

ANÁLISIS COMPOSITIVO DE UNA OBRA

Caravaggio, *La vocación de San Mateo* (1599-1600)

Principios básicos de la pintura, 1ªA

Alba Bianchi

Carmina García

Aurora Guerrero

Marina Jiménez

Lucía López

Uno de los objetivos que propone esta asignatura es saber realizar un análisis exhaustivo de una obra, para acercarnos al conocimiento de la sintaxis de la imagen. De ahí que realicemos este trabajo, en el que proponemos analizar la obra titulada *La Vocación de San Mateo*, de Caravaggio.

Hemos escogido una obra de Caravaggio ya que a todas nos gustaba este pintor y concretamente escogimos este cuadro porque nos pareció una de las más reconocidas del autor y también porque todas estudiamos un poco el análisis de esta.

A continuación os presentamos el índice, que es un esquema de análisis trabajado en la asignatura y que ha sido extraído de la bibliografía complementaria que se cita al final del trabajo y el cual seguiremos.

ÍNDICE

1. Morfología

1.1. Respecto al color

- Luz en el modelo y en la pintura
- Cualidades del color
- Relaciones del color

1.2. Respecto a la forma

- Trazo o grafismo: punto, bidimensión, estructura.

1.3. Respecto a la estructura: ritmos, pesos, equilibrio, tensiones y tipo de composición.

2. Contenido

- Significante
- Significado
- Contexto

1. Morfología

1.1. Respetto al color

• Luz en el modelo y en la pintura:

La pintura de Caravaggio se caracteriza por el tenebrismo, ese fuerte contraste de luz y sombra que acentúa el dramatismo de las escenas representadas, como se observa en *La vocación de San Mateo*.

En la obra podemos observar la estancia que se encuentra a oscuras exceptuando un rayo de luz que entra por la esquina superior derecha e ilumina a cada uno de los personajes, en mayor o menor grado, para centrar la atención en ellos.

Se trata de una luz dorada, artificial, que resplandece en unas partes del cuadro y en otras no. Crea además una sensación de perspectiva, diferenciando los personajes, en primer plano, y el fondo, así como una sensación de volumen.

La luz puede tener también un aspecto simbólico al guiar nuestra mirada desde la mano de Jesús a San Mateo, ya que lo está llamando a él.

La intensidad del contraste de luz y de sombras crea un efecto teatral propio del Barroco. Al marcarse claramente las zonas iluminadas sobre las sombreadas, los centros de atención de la composición son evidentes. Por lo tanto podemos decir que la luz estructura y fija la composición, en este caso una composición diagonal. Si el foco de luz se encontrara en otra posición y la luz bañara la escena de otro modo, ¿eso no haría muy diferente la composición?

Cualidades del color

•Tono

Como ya hemos visto en clase la definición de tono se refiere a el color en sí mismo. En la obra destacan los tonos rojizos y amarillentos.

Predominando los tonos amarillos prácticamente en toda la obra, mientras que los tonos rojos se encuentran en la ropa de algunos de los personajes. Aunque también podemos apreciar tonos verdes y azules en algunas prendas:

- Valor o luminosidad

Se refiere al grado de oscuridad o claridad de un color. En esta obra el autor juega con los contrastes de luz y oscuridad por lo que podemos encontrar; colores oscuros como son los pardos o los grises coloreados en contraposición de la claridad de los colores que se encuentran por ejemplo en el rostro de Cristo.

- Saturación

Es el grado de pureza de un color, en la obra encontramos que los colores aplicados en la pintura no son puros, es decir, tienen una baja saturación.

- Relaciones de color

Contrastes: en esta obra encontramos contrastes de claro-oscuro, mencionados anteriormente, debido a la forma en la que Caravaggio hacía incidir la luz. También hay contrastes de color en sí mismo, o de tono, atendiendo al predominio de tonalidades amarillas y rojizas. Otro contraste importante es el contraste de saturación. En ciertas zonas donde incide la luz, como en los tejidos, encontramos colores más puros que en el caso del fondo por ejemplo, que tiene un color mucho más oscurecido. En la pintura de Caravaggio están muy presentes los contrastes, que hacen que la composición sea más llamativa.

Armonías cromáticas: podemos observar una armonía de tríadas complementarias, en este caso siendo utilizados el amarillo, el rojo y el azul (no los colores primarios).

