

ABOUT **PIETER BRUEGEL THE ELDER (1526/30–1569)**

When we talk about works by Bruegel in the exhibition “BRUEGEL: PRINTED”, we mean prints based on his drawings and produced in close collaboration with his Antwerp publisher. These prints launched his career and acquainted a broad public with his name. More than 60 of his drawings have come down to us. It was only after 1560 that he produced most of his approximately 40 known paintings, the works for which he is primarily appreciated today.

It is not known exactly when or where Pieter Bruegel was born. In 1551 he registered with the Antwerp painters’ guild as “Peeter Brueghels”, the spelling he used until 1559. From then on he signed his name “BRUEGEL”, the spelling we have therefore decided to use for our show. He travelled in Italy and France. In 1563, he married Mayken Coecke van Aelst, who came from a family of painters, and moved to Brussels, where he would remain until his premature death. Bruegel’s sons Pieter the Younger and Jan the Elder also became successful artists. Along with numerous others in their milieu, they contributed to spreading Bruegel’s imagery far and wide.

A **ANTWERP** was one of 16th-century Europe’s major commercial cities. It owed its prosperity to its location on the Scheldt and important long-distance trade routes that made it a key transport hub for spices, textiles, gold, and silver. It attracted merchants as well as artists and scholars. As a book-printing centre, Antwerp was the ideal address for the “Aux Quatre Vents” publishing company for which Bruegel worked successfully. Its circumstances began to worsen during the Eighty Years’ War (1568–1648) that led to the Netherlands’ division. The Scheldt blockade caused its economic significance to dwindle from 1585 onwards.

B **BOSCH, Hieronymus** Contemporaries dubbed Bruegel the “new Hieronymus Bosch” because he drew on that painter’s richly detailed, enigmatic, grotesque imagery. Whereas around the year 1500 Bosch’s demons and hybrids were also understood as frightening visions of the hereafter, in Bruegel’s

day—just 50 years later—they were a source of delight. Yet Bruegel associated the fanciful motifs with moral admonitions that, often enough, made viewers choke on their chuckles. As a successor to Bosch, he developed his own pictorial realm combining fantastical motifs and religious content with observations of his own lifeworld.

C **COCK, Hieronymus** We know from the sources that Bruegel sold his paintings to educated and wealthy contemporaries such as Cardinal Perrenot de Granvelle and the merchant Nicolaes Jonghelinck. His print publisher Cock also targeted humanist-minded buyers and collectors in Antwerp and beyond. This is evident not least in the Latin inscriptions. Owing to the production of large editions, individual prints were significantly cheaper than paintings. With their richly allusive and humorous motifs and themes, the works lent themselves well to erudite discussion while also providing aesthetic enjoyment.

D **DRAWING**

Bruegel’s drawings served not only as designs for prints but were also appreciated and collected as works in their own right. Their precise execution made them virtually ideal bases for the engravers who transferred the compositions to printing plates in all detail. Only a few of the works were drawn more freely. These examples testify to the fact that Bruegel trusted especially adept engravers to translate his inventions without precise specifications. The good condition of his known drawings shows that they were handled with caution.

E **ENGRAVING & ETCHING**

Engraving and etching were among the 16th century’s most important printmaking techniques. Both use a metal plate in which the motif is incised. In engraving, this is done by cutting precise tapered lines. In etching, an acid-resistant coating is applied to the printing plate; then the image is drawn on that surface with an etching needle in a process much freer than in engraving. The length of the plate’s subsequent exposure to acid determines the depth and blackness of the lines. The prints made from Bruegel’s designs frequently combine the two techniques.

F **FAMILY**

Bruegel’s family was decisively involved in his business operations. After his death, his wife Mayken Coecke took charge of the Brussels workshop. Above all their eldest son Pieter adhered closely to his father’s imagery. He catered to the tremendous demand for Bruegel’s compositions by producing numerous copies of—and variations on—the originals. “Bruegel” was soon a virtual “brand name”.

