

Drawing *on* Blue

European Drawings on Blue Paper, 1400s–1700s

Made from discarded blue rags that were pulped and then formed into sheets, early modern European blue paper was a humble material. Yet its production required expert knowledge, and as a drawing support it had a profound impact on artistic practice.

As early as 1389, northern Italian mills manufactured blue paper, in addition to white and brown sheets. Over the next two centuries the technology became widespread across Europe, evolving through experimentation and innovation.

Recognizing its potential as a drawing support, artists quickly began employing blue paper in their practices. As a middle tone, the material allowed them to easily model forms in light and dark, while also proving to be well suited for working in colored chalks.

A collaboration between art historians and conservators, this exhibition delves into the rich history of European blue paper, exploring how the support was created, how technological innovations transformed its physical properties, and how artists utilized it to good effect.

Unless otherwise noted, all drawings are from the collection of the J. Paul Getty Museum.

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

Conservation
Research
Foundation
Museum

© 2024 J. Paul Getty Trust

Dibujo *en* Azul

Dibujos europeos sobre papel azul, siglos XV a XVIII

El papel azul de la Europa moderna temprana, fabricado a partir de trapos azules desechados que se reducían a pulpa y luego se formaban en hojas, era un material humilde. Sin embargo, su producción requería conocimientos especializados. Su uso, como soporte de dibujo, tuvo un profundo impacto en la práctica artística.

Ya en 1389, los molinos del norte de Italia fabricaban papel azul, además de hojas blancas y marrones. En los dos siglos siguientes, la tecnología se extendió por toda Europa, evolucionando a través de la experimentación y la innovación.

Los artistas, tras reconocer el potencial del papel azul como soporte de dibujo, empezaron rápidamente a emplearlo en sus prácticas. Al ser de un tono intermedio, el material les permitía modelar fácilmente formas en claro y oscuro, a la vez que resultaba muy adecuado para trabajar con tizas de colores.

Esta exposición, en la que colaboran conservadores e historiadores del arte, ahonda en la rica historia del papel azul europeo, explorando cómo se creó como soporte de dibujo, cómo las innovaciones tecnológicas transformaron sus propiedades físicas y cómo los artistas lo utilizaron para su beneficio.

A menos que se indique lo contrario, todos los dibujos pertenecen a la colección 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

Venetian Blue Paper

While blue paper initially served utilitarian functions—it was a wrapper for commodities—artists soon began to employ it as a drawing support. By the late fifteenth and early sixteenth centuries, painters in the Veneto, in northeastern Italy, regularly and systematically used the material in their creative processes and workshop practices. The tradition of working on blue paper endured in the region through the 1700s, becoming emblematic of its artistic output. For this reason the support is often referred to as “Venetian blue paper.”

Aunque en un principio el papel azul cumplía funciones utilitarias —era un envoltorio para mercancías—, muy pronto los artistas empezaron a emplearlo como soporte de dibujo. A finales del siglo XV y principios del XVI, los pintores del Véneto, en el noreste de Italia, utilizaban este material de forma regular y sistemática en sus procesos creativos y prácticas de taller. La tradición de trabajar sobre papel azul perduró en la región hasta el siglo XVIII, convirtiéndose en un emblema de su producción artística. Por esta razón, el soporte se conoce a menudo como “papel azul veneciano”.

Papel azul veneciano

Blue Paper *across* Europe

The use of blue paper as a drawing support spread rapidly from its origins in northeastern Italy. Artists visiting the region were among the first to adopt it. Some employed the material only during their stays, while others continued to draw on it for the rest of their careers, introducing it to members of their artistic circles outside the Veneto.

Blue paper's greater availability also contributed to its increased application as a drawing support. By the late seventeenth century specialized paper mills across Europe were set up to manufacture blue paper. Through technological innovations and the use of new materials, these facilities produced sheets of different qualities, providing artists with a variety to choose from.

El uso del papel azul como soporte de dibujo se extendió rápidamente desde sus orígenes en el noreste de Italia. Los artistas que visitaban la región fueron de los primeros en adoptarlo. Algunos lo utilizaron solo durante sus estancias, mientras que otros continuaron dibujando sobre él durante el resto de sus carreras, y lo dieron a conocer a los miembros de sus círculos artísticos fuera del Véneto.

La mayor disponibilidad del papel azul también contribuyó a su mayor aplicación como soporte de dibujo. A fines del siglo XVII, se establecieron fábricas de papel especializadas en toda Europa para fabricar papel azul. A través de innovaciones tecnológicas y el uso de nuevos materiales, estas instalaciones produjeron láminas de diferentes calidades, brindando a los artistas una variedad para elegir.

