contrario, todas las obras de esta exposición pertenecen a la colección de dibujos europeos del J. Paul Getty Museum.

Puede tomar fotos sin *flash* y grabar videos de la exposición siempre que sean para uso personal.

Conservation
Research
Foundation
Museum

© 2024 J. Paul Getty Trust

Highlights and Reserves

This gallery captures some of the techniques by which artists have created a vast array of light effects. On pale paper, an artist's marks can usually only make the sheet darker. To create the lightest parts of a composition—such as glancing rays or the flame of a candle—bright lead-white heightening could be applied. Otherwise, areas of paper could be “reserved” (left blank), or the tone of the sheet regained by erasure. Some scenes could be rendered entirely through the modulation of dark media, a technique used spectacularly by Seurat, among others.

Realzar y reservar

Esta galería abarca algunas de las técnicas con las que los artistas han creado una amplia serie de efectos luminosos. En un papel claro, las marcas del artista normalmente solo oscurecen la hoja. Para crear las partes más claras de una composición, como los destellos o la llama de una vela, puede aplicarse un realce con blanco de plomo. También se pueden “reservar” (dejar en blanco) zonas del papel o recuperar el tono de la hoja borrando. Algunas escenas podían representarse íntegramente mediante la modulación de colores oscuros, técnica que empleó con un resultado espectacular Seurat, entre otros.

Through Paper: Using Translucency

The works of art in this gallery show how artists used the translucent properties of paper in different ways over the centuries. Often the material played a role in the creative process, serving sometimes as a route to specific effects, such as backlighting. From the Renaissance on, paper was commonly dipped in linseed oil and dried to make it “see-through,” useful for training students and easily copying patterns and compositions. Later, artists such as Degas employed commercially available tracing paper as a core part of their practice.

A través del papel: el uso de la translucidez

Las obras de arte de esta galería muestran cómo los artistas han utilizado las propiedades traslúcidas del papel de diferentes maneras a lo largo de los siglos. A menudo, el material intervenía en el proceso creativo, a veces como medio para conseguir efectos específicos, como la iluminación de fondo. A partir del Renacimiento, se empezó a sumergir el papel en aceite de lino, que luego, al secarse, se hacía “transparente”. Esto resultaba útil para enseñarles a los estudiantes y para copiar fácilmente dibujos y composiciones. Más tarde, artistas como Degas utilizaron papel de calcar comercial como parte esencial de su trabajo.

Life Class: Three Artists Draw a Model

These three drawings were made in the late 1870s by students at the École des Beaux-Arts in Paris, where study from the model was a crucial part of artistic training. In these sessions, the nude model was posed in strong, carefully controlled light. The examples at left and right look as if they may have been made in the same session. At center, the Seurat features a cushion, part of which is described with a single trailing line. It has a stronger depiction of light and shade than the others, with intense removal of charcoal in the ear, collarbone, and wristbone.

The identity of the model—distinctive with his slight frame, beard, and topknot—was discovered only in the last few years. When the Seurat drawing entered the Getty collection in 2014, it was titled *Study of an Indian Holy Man*, but recently we have learned that the sitter was a French military veteran who went by the name Père Bainville. He appears in these drawings and several paintings from the period, but little else is known about him.

Clase con modelo vivo: tres artistas dibujan un modelo

Estos tres dibujos los hicieron a finales de la década de 1870 estudiantes de la École des Beaux-Arts de París, donde el estudio con modelo vivo era una parte crucial de la formación artística. En estas sesiones, los modelos posaban desnudos bajo una luz intensa y cuidadosamente controlada. Los ejemplares de la izquierda y la derecha parecen haber sido hechos en la misma sesión. En la obra de Seurat del centro, hay un almohadón, parte del cual está dibujado en un solo trazo continuo. En esta obra, la representación de la luz y la sombra está más marcada que en las demás. Se retiró una importante carga de carboncillo en la oreja, la clavícula y el hueso de la muñeca.

La identidad del modelo —de complexión delgada, barba y rodete— se descubrió hace pocos años. Cuando el dibujo de Seurat comenzó a formar parte de la colección del Getty en 2014, se titulaba *Estudio de un santo indio*, pero, recientemente, nos informaron de que el modelo era un veterano militar francés que respondía al nombre de Père Bainville. Aparece en estos dibujos y en varias pinturas de la época, pero poco más se sabe de él.

To Add or Take Away?

At far left, in *Untitled (Coma Berenices #3)*, Vija Celmins painstakingly redescribed a photograph with dark graphite on white paper. Working within a self-imposed set of rules that included not using erasers, she carefully applied graphite, leaving the white of the paper for the stars depicted. Each drawing in this series took months to finish, and if Celmins made a mistake, she abandoned the work.

Over twenty years later, Celmins employed an opposite technique for *Untitled (Night Sky #5)*, displayed at left. She applied powdered charcoal to the sheet to create a dark background, and then used soft, hard, and electric erasers to remove the charcoal and make the stars. She called these works her “eraser drawings.”

¿Agregar o quitar?

En el extremo izquierdo, en el dibujo *Sin título (Coma Berenices n.º 3)*, Vija Celmins redescubrió minuciosamente una fotografía con grafito oscuro sobre papel blanco. Trabajó con una serie de reglas autoimpuestas que incluían no usar gomas de borrar, aplicó grafito con cuidado y dejó el blanco del papel para la representación de las estrellas. Celmins tardó meses en terminar cada dibujo de esta serie: si cometía un error, abandonaba el trabajo.

Más de veinte años después, Celmins empleó una técnica opuesta para *Sin título (Cielo nocturno n.º 5)*, que se muestra a la izquierda. Aplicó carboncillo en polvo a la hoja para crear un fondo oscuro y luego usó gomas de borrar suaves, duras y eléctricas para quitar el carboncillo y hacer las estrellas. A estas obras las llamó “dibujos con goma de borrar”.

This material was published in 2024 to coincide with the J. Paul Getty Museum exhibition *Paper and Light*, October 15, 2024–January 19, 2025, at the Getty Center.

To cite this material, please use: *Paper and Light*, published online in 2024, J. Paul Getty Museum, Los Angeles,
<https://www.getty.edu/art/exhibitions/paper-light>

Conservation
Research
Foundation
Museum

© 2024 J. Paul Getty Trust