H **HUMANISM**

Based on publications by ancient authors, a rapidly spreading educational movement known as humanism took hold in Italy. It put the human being’s role in the world centre stage and examined morals and religion anew. One of its most influential exponents was Erasmus of Rotterdam, who sojourned repeatedly in Antwerp. Important venues of intellectual exchange and cultural life in the city were the so-called rhetorician chambers (rederijkers)—convivial gatherings dedicated to promoting poetry, theatre, and art. Bruegel’s publisher Hieronymus Cock was a member of the prominent Antwerpian rhetorician chamber “De Violieren” (Violet).

I **INSCRIPTIONS**

“Bruegel Inventor”: We find this inscription—or one like it—on many of the prints exhibited here. They identify Bruegel as the draughtsman of the compositions translated into prints by professional engravers. Whereas the latter are often named only with their monogram, if at all, there is regular reference to the publisher Hieronymus Cock. The addition “excud[it]” means “published it”. Many of the prints also contain a commentary which, in combination with the image, offers further levels of interpretation.

L **LANDSCAPE**

Landscape depiction took hold in the Southern Netherlands as a new and independent art genre in the early 16th century. It had been prompted by the desire for comprehensive knowledge of the world and increasing interest in geography as a basis for trade and travel. Bruegel’s views mark the transition from the world landscape—an expansive imaginary

landscape view showing God’s creation—to real observed nature. His compositions are distinguished by harmonious representations of the scenery and the different seasonal moods.

M **MODELS**

Bruegel’s works testify to his broad knowledge of art, which often served him as a basis for his own work. Already his early success as a print designer for the “Aux Quatre Vents” publishing company was founded in the orientation he took from Bosch. Yet he was also familiar with German printmaking of his time as well as with Italian artworks from which he repeatedly adopted—and recontextualized—mythological and religious motifs.

N **NETWORKS**

As written sources are all but lacking, we can make only indirect inferences about Bruegel’s networks. His contacts to artists and his collaboration with the publisher Cock as well as the engravers working for Cock are especially important in this context. Bruegel’s collectors moreover provide an impression of his milieu. The cartographer Abraham Ortelius, for instance, was verifiably a lifelong friend. We know from a detailed posthumous dedication in Ortelius’s *Album Amicorum* (friendship album) that he held Bruegel in high regard.

O **ORIGINAL**

As a rule, prints are produced in multiple copies, and a given work on display in this exhibition can accordingly be found in several different collec-

P **PAPER**

In Bruegel’s day, paper was made primarily from textile fibre. The latter was mixed with water to form a pulp that was then strained with a paper sieve. The sieves were often embossed with a pattern that left a watermark on the paper. Ideally, it is possible to determine the paper mill and the date of a sheet’s making on the basis of the watermark. Soft, thick paper was considered best for engravings and etchings because it absorbs the ink especially well. If the paper does not lie completely flat on the plate during printing, it can result in creases of the kind visible in some of the works here on view.

Q **“AUX QUATRE VENTS”**

Bruegel carried out his works on commission from the Antwerp publishing company “Aux Quatre Vents” (To the Four Winds) founded in 1548 by the painter Hieronymus Cock and his wife

Volcxken Diericx. To produce high-quality goods, it took top-rate draughtsmen, engravers, and printers as well as a publisher with excellent business sense and a feel for current topics. The company was moreover well connected and sold its works far and wide. Depending on the motif and the production year, various engravers were involved in translating Bruegel’s drawings into prints, while Cock, for his part, had the last word on all decisions. Some of the prints were coloured and then sold at significantly higher prices.

R **RELIGION**

In the 16th century, the Catholic town of Antwerp was a major arena of religious conflicts. The ruling Spanish Habsburgs persecuted Protestants increasingly from the 1520s onwards. Bloody clashes between followers of the various religions were nothing uncommon. Bruegel, for his part, belonged to the Roman-Catholic church but was open to other faiths, as we can infer from his contacts and the literature he referred to.