LINEAS

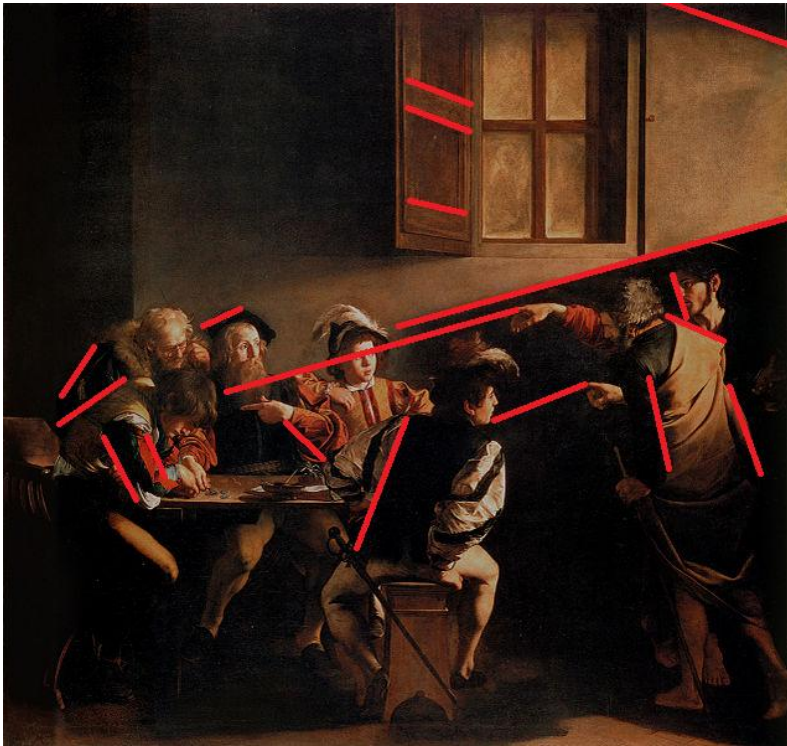
Curvas:

En esta imagen observamos las líneas curvas mas perceptibles de la obra que se muestran de forma mas contundente en los ropajes de los personajes:

Rectas diagonales:

En estas sin embargo suele coincidir mas con las sombras y la luz , son las mas sencillas de apreciar de toda la obra:

Rectas verticales:

Rectas horizontales:

EL PUNTO

Punto como composición:

En esta imagen observamos los diferentes puntos mediante los cuales se forma la composición final que coincide con las cabezas de los personajes representados en la obra .

Punto como foco de atención:

Como todos los puntos compositivos se centran en uno solo dirigiéndose imaginariamente hacia él y llevándonos la mirada hacia este:

El punto como movimiento:

En el caso de este cuadro se aprecia como el movimiento se crea a partir de las miradas:

Punto como patrón de motivos geométricos:

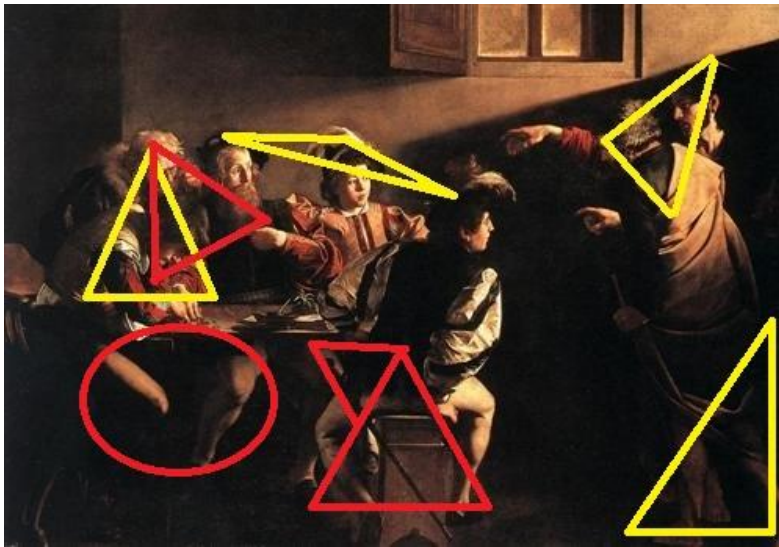
1.2. Respecto a la forma

Trazo o grafismo

Bidimensión: la bidimensionalidad es aquello que se caracteriza por ser representado sobre cualquier plano teniendo dos dimensiones, largo y ancho. También se puede representar o imitar la profundidad mediante el claroscuro y la perspectiva.

