

LA MUERTE DE LA VIRGEN

- **Autor** CARAVAGGIO AMERIGHI: Tuvo una vida agitada por su carácter pendenciero, frecuentador de tabernas y lugares populares que le obligó a dejar ROMA.

Su obra se caracteriza por NATURALISMO y TENEBRISMO. Naturalismo porque en las escenas aparecen personajes de la calle, cotidianos que son ubicados en escenarios e indumentaria y objetos de la época (tabernas y mesones).

Tenebrismo derivado de juego de luz: zona iluminada y zonas en completa penumbra. Sobre todo, los fondos.

A pesar de su intento de aproximar lo sagrado al pueblo mediante personajes extraídos de la realidad, los monjes no supieron comprender ni entender las nuevas vías y caminos que estaba abriendo Caravaggio y que luego sí que aceptaría la Iglesia como medio de atraer a los fieles.

Obras. Dormición de la Virgen, Martirio de San Pedro, Conversión de Pablo, Vocación de Mateo.

- **Fecha** 1605-06
- **Material** Óleo sobre lienzo
- **Estilo** Barroco Italiano
- **Función:** rechazada por los clientes. El encargo provenía de la iglesia de Santa María de la Scala, de Roma. Se consideró que el tratamiento de la divina figura de la Virgen era poco menos que herético por su falta de respeto. Tan pronto fue rechazada, el embajador de la corte del duque de Mantua, que era nada menos que Rubens, la compró para su señor
- **Tema:** El tema debía representar un Transitus -un tránsito- de la Virgen, se decía que Caravaggio había tomado como modelo el cadáver de una mujer ahogada en el Tíber (lo cual podía ser consecuencia de un suicidio, un terrible pecado como para servir de modelo a la Virgen). Caravaggio pintó una mujer desmadrada, casi flotando sobre el lecho de muerte, con el cabello desordenado, el vientre hinchado (de ahí la hipótesis de la ahogada), las piernas descubiertas sin pudor y la piel verdosa, sin el aura celestial que se atribuía a las figuras sagradas. A su alrededor, los discípulos se agrupan en

corrillos informales llorando y comentando la muerte de la Madre de Cristo.
Magdalena llora desconsoladamente con el rostro entre las manos

Delante de ella observamos una palangana posiblemente usada para lavar el cadáver.
Detrás del lecho mortuario un grupo compacto de apóstoles velan el cuerpo de María.
Vestidos con pesados mantos, en primer término, podemos identificar a Pedro, situado a los pies, Pablo, con barba larga que observa meditabundo y Juan, el más joven, vestido de verde, situado junto a la cabeza de la Virgen.

El resto de los apóstoles asisten al velatorio mostrando distintas actitudes desde la mirada ausente hasta los que entablan conversación son hombres vulgares, extraídos de un entorno callejero, que exteriorizan su dolor. Están realmente apenados, afectados, a pesar de que alguno se muestra indiferente, en lo que constituye uno de los ejemplos más claros de la representación de la emoción humana.

María es un cuerpo sin perspectiva de resurrección ni rastro de vida. Esta manera de representación tan realista puede obedecer a las ideas surgidas de la Contrarreforma, tal y como la entendían Felipe Neri, Carlos Borromeo o Girolamo Savonarola que pretendían que fuese tratada más como una mujer de pueblo

- **Análisis formal:**

El lienzo se divide en dos partes: la parte superior está ocupada por un cortinaje rojo como telón de teatro y función de evitar cualquier insinuación de otro espacio que distraiga de la acción representada y el resto del cuadro donde se representa el drama de la muerte de la Virgen

El conjunto representa el gusto por el naturalismo por la pobreza del ambiente

- **COMPOSICIÓN.**

Diagonal. Organizada a partir del rostro de la Virgen.

Los elementos que la crean son:

- Rayo de luz. Surge desde una ventana situada en la parte superior izquierda y llega hasta el rostro de María.
- Los apóstoles dispuestos en escala.
- El cortinaje.

- **COLOR**

Colores saturados.

Predominio del rojo (muerte, pasión-dolor-), cálidos en María Magdalena, ropajes de apóstoles. Se quiere resaltar el sentimiento. (Color por encima de la línea). Pero también vemos el verde color complementario del rojo. Caravaggio quiere reforzar el contraste de actitudes: Rojos y cálidos (sufrimiento, dolor) frente al verde de San Juan (actitud de reflexión).

- LUZ

Aspecto esencial. Utiliza el claroscuro muy acentuado, dando lugar al tenebrismo. Ilumina bruscamente aquello que desea mostrar, sumiendo en oscuridad el resto de la escena. Aquí surge, como ya se ha dicho, desde la izquierda, desde una parte superior cayendo sobre María y Magdalena. Elemento que moldea dando volumen y da profundidad a la escena, oscureciendo el fondo de la escena e iluminando los primeros planos.

Luz y color se concentran para destacar el dramatismo del momento, el dolor de la escena. A ello colabora el naturalismo que provoca un mayor efecto sobre el espectador. Es una escena cotidiana.

- CONTEXTO HISTÓRICO

Italia. Tras el Concilio de Trento la Iglesia plantea el arte como un vehículo para la religión. El arte servirá de propaganda. A través del arte se busca atraer al creyente, haciendo que éste sienta la pasión, el sufrimiento de aquellos personajes que se representan. El creyente se debe conmover por esas obras que contemplan, por lo tanto, el sentimiento será el principal elemento de sus obras.

- El autor y su estilo: importante su utilización del claroscuro para imprimir dramatismo en sus obras. Aunque la utilización de un intenso claroscuro y de personajes cotidianos como modelos había surgido ya durante el siglo anterior en el arte del norte de Italia, Caravaggio aportó intensidad dramática y sentido devocional a su pintura, contribuyendo al origen del barroco en Roma.

A excepción de sus primeros años, su producción fue casi exclusivamente religiosa, aunque a menudo escandalizaba a sus clientes que rechazaban su obra, uno de los motivos, el realismo de sus figuras religiosas como ya hemos citado, la utilización como modelos de personas de la más baja condición social.

El impacto de Caravaggio fue decisivo en el arte de su época.

No tuvo discípulos directos, pero a lo largo del siglo, y durante toda la época del barroco, tanto en Italia como en otros países europeos, floreció una escuela derivada de su estilo naturalista, que constituyó una fuerte tendencia, "El caravaggismo".