T **TRAVEL**

In Bruegel’s time, travel across the Alps was difficult and dangerous. Artists often made the long trip in order to study ancient works and ruins on site and connect with fellow artists. Bruegel travelled from Antwerp to Italy via Lyon in 1552/53 and visited Rome, Naples, Reggio di Calabria, and Messina. En route he carried out numerous landscape studies of which he later made repeated use. He also explored Italian

landscape printmaking and entered into contact with artists whose prints he took back with him when he returned to Antwerp in 1554/55.

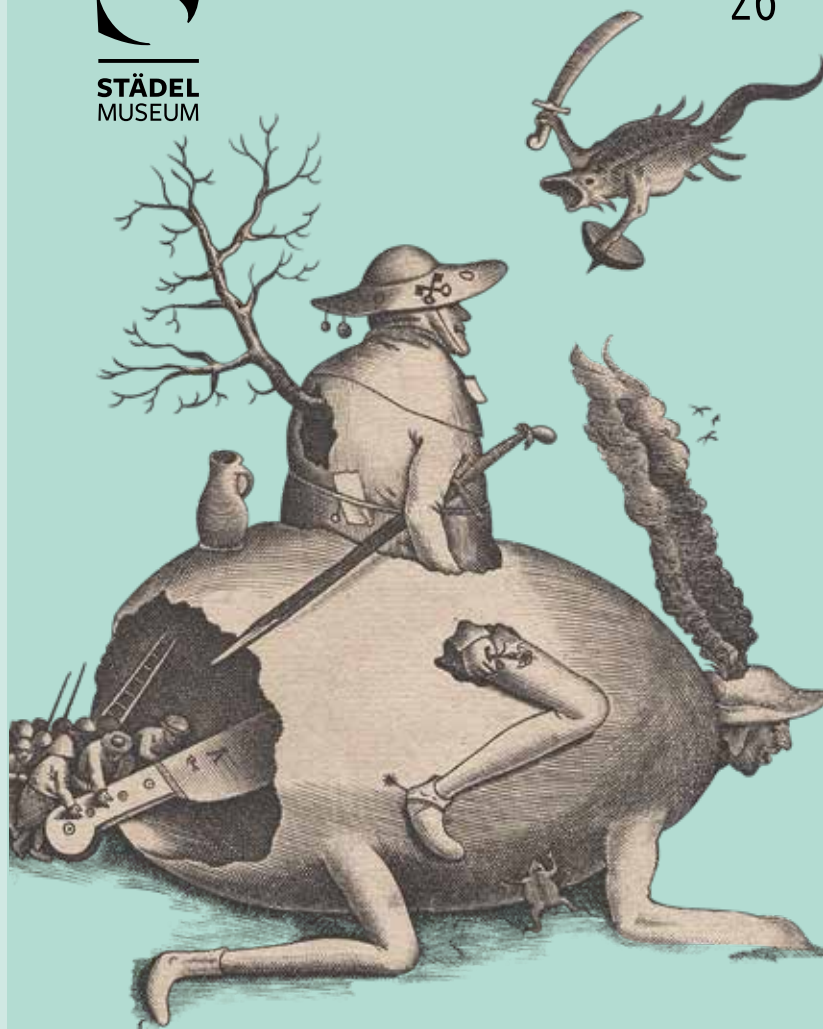
V **VAN MANDER, Karel**

We find the earliest detailed information on Bruegel’s life in the *Schilder-Boeck* (Painters Book) by Van Mander (1604). Written more than three decades after Bruegel’s death, this biography is an important source but nevertheless to be consulted with caution. Van Mander’s descriptions shaped the image of the “peasant Bruegel” as a poorly educated artist. Bruegel’s complex works and humanist-influenced milieu, however, speak a different language.