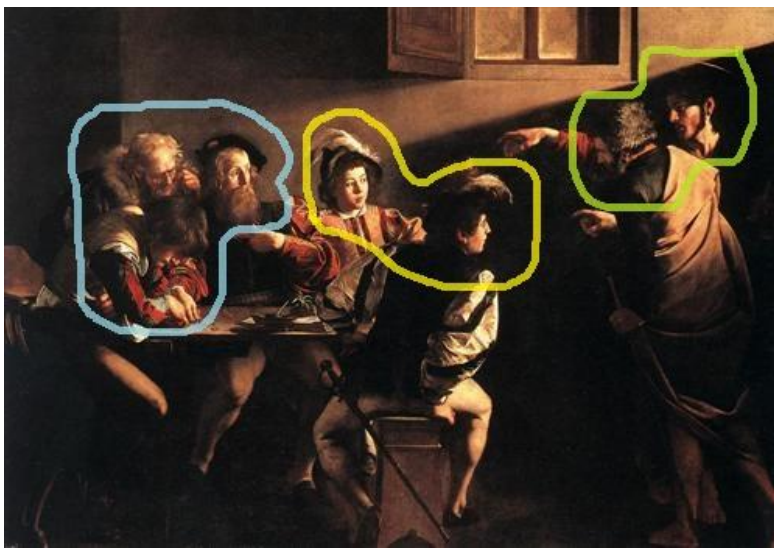
Al hablar de bidimensión, es importante destacar la presencia de las formas geométricas y orgánicas en aquello que analizamos, entendiendo que una forma geométrica es un conjunto de componentes que resultan ser puntos, es decir, es la Geometría quien va a ocupar un estudio detallado de sus principales características, lo que conlleva, su forma, su extensión, sus propiedades y su posición relativa; y una forma orgánica, por el contrario se entiende como aquello en cuya configuración predomina la línea curva sobre la recta. Veamos cómo se presenta en *La Vocación de San Mateo*. Así entendido, ¿creéis que este cuadro hay bidimensionalidad o por lo contrario, no la hay?

Formas geométricas:

Además de estas, ¿reconocéis otras formas geométricas en esta composición?

Formas orgánicas:

¿Qué otras formas orgánicas encontráis?

·Volumen: en la pintura se caracteriza por ser la sugerencia de peso y masa lograda por medios estrictamente pictóricos, que reflejan características tridimensionales.

El volumen es un aspecto que a Caravaggio le interesaba, ya que en esta obra podemos encontrar que la incidencia de luz que entra por la ventana hace que se generen volúmenes, grosores y que formen distintos contornos a través de las sombras, ya que sin ellas toda la obra sería plana. Hay una distinción de términos y un tipo de perspectiva.

1. Distinción de términos:

1er Plano.

2do Plano.

3er Plano (También se pueden observar como figuras en 1er plano).

·Perspectiva: la luz hace que las personas y las zonas iluminadas presten más atención con respecto a lo demás; esto será lo que el espectador observara primero, dejando atrás el fondo oscuro, en el que se han empleado las sombras.

1.3. RESPECTO A LA ESTRUCTURA

Estas figuras, están situadas en dos grupos diferenciados. El grupo de la izquierda, donde se halla San Mateo junto a tres hombres contando monedas y el grupo de la derecha formado por Cristo y San Pedro.

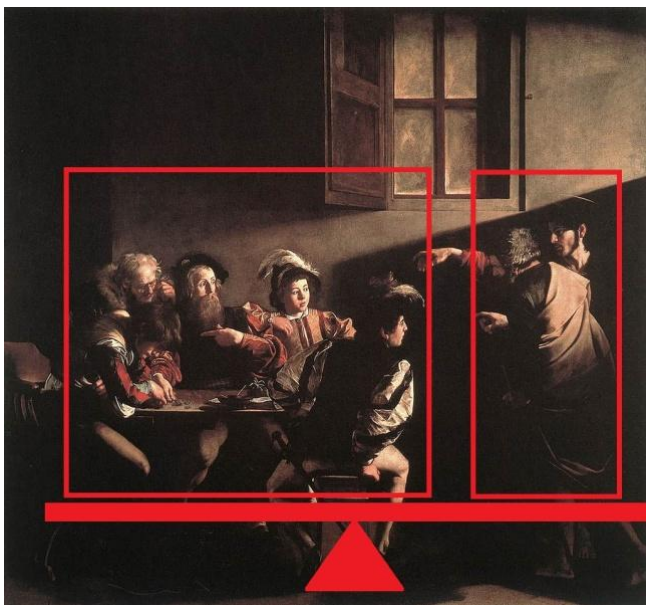

La relación entre ambos grupos se consigue a través de la mirada de los personajes, que crean un movimiento concertado para unificar los dos grupos. Por lo tanto, las direcciones visuales de la escena están inducidas por los personajes y hacen a su vez que nuestra mirada recorra de manera elíptica el cuadro abarcando así todos los personajes.

