

LA RONDA DE NOCHE

IDENTIFICACIÓN

En esta imagen podemos observar un óleo sobre lienzo conocido con el título “La Ronda de noche”, realizado por Rembrandt a mediados del siglo XVII. Es una obra que se encuadra dentro del barroco neerlandés y se encuentra ubicado en el Rijksmuseum de Ámsterdam.

DESCRIPCIÓN

El cuadro es un retrato corporativo, un género pictórico muy característico de la Escuela holandesa del XVII, debido al predominio social, económico y político de la burguesía, que contrasta con la importancia de la clientela noble y clerical de los países católicos.

Rembrandt nos sumerge en el ajetreo de una compañía de arcabuceros de Ámsterdam, que desfilan con motivo de la visita de María de Médicis a la ciudad. El capitán Frans Banninck Cocq, vestido de negro y con un gesto enérgico, da la orden de avanzar. A su lado, el teniente Willem van Ruytenburch, se adelanta con la espada en mano. Es una escena llena de movimiento, gracias a la actividad que despliegan los demás miembros de la compañía: algunos cargando sus armas, otros en posición de marcha y un niño que tamborilea con entusiasmo. El grupo aparece como sorprendido bruscamente por la cámara fotográfica, algo que resulta sumamente novedoso frente a las poses estudiadas que solían tener los retratos corporativos.

La composición de la obra es compleja y magistral. Rembrandt utiliza una diagonal marcada por la posición de los dos personajes principales para crear movimiento y dinamismo. La luz y la sombra se utilizan de forma estratégica para destacar a los personajes y crear una atmósfera teatral. La disposición de los demás miembros de la compañía en torno a ellos crea una sensación de unidad y jerarquía.

La pincelada, heredada desde la escuela veneciana, es suelta y aplicada a base de manchas, dejando los contornos difuminados.

Toda la obra se desarrolla en tonos cálidos a base de ocre y tierras animados por los tonos rojos de la banda que cruza el cuerpo del capitán y los tonos blancos y dorados de la figura del teniente. En torno a esta zona de mayor cromatismo, surgiendo de la penumbra, aparecen pequeños puntos cálidos en las distintas caras y manos del resto de los participantes en el desfile, como una especie de constelación que girara, tumultuosa, alrededor de los dos líderes. Aunque la escena tuvo lugar a plena luz del día, el progresivo oscurecimiento de los barnices a lo largo del tiempo, llevó a denominar el cuadro "La Ronda de Noche". Rembrandt emplea una técnica magistral del claroscuro, creando contrastes dramáticos entre la luz y la sombra. La luz dorada que ilumina la escena desde el interior crea una atmósfera vibrante y casi mágica. Los focos de luz se concentran en los personajes principales, acentuando su importancia y dinamismo.

La iconografía de la obra es rica en simbolismo. Los arcabuceros, con sus armas y uniformes, representan el poder y la seguridad de la ciudad. La niña simboliza la vigilancia y la fidelidad. El estandarte con la cruz de San Andrés representa la fe y la protección divina.

La obra se gestó en la Ámsterdam del siglo XVII, una época de auge económico y político para la ciudad. La milicia urbana, compuesta por ciudadanos voluntarios, jugó un papel crucial en la defensa de la ciudad. "La Ronda de noche" refleja el orgullo y la cohesión de esta compañía, muestra del espíritu cívico de la ciudad, retratando a sus miembros en acción con un dinamismo sin precedentes.

COMENTARIO

En las Provincias Unidas, independientes del dominio de los Habsburgo desde comienzos del siglo XVII, se originó una escuela pictórica independiente, debido a su configuración política como república burguesa y a su religión protestante. Algunos rasgos de esta escuela fueron la representación fiel de la realidad, el uso magistral de la luz y la sombra para crear profundidad y atmósfera, y la abundancia de los cuadros de pequeño tamaño, diseñados para decorar las casas de los burgueses.

Los principales géneros fueron el retrato, individual y colectivo, los interiores domésticos, las escenas costumbristas, los paisajes, las representaciones de animales, las marinas y los bodegones. La pintura religiosa se limita a la representación de escenas del Antiguo Testamento.

El artista más importante fue Rembrandt van Rijn, maestro del retrato, la pintura religiosa y las escenas de género. Otros pintores sobresalientes fueron Johannes Vermeer, famoso por sus escenas de género íntimas y luminosas, y Frans Hals, que destacó por sus retratos de enorme expresividad.