Papel azul *en toda* Europa

“Provide your self also of fine blew paper”

Owing to its versatility, blue paper became a popular drawing support in the early modern period. Artists often paired it with a combination of dark and white media to study how light defines three-dimensional forms, utilizing the blue of the sheet as a middle tone. Blue paper also proved ideal for colored-chalk drawings because of its ability to enhance and contrast with other hues. For this reason, the art manual *The Excellency of the Pen and Pencil* (London, 1688) advised its mainly amateur readers to equip themselves with “fine blew paper,” while several of the leading pastel artists of the eighteenth century, some of whom are represented here, rendered their subjects on blue paper.

Debido a su versatilidad, el papel azul se convirtió en un soporte de dibujo muy popular a principios de la Edad Moderna. Los artistas solían combinarlo con medios oscuros y blancos para estudiar cómo la luz define las formas tridimensionales, utilizando el azul de la hoja como tono intermedio. El papel azul también resultó ideal para los dibujos hechos con tiza de colores por su capacidad para realzar y contrastar con otras tonalidades. Por esta razón, el manual de arte *The Excellency of the Pen and Pencil* (la Excelencia de la pluma y el lápiz) (Londres, 1688) aconsejaba a sus lectores, en su mayoría aficionados, que mantuvieran “papel azul fino” (la palabra azul está escrita en inglés arcaico “blew”), mientras que varios de los principales pastelistas del siglo XVIII, algunos de los cuales están representados aquí, plasmaron sus temas en papel azul.

“Mantén papel
azul fino”

The Possibilities *of* Blue Paper

In the early modern period, blue paper served as a support for artists' studies, preparatory drawings, cartoons, *ricordi* (reduced replicas of existing compositions), and independent works of art. Tintoretto selected blue paper for his students to practice modeling on; when designing an engraving, Bartholomaeus Spranger chose the material to efficiently communicate a specific tonal value to the printmaker; and Claude Lorrain used the blue substrate to mimic the luminosity of a sunrise or sunset while probably recording the composition of one of his completed paintings. For finished works, artists preferred fine sheets, while for functional drawings, they tended to draw on paper of lesser quality.

A principios de la Edad Moderna, el papel azul servía de soporte para estudios de artistas, dibujos preparatorios, caricaturas, *ricordi* (réplicas reducidas de composiciones existentes) y obras de arte independientes. Tintoretto seleccionaba el papel azul para que sus alumnos practicasen el modelado; Bartholomaeus Spranger, al diseñar un grabado, elegía el papel azul para comunicar al impresor, de manera eficaz, un valor tonal específico; y Claude Lorrain utilizaba el sustrato azul para imitar la luminosidad de un amanecer o una puesta de sol, a la vez que probablemente registraba la composición de uno de sus cuadros terminados. Para las obras acabadas, los artistas preferían las hojas finas, mientras que para los dibujos funcionales tendían a dibujar sobre papel de menor calidad.

Las posibilidades *del* papel azul

How was blue paper made?

During the early modern period, blue paper was manufactured by pulping rags, some uncolored and others dyed with indigo or woad, two plants that yield blue hues. The mixture resulted in variegated blue paper, which is typically light in color and somewhat mottled.

In the seventeenth century, papermakers in the Netherlands developed a technique that transformed the overall appearance of blue paper. They began to add dyes to the pulp either in the vat or, following the invention of the Hollander beater—a machine that used metal blades to break down the rags into fibers—in the beater. This not only intensified the final hue but also produced evenly colored sheets.

Curators and conservators examining the blue paper that they made. Image: Blue Paper Research Consortium, France. Photo by Leila Sauvage

Curadores y conservadores examinan el papel que fabricaron

To understand how blue paper was manufactured, art historians and conservators involved in this exhibition examined surviving sheets in museum collections and gained firsthand experience with traditional papermaking techniques at a historic paper mill in France.

¿Cómo se fabricaba el papel azul?

A comienzos de la Edad Moderna, el papel azul se fabricaba triturando trapos, algunos incoloros y otros teñidos con índigo o hierba pastel, dos plantas que producen tonalidades azules. La mezcla daba como resultado un papel azul abigarrado, que suele ser de color claro y algo moteado.

En el siglo XVII, los fabricantes de papel de los Países Bajos desarrollaron una técnica que transformaba la apariencia general del papel azul. Comenzaron a agregar tintes a la pulpa ya fuera en la tina o, tras la invención del batidor Hollander (una máquina que usaba cuchillas de metal para descomponer los trapos en fibras), en el batidor. Esto no solo intensificaba el tono final, sino que también producía hojas de colores uniformes.