Por otro lado, el ritmo visual que sigue nuestra mirada a la hora de mirar el cuadro es horizontal, ya que leemos la escena de derecha a izquierda debido a la luz que entra por la ventana y al brazo que señala, aunque la relación entre los personajes consigue que recorramos el cuadro de nuevo de izquierda a derecha.

Por lo tanto, el punto de interés de la obra recae en los personajes, especialmente en el grupo donde se encuentra San Mateo, ya que es el que tiene más peso en la composición.

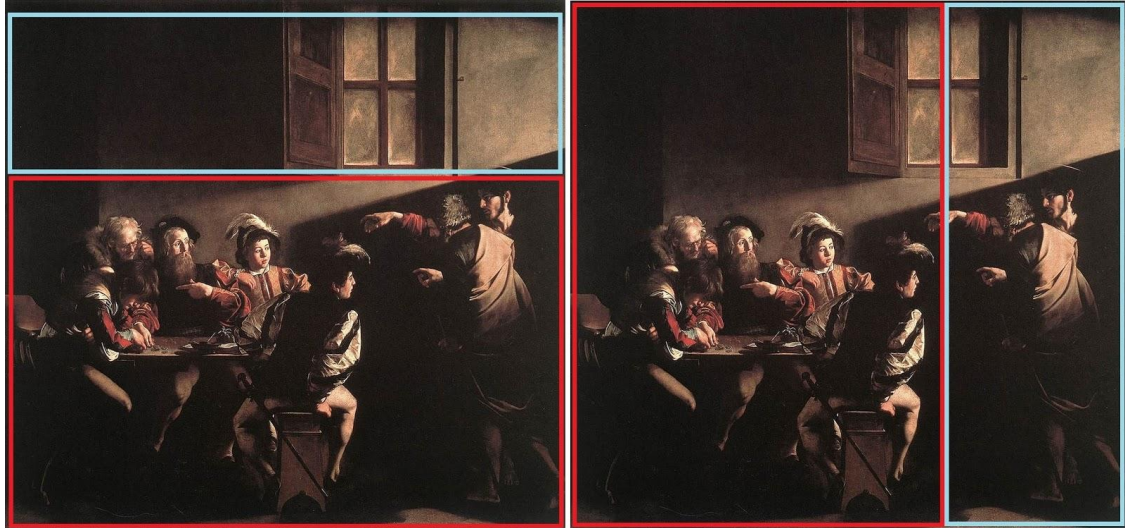
Pesos

Como hemos dicho, en la obra el peso principal recae en el grupo situado a la izquierda del cuadro, ya que este está compuesto por un mayor número de personajes que el grupo localizado a la derecha y además la luz incide en ellos con más intensidad creando la sensación de que la superficie parezca mayor y resaltando a estas figuras por encima de las otras que se encuentran en penumbra.

Sin embargo, esta diferencia de pesos no crea inestabilidad en la obra, ya

que al colocar el mayor peso más cerca del eje central de la imagen que el peso menor, que se halla más alejado, se consigue un equilibrio en la “balanza”. De esta manera se evita que un exceso de peso en uno de los lados de la composición.

En definitiva, el peso recae en los personajes. De manera que horizontalmente, dos terceras partes del peso se encuentran situados en la parte inferior del cuadro, y verticalmente, dos terceras partes del peso se hallan a la izquierda.

Equilibrio y tensiones

En la imagen podemos apreciar equilibrio y estabilidad gracias a la compensación de pesos, como ya hemos explicado, mediante el acercamiento de la masa mayor al centro de la imagen respecto a la masa más pequeña.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de ver si una imagen está equilibrada o no, es la disposición de los elementos.

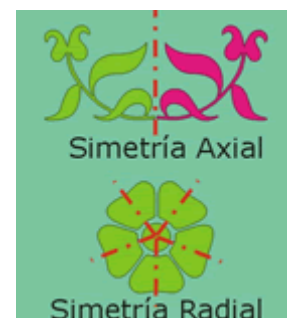
Según el tipo de relación que tengan estos entre sí podemos estar hablando de una composición simétrica o asimétrica.

