

2002

Bartolome Esteban Murillo: La exploracion de las influencias que formaron su representacion de la gente

Erica Mugnaini '05

Illinois Wesleyan University

Recommended Citation

Mugnaini '05, Erica (2002) "Bartolome Esteban Murillo: La exploracion de las influencias que formaron su representacion de la gente," *Undergraduate Review*: Vol. 14: Iss. 1, Article 6.

Available at: <http://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol14/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by The Ames Library, the Andrew W. Mellon Center for Curricular and Faculty Development, the Office of the Provost and the Office of the President. It has been accepted for inclusion in Digital Commons @ IWU by the faculty at Illinois Wesleyan University. For more information, please contact digitalcommons@iwu.edu.

©Copyright is owned by the author of this document.

Bartolomé Esteban Murillo: La exploración de las influencias que formaron su representación de la gente

Erica Mugnaini

Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) es uno de los pintores más celebrados en la historia de España. Pintó en Sevilla durante el siglo XVII y su arte influyó mucho en la esfera artística. Murillo es famoso por sus pinturas de la Inmaculada Concepción que ilustran el dogma católico. Pero creó su propio mundo artístico con otros temas religiosos y seculares que reflejan la sociedad sevillana del siglo XVII. Murillo tuvo muchas experiencias que le permitieron crear un arte lleno de sentimiento e imaginación. Estas experiencias le inspiraron a pintar la vida de la clase baja y de perfeccionar la visión de la condición humana. A causa de sus experiencias, el arte secular y religioso de Bartolomé Esteban Murillo refleja la vida cotidiana y el espíritu de la clase baja.

Después de la exploración del Nuevo Mundo durante el reinado de los Reyes Católicos, Sevilla floreció como un centro mercantil y comercial ("Seville"). Sevilla fue un mercado del arte y de la cultura y también la arena donde las ideas europeas fueron compartidas y mezcladas con las del Nuevo Mundo ("Seville"). Por muchos años, Sevilla fue el origen de muchos de los viajes europeos a las Américas. Sevilla fue el "archive of world wealth" con respecto al intercambio de recursos naturales y del conocimiento entre Europa y el Nuevo Mundo ("Seville"). Pero, Durante el siglo XVII, España sufrió una crisis económica a causa de la mala gestión económica y las guerras contra Inglaterra y Francia durante el siglo XVI. Aunque España recibió mucha riqueza de la exploración del Nuevo Mundo, gran parte del oro fue gastado en las guerras contra Inglaterra y Francia durante el siglo XVI, y España se empobreció a causa de esto (Ugarte 60). Además, en 1588 la "Armada Invencible," enviada por Felipe II, sufrió una derrota decisiva ante Inglaterra (Ugarte 62). El gran imperio moderno de España cayó, y se convirtió en "una nación de segundo orden" (Ugarte 64). A causa de la pérdida del poder político y militar y de la bancarrota económica, España entró en un período de decadencia extrema (Ugarte 64). Durante el siglo XVII, los últimos tres reyes de la Casa de Austria reinaron en plena decadencia: Felipe III, Felipe IV y Carlos II (Ugarte 64). En vez

de preocuparse de gobernar la nación, los reyes del siglo XVII preferían los placeres de la vida y gastaban lo que todavía existía del tesoro nacional ("History"). También durante este siglo, España perdió muchos de sus territorios como Holanda, Flandes, Luxemburgo, y