W **WHIMS and drolleries**

Fancifully absurd hybrid creatures blending man and animal, literal translations of proverbs into imagery: Bruegel’s works pursued various strategies for making the viewer laugh. In this context, laughter served not least of all as a way of recognizing and even questioning one’s own shortcomings with a sense of humour. Frequently referred to as whims or drolleries, Bruegel’s grotesque depictions follow classical and medieval pictorial traditions. Already his first biographer, Karel van Mander, recounted that the artist was nicknamed “Pieter the Droll”.

S
STÄDEL
MUSEUM

BRUEGEL
PRINTED

18.6.
–20.9.
26

ÜBER **PIETER BRUEGEL D. Ä. (1526/30–1569)**
Wenn in „BRUEGEL. PRINTED“ über Werke Bruegels gesprochen wird, handelt es sich um druckgrafische Umsetzungen seiner Zeichnungen, die in enger Zusammenarbeit mit seinem Antwerpener Verleger entstanden. Diese Werke markieren den Beginn seiner Karriere und durch sie erreichte Bruegel ein breites Publikum. Mehr als 60 seiner Zeichnungen sind erhalten. Der Großteil der etwa 40 bekannten Gemälde, für die Bruegel heute vor allem geschätzt wird, entstand erst nach 1560.

Wann und wo genau Pieter Bruegel geboren wurde, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden. 1551 schrieb er sich als „Peeter Brueghels“ in die Antwerpener Malergilde ein. Bis 1559 verwendete er diese Schreibweise, danach signierte er mit „BRUEGEL“ – daher greifen wir auf diese Namensform zurück. Bruegel bereiste Frankreich und Italien. Er heiratete 1563 Mayken Coecke van Aelst, die aus einer Malerfamilie stammte, und zog nach Brüssel. Dort war er bis zu seinem frühen Lebensende ansässig. Bruegels Söhne Pieter d. J. und Jan d. Ä. wurden später ebenfalls erfolgreiche Künstler. Sie trugen, neben zahlreichen anderen Künstlern aus dem Umfeld, zur weiten Verbreitung von Bruegels Motivwelt bei.

A **ANTWERPEN**
gehörte im 16. Jahrhundert zu den bedeutendsten Handelsmetropolen Europas. Durch die Lage an der Schelde sowie an wichtigen Fernhandelswegen reich geworden, war die Stadt ein zentraler Umschlagplatz für Gewürze, Textilien, Gold und Silber. Sie zog Kaufleute ebenso an wie Künstler und Gelehrte. Als Zentrum des Buchdrucks erwies sich Antwerpen als ein idealer Standort für den Verlag „Aux Quatre Vents“, für den auch Bruegel erfolgreich tätig war. Die Situation der Stadt verschlechterte sich erst im Zuge des Achtzigjährigen Krieges (1568–1648), der zur Teilung der Niederlande führte. Durch die Blockade der Schelde ab 1585 nahm die wirtschaftliche Bedeutung Antwerpens ab.

B **BOSCH, Hieronymus**
Von Zeitgenossen wurde Bruegel als „neuer Hieronymus Bosch“ bezeichnet, da er in seinen Werken an die kleinteilige, grotesk-verrätselte Motivwelt dieses Malers anknüpfte. Boschs Dämonen und Mischwesen

wurden um 1500 vor allem als beängstigende Jenseitsvisionen verstanden, während sie bei Bruegel etwa 50 Jahre später die Sammler eher vergnügten. Gleichwohl verband Bruegel die fantasievollen Motive mit moralischen Mahnungen, angesichts derer das Lachen schnell im Halse stecken bleiben konnte. In der Nachfolge von Bosch entwickelte Bruegel eine eigene Bildwelt, in der sich fantastische Motive und religiöse Bildinhalte mit Beobachtungen der eigenen Lebensrealität verbinden.