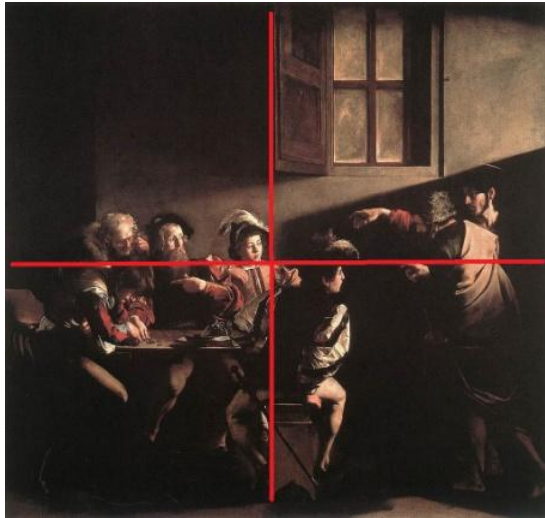
Las composiciones simétricas son más monótonas y las asimétricas más dinámicas.

Cuando hablamos de simetría, esta se puede clasificar de dos maneras, dependiendo de si tenemos en cuenta la geometría o la exactitud.

Si nos referimos a la geometría tenemos que tener en cuenta si los elementos se organizan respecto a un eje de simetría o respecto a un punto. En el primer caso, si es respecto a un eje, corresponderá a una simetría axial, y en el segundo caso, a una simetría radial.

Por otro lado, si nos referimos a la exactitud, podemos estar hablando de una simetría geométrica o una aparente. En la geométrica, los puntos se disponen respecto a un eje, centro o plano. En cambio, si es aparente, cumplirá las normas generales de la simetría pero la disposición de los puntos variará ligeramente respecto al eje, centro o plano.

Por lo tanto, según lo dicho, ¿es una composición simétrica o asimétrica? Y si es simétrica, ¿qué tipo de simetría es?

Una vez hablado del equilibrio, cabría mencionar las tensiones que se aprecian en el cuadro. La tensión se crea alejando las formas respecto a los ejes, por lo tanto cuanto más cerca esté la figura del eje, menos tensión habrá y habrá menos sensación de desequilibrio.

En este caso, las figuras se encuentran situadas cerca del eje central de la obra. Así que, ¿creéis que hay tensión?

Tipo de composición

Antes hemos hablado de los ejes y hemos visto la importancia de estos para determinar si una pintura está equilibrada o no y también para determinar si la obra es simétrica o asimétrica.

Este detalle es uno a tener en cuenta a la hora de determinar los tipos de composiciones que existen ya que estos dependerán del factor al que nos refiramos. Es decir, si nos referimos a los ejes, la composición puede ser simétrica o asimétrica como ya hemos dicho anteriormente.

Si nos referimos al movimiento, la composición puede ser estática o dinámica.

Y si hablamos de la forma, lo que buscamos es saber qué figura forma la disposición de los distintos elementos del cuadro (composición en triángulo, en cuadrado, trapecio, círculo o elíptica, en x...).

Esta composición como podemos observar es simétrica, ya que los elementos están distribuidos de mismo modo en el cuadro. Tres personajes ocupan media parte del cuadro y otros tres la otra mitad. Además, parece que la simetría se plantea sobre el eje horizontal.

En cuanto al movimiento, este se crea mediante la interacción de los personajes de la derecha con los de la izquierda, que señalan a ese grupo buscando a San Mateo.

Y por último, según la forma, los personajes están dispuestos de manera rectangular como podemos observar en este esquema:

2. CONTENIDO

2.1. Significante

La pintura trata la historia narrada del evangelio según San Mateo. Representa el momento justo en el Cristo llamo a San Mateo para su apostolado.

Cristo que se encuentra en a la derecha de la imagen, bajo un gran foco de luz que parece haber traído consigo para iluminar la habitación, señala a Mateo para sorpresa de los demás participantes en la escena. San Pedro que acompaña a la figura de Cristo repite este gesto, ambos llevan togas y ropajes correspondientes a su época.