Buscando comprender cómo se fabricaba el papel azul, los historiadores del arte y los conservadores que participan en esta exposición examinaron las hojas que se conservaron en las colecciones de los museos y adquirieron experiencia de primera mano con las técnicas tradicionales de fabricación de papel en una histórica fábrica de papel en Francia.

How did Rosalba Carriera use blue paper?

One of the most renowned eighteenth-century pastelists, Rosalba Carriera not only favored blue paper but also had a strong preference for sheets manufactured in the Netherlands. Although she covered the entire sheet of her depiction of a Muse with pastel media, there are signs that the paper below is blue. In some of the shadows that define the woman's face and neck, for example, a blue cast

Photomicrograph (magnified 50x) of the Muse's cheek, showing blue fibers

Fotomicrografía (ampliada 50 veces) de la mejilla de la musa, que muestra fibras azules

is observed where the artist has cleverly allowed the color of the paper to come through, creating a natural shadow effect. When the drawing is viewed under magnification, blue fibers become apparent in the pastel layers, particularly in the figure's cheek. The prominence of these fibers is due to Carriera's technique: to make the paper more receptive to the powdery pastel medium, she roughened the surface, lifting fibers in the process.

¿Cómo utilizaba Rosalba Carriera el papel azul?

Rosalba Carriera, una de las pastelistas más renombradas del siglo XVIII, no solo prefería el papel azul, sino que tenía una marcada preferencia por las hojas fabricadas en los Países Bajos. Aunque cubrió con capas de pastel toda la hoja en la que pintó a una musa, hay indicios de que el papel de abajo es azul. Por ejemplo, en algunas de las sombras que definen el rostro y el cuello de la mujer se observa un matiz azul donde la artista dejó traslucir hábilmente el color del papel, creando un efecto de sombra natural. Al ver el dibujo con aumento, las fibras azules se hacen evidentes en las capas de pastel, particularmente en la mejilla de la figura. El protagonismo de estas fibras se debe a la técnica de Carriera: para hacer el papel más receptivo al pastel en polvo, la artista puso rugosa la superficie, levantando fibras en el proceso.

How do we know if a paper was blue?

It may be hard to believe, but this sheet from the workshop of Tintoretto, which now appears to be beige, once had an unmistakably blue hue. How do we know? Under high magnification, a significant number of blue fibers can be detected, in addition to uncolored ones—a telltale sign of variegated blue paper.

Photomicrograph (magnified 200x) of the drawing by Tintoretto's workshop, showing light-blue fibers

Microfotografía (aumentada 200 veces) del dibujo del taller de Tintoretto, que muestra fibras de color azul claro

As attested by some of the other drawings on view, this type of light-induced degradation is common among drawings on blue paper. To prevent further color shift, curators and conservators work together to budget light exposure, balancing the wish to display and provide access to collections with a responsibility to preserve sensitive objects for future generations.