C **COCK, Hieronymus**
Bruegels Werke entstanden im Auftrag des Antwerpener Verlags „Aux Quatre Vents“ (Zu den vier Winden), der 1548 von dem Maler Hieronymus Cock und seiner Frau Volcxken Diericx gegründet wurde. Für qualitativ hochwertige Waren brauchte es erstklassige Zeichner, Druckgrafiker und Drucker sowie einen Verleger mit exzellentem Geschäftssinn und Gespür für aktuelle Themen. Zudem verfügte der Verlag über ein hervorragendes Netzwerk und vertrieb seine Waren überregional. In Abhängigkeit von Motiv und Entstehungszeit waren an der Umsetzung von Bruegels Zeichnungen verschiedene Druckgrafiker beteiligt, wobei Cock in allen Entscheidungen das letzte Wort hatte. Die Drucke wurden teilweise koloriert und dann zu einem deutlich höheren Preis angeboten.

D **DRUCKTECHNIKEN**
Kupferstich und Radierung gehören zu den wichtigsten Drucktechniken des 16. Jahrhunderts. Beide nutzen eine Metallplatte, in die das Motiv eingebracht wird. Das Einschneiden in die Platte erzeugt beim Kupferstich präzise, spitz zulaufende Linien. Die Radierung erfordert lediglich ein Freilegen der mit einer säureresistenten Schicht bedeckten Druckplatte mit der Radiernadel, was einen freieren Strich ermöglicht. Tiefe und Schwärze der Linie werden durch die Dauer der anschließenden Ätzung bestimmt. Für die Grafiken nach Bruegels Vorlagen wurden die beiden Techniken vielfach kombiniert.

F **FAMILIE**
Bruegels Familie war entscheidend in seine Geschäfte eingebunden. Nach dem Tod des Künstlers übernahm seine Frau Mayken Coecke die Leitung der Brüsseler Werkstatt. Vor allem sein ältester Sohn Pieter knüpfte in seinen Werken eng an die Bildwelt seines Vaters an. Mit seinen zahlreichen Kopien und Variationen bediente er die enorme Nachfrage nach Bildkompositionen Bruegels. Der Name „Bruegel“ wurde schon bald zu einer Art „Marke“.

G **GRILLE und Drolerie**
Fantastisch-absurde Mischwesen, in denen Mensch und Tier verschmelzen, oder auch Bilderfindungen, bei denen Redewendungen wörtlich genommen werden – Bruegels Werke verfolgen verschiedene Strategien, um den Betrachter zum Lachen zu bringen. Dabei diente das Lachen nicht zuletzt dazu, im Scherz die eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen oder zu hinterfragen. Bruegels groteske Darstellungen stehen in der Nachfolge antiker und mittelalterlicher Bildtraditionen und werden vielfach als Grillen oder auch Drolerien bezeichnet. Bereits der erste Biograf des Künstlers, Karel van Mander, berichtet, der Künstler sei „Pieter der Drollige“ genannt worden.

H **HUMANISMUS**
Basierend auf den Texten antiker Autoren entstand in Italien eine sich rasch verbreitende Bildungsbewegung, die als Humanismus bezeichnet wird. Sie rückte die Rolle des Menschen in der Welt ins Zentrum und stellte unter anderem Fragen nach Moral sowie Religion neu. Zu den einflussreichen Vertretern gehörte Erasmus von Rotterdam, der sich mehrfach in Antwerpen aufhielt. Wichtige Zentren des intellektuellen Austauschs und kulturellen Lebens in der Stadt waren die sogenannten Rhetorikerkammern (rederijkers) – gesellige Zusammenkünfte, die sich die Förderung von Poesie, Theater und Kunst zur Aufgabe machten. Auch Bruegels Verleger Hieronymus Cock war Mitglied der bedeutenden Antwerpener Rhetorikerkammer „De Violieren“ (Veilchen).

I **INSCHRIFTEN**
„Bruegel Inventor“: Bruegel ist der Erfinder. Diese oder vergleichbare Inschriften finden sich auf vielen der ausgestellten Druckgrafiken. Sie weisen Bruegel als Zeichner der Kompositionen aus, die von professionellen Druckgrafikern umgesetzt wurden. Während diese häufig nur mit ihrem Monogramm oder gar nicht auf den Blättern genannt werden, wird der Verleger Hieronymus Cock regelmäßig vermerkt. Der Zusatz „excud[it]“ steht dabei für „hat es herausgegeben“. Viele Grafiken werden durch weitere Inschriften kommentiert. Auch wenn diese nicht von Bruegel selbst stammen, eröffnet die Kombination von Bild und Text ergänzende Interpretationsebenen.

K **KONFESSION**
Das katholische Antwerpen war im 16. Jahrhundert ein zentraler Schauplatz religiöser Konflikte. Seit den 1520er-Jahren wurden Protestanten von den regierenden spanischen Habsburgern zunehmend verfolgt. Wiederholt kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der verschiedenen Konfessionen. Bruegel selbst gehörte der römisch-katholischen Kirche an, zeigte sich jedoch offen gegenüber anderen Glaubensrichtungen, wie seine Kontakte und die Literatur, auf die er sich bezog, nahelegen.

L **LANDSCHAFT**
Anfang des 16. Jahrhunderts etablierte sich die Landschaft als neues und eigenständiges Kunstgenre in den südlichen Niederlanden. Grundlage dafür war der Wunsch nach einem umfassenden Verständnis der Welt sowie ein zunehmendes Interesse an

der Geografie als Grundlage von Handel und Reisen. Bruegels Ansichten verbinden die Weltlandschaft (weite Blicke in erdachte Landschaften, die Gottes Schöpfung in allen Aspekten zeigen) mit in der Natur gewonnenen Eindrücken. Seine Kompositionen zeichnen sich durch eine harmonische Wiedergabe des Raumes und der jahreszeitlichen Stimmungen aus.

M **MANDER, Karel von**
Die frühesten ausführlichen Informationen zu Bruegels Leben finden wir in dem 1604 erschienenen *Schilder-Boeck* (Maler-Buch) von Karel van Mander. Die Biografie des Malers und Kunstschriftstellers entstand mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod Bruegels und ist eine wichtige, gleichwohl vorsichtig zu nutzende Quelle. Mit seinen Beschreibungen formte der Autor die Vorstellung des „Bauern-Bruegel“ als einem wenig gebildeten Künstler. Die komplexen Werke Bruegels und das humanistische Umfeld des Künstlers sprechen jedoch eine andere Sprache.

N **NETZWERKE**
Da schriftliche Quellen weitgehend fehlen, lassen sich Bruegels Netzwerke nur indirekt erschließen. Wichtig sind dabei seine Kontakte zu Künstlern sowie seine Zusammenarbeit mit dem Verleger Cock und den für ihn tätigen Druckgrafikern. Darüber hinaus vermitteln die Sammler seiner Werke eine Vorstellung seines Umfelds. Eine lebenslange Freundschaft verband Bruegel nachweislich mit dem Kartografen Abraham Ortelius. Ortelius schätzte den Künstler hoch, wie sich insbesondere in seinem *Album Amicorum*

(Stammbuch) zeigt, in das er nach dessen Tod eine Widmung an Bruegel eintrug, die dessen Werk charakterisierte und pries.

O **ORIGINAL**
Druckgrafiken werden in der Regel in höheren Auflagen hergestellt, und auch die Werke der Ausstellung sind in verschiedenen Sammlungen zu finden. Vergleicht man die einzelnen Abzüge, wird schnell klar, dass jeder von ihnen ein Unikat und damit ein Original ist: Frühe Abzüge sind oft besonders kräftig, weisen kaum Fehlstellen auf und sind daher bei Sammlern besonders beliebt. Je später ein Abzug, desto mehr Kratzer und andere Abnutzungsspuren der Platte sind im Druck zu erkennen.

P **PAPIER**
Zu Bruegels Zeit wurde Papier aus Textilfasern hergestellt. Mit Wasser zu einem Brei vermengt, wurde die Maische mithilfe von Papiersieben geschöpft. In die Siebe wurden oft Motive eingebracht, die sich als Wasserzeichen in das Papier einprägten. Im Idealfall lassen sie sich einzelnen Papiermühlen zuordnen und geben Auskunft über die Entstehungszeit des Papiers. Für die Herstellung von Kupferstichen und Radierungen wurde gerne voluminöses, saugfähiges Papier verwendet, da es angefeuchtet die Druckfarbe besonders gut aufnimmt. Liegt das Blatt beim Drucken in der Presse nicht ganz glatt auf der Druckplatte, kann es zu Quetschfalten kommen, wie auf einigen der ausgestellten Werke zu erkennen.

R **REISEN**
Eine Reise über die Alpen war zu Bruegels Zeit beschwerlich und gefährlich. Künstler machten sich auf den langen Weg, um vor Ort die antiken Werke und Ruinen zu studieren und Kontakt zu Künstlerkollegen zu knüpfen. Bruegel reiste 1552/53 von Antwerpen über Lyon nach Italien, wo er Rom, Neapel, Reggio di Calabria und Messina besuchte. Dort fertigte er zahlreiche Landschaftsstudien an, die er später immer wieder nutzte. In Italien setzte er sich auch mit der italienischen Landschaftsgrafik auseinander. Zudem war Bruegel mit Künstlern vor Ort in Kontakt.

S **SAMMELN**
Es ist belegt, dass Bruegel seine Gemälde an die Gebildeten und Wohlhabenden seiner Zeit verkaufte, zu denen Kardinal Antoine Perrenot de Granvelle ebenso gehörte wie der Kaufmann Nicolaes Jonghelinck. Auch die von Hieronymus Cock herausgegebenen Grafiken richteten sich an einen humanistisch interessierten Käufer- und Sammlerkreis weit über Antwerpen hinaus. Darauf verweisen nicht zuletzt die lateinischen Inschriften auf den Blättern. Aufgrund der Vielzahl an Abzügen waren die einzelnen Drucke deutlich günstiger als Gemälde. Mit ihren anspielungsreichen und humorvollen Motiven und Bildthemen eigneten sich die Werke für gelehrte Diskussionen und dienten zugleich dem ästhetischen Vergnügen.

V **VORBILDER**
Die Werke Bruegels zeugen von seinen breiten Kenntnissen der Kunst, die ihm wiederholt als Inspiration diente. Bereits sein früherer Erfolg als Entwurfszeichner für den Antwerpener Verlag „Aux Quatre Vents“ gründete auf der Orientierung an Hieronymus Bosch. Doch war er auch mit der deutschen Druckgrafik seiner Zeit sowie Werken der italienischen Kunst vertraut, deren mytholo-

gische oder religiöse Motive er wiederholt aufgriff und in neue Kontexte stellte. Ein solches Vorgehen widerlegt das Bild von Bruegel als einem einfachen Künstler, das sich aufgrund der vielfach in der flämischen Gegenwart angesiedelten, bäuerlichen Szenen zeitweise verbreitet hatte.

Z **ZEICHNUNGEN**
Bruegels Zeichnungen dienten nicht nur als Entwürfe für Druckgrafiken, sondern wurden als eigenständige Werke geschätzt und gesammelt. Aufgrund ihrer präzisen Ausführung waren sie geradezu ideale Vorlagen für die Druckgrafiker, die die Bildkompositionen 1:1 auf die Druckplatte übertragen konnten. Gelegentlich sind die erhaltenen Vorzeichnungen freier angelegt und belegen damit, dass Bruegel besonders versierten Grafikern eine adäquate Übersetzung seiner Komposition in die Druckgrafik zutraute, ohne exakte Vorgaben zu machen. Der gute Erhaltungszustand der bekannten Bruegel-Zeichnungen spricht zudem für einen sorgfältigen Umgang mit den wertgeschätzten Objekten.

STAEDELMUSEUM.DE

Abbildungen (Details):
Städel Museum, Frankfurt am Main, Rijksmuseum, Amsterdam

Gefördert durch
STÄDELVEREIN