En la parte derecha de la imagen, los cuatro de los cinco individuos sentados en el tablero se ven sorprendidos por la petición que realizan Cristo y San Pedro, a los que le acompaña el haz de luz que irrumpe la penumbra de la estancia. San Mateo es el único que no se ve alterado por los acontecimientos que suceden en la escena a pesar de que sus compañeros de mesa lo señalen.

2.2. Significado

En este óleo sobre lienzo se muestran siete figuras masculinas en una estancia lóbrega. La imagen se ejecuta en dos planos paralelos:

En el plano superior ocupado tan solo por una ventana alta, y en la esquina derecha por un haz de luz proveniente de una ventana que no vemos. Este rompe con la tenebrosidad de la estancia reflejándose sobre cuatro de los individuos, convirtiéndolos así en foco de atención de la imagen.

En el plano inferior el conjunto de siete hombres se dispone en dos; en el lado derecho encontramos dos hombres en posición erguida vestidos con togas. La luz que es arrojada en el rostro de estos personajes parece provenir de un foco de luz ajeno, y contrarresta con la marcada oscuridad en la que se encuentran. El personaje que observamos en el segundo plano de la escena llama nuestra atención señalando al resto de personajes que están en el lado izquierdo de la imagen. Estos visten ropas correspondientes a la época, y juegan a las cartas, sentados alrededor de una mesa, por lo que predecimos que la imagen puede situarse en el interior de una taberna. Cuatro de los personajes muestran interés en el llamamiento que hacen los dos individuos erguidos, todos menos un muchacho que observamos con la cabeza gacha y el cual parece ser que en él recae la atención, ya que uno de los hombres sentados lo señala contestando así al llamamiento que realizan los otros dos sujetos.

2.3. Contexto

La obra fue encargada a Caravaggio en 1599 con el objetivo de decorar la capilla Contarelli en San Luis de los Franceses donde aun podemos contemplar hasta ahora. Pertenece al ciclo de la vida de San Mateo por lo que podemos observarla junto a las demás obras de Caravaggio *El martirio de San Mateo* y *La inspiración de San Mateo*.

Es considerada una de las obras clave de Caravaggio ya que supuso un punto de inflexión entre la pintura de su tiempo y en la propia del artista.

Fue una obra de revuelo en la época del autor ya que no tiene reparos en plasmar con gran naturalidad la escena. Incluso mostrando en un segundo plano Cristo dentro de una taberna, que los demás personajes se dedican al juego. La figura de Cristo y San Pedro son reconocibles debido a las vestiduras que portan y al halo que se sitúa en la cabeza de la figura de Jesús.

También se critica que Caravaggio utilizara modelos de la calle para sus representaciones, siendo San Mateo la imagen de un recaudador de impuestos del siglo XVII y reflejando la taberna que al parece el artista visitaba con frecuencia.

A pesar de todas las críticas recibidas fue una obra culmine tanto para el artista como para el estilo de la época, concretamente el barroco tenebrista del que Caravaggio es representante.

¿Por qué creéis que Caravaggio hizo esta distinción en las ropas de San Mateo y Jesucristo?

¿Es correcta la posición que tomo el autor al introducir la figura de Cristo en el ambiente de una taberna? ¿Por qué pensáis que lo hizo así?

BIBLIOGRAFIA

- Comentario de Caravaggio <<http://jmmuruza.blogspot.com.es/2012/04/comentario-de-caravaggio-la-vocacion-de.html>>
- Diversidad del arte <<http://diversidaddearte.blogspot.com.es/2013/04/arte-bidimensional-y-tridimensional.html>>
- Santillana, Enciclopedia de la historia del arte.

BIBLIOGRAFIA DE AMPLIACIÓN

- Malins, Frederick. *Para entender la pintura: los elementos de la composición*. Madrid: Hermann Blume, 1988.
- Barnz, J. *Movimiento y Ritmo en Pintura*. Barcelona: Leda, 1980.
- De Ságaro, J. *Composición artística*. Barcelona: Leida, 1980.
- Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
- Edison, Diane. *El color en la pintura: composición y elementos visuales, mezcla de pintura, técnicas, tema y contenido de la obras*. Barcelona: Blume, 2009.
- Herbert Gernz, Claire. *La vida oculta del cuadro*. Barcelona: Leda. 1971.
- Kent, Sarah. *Composición*. Barcelona: Blume, 1995.
- Puttfarken, Thomas. *The discovery of pictorial composition: theories of visual order in painting, 1400-1800*. New Haven : Yale University Press, 2000.
- Woodford, Susan. *Composición o mirar un cuadro*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.