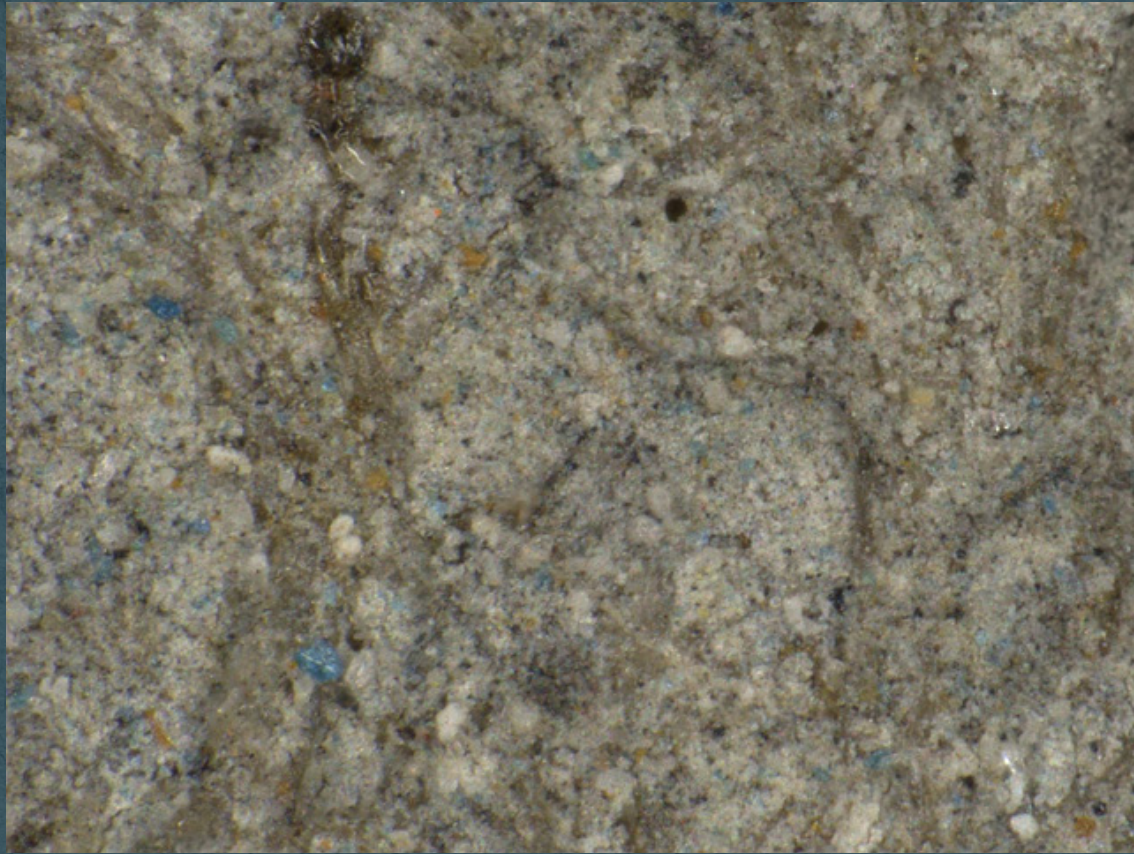
¿Cómo sabemos si un papel era azul?

Puede resultar difícil de creer, pero esta hoja del taller de Tintoretto, que ahora parece de color beige, tuvo antaño una tonalidad inequívocamente azul. ¿Cómo lo sabemos? A gran aumento, se puede detectar un número significativo de fibras azules, además de las incoloras, un signo revelador del papel azul abigarrado.

Como ponen de manifiesto algunos de los demás dibujos expuestos, este tipo de degradación inducida por la luz es común entre los dibujos sobre papel azul. A fin de evitar una mayor alteración del color, curadores y conservadores trabajan juntos para controlar la exposición a la luz, equilibrando el deseo de exponer y facilitar el acceso a las colecciones con la responsabilidad de preservar los objetos sensibles para las generaciones futuras.

How do we identify blue pigments?

For his *modello*, a drawing meant to communicate ideas to patrons, Veronese worked on an off-white sheet coated with a thick, even layer of blue-gray ground. But what kind of pigment was used to create this preparation? Under

Photomicrograph (magnified 500x) of the preparation layer from Veronese's *Martyrdom of Saint Justina*, showing light-blue azurite particles

Fotomicrografía (aumentada 500 veces) de la capa de preparación del cuadro *Martirio de Santa Justina* de Veronese, que muestra partículas de azurita de color azul claro

high magnification, light-blue particles of varying sizes were found in the ground. To identify them, conservators worked with scientists at the Getty Conservation Institute to perform Raman spectroscopy, a technique that can provide information about a material's molecular structure. This nondestructive analysis detected azurite, a relatively inexpensive pigment that Veronese frequently employed in the less important areas and underlayers of his paintings.

¿Cómo identificamos los pigmentos azules?

Para su *modello*, un dibujo destinado a comunicar ideas a los clientes, Veronese trabajó en una hoja de color blanquecino recubierta con una capa gruesa y uniforme de fondo gris azulado. Pero, ¿qué tipo de pigmento se utilizó para crear esta preparación? Bajo gran aumento, se encontraron en el suelo partículas de color azul claro de diferentes tamaños. Para identificarlos, los conservadores trabajaron con científicos del Instituto de Conservación Getty para realizar espectroscopía Raman, una técnica que puede proporcionar información sobre la estructura molecular de un material. Este análisis no destructivo detectó azurita, un pigmento relativamente económico que Veronese empleaba con frecuencia en las áreas menos importantes y las capas inferiores de sus pinturas.

This material was published in 2024 to coincide with the J. Paul Getty Museum exhibition *Drawing on Blue: European Drawings on Blue Paper, 1400s–1700s*, January 30–April 24, 2024, at the Getty Center.

To cite this material, please use: *Drawing on Blue: European Drawings on Blue Paper, 1400s–1700s*, published online in 2024, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, <https://www.getty.edu/art/exhibitions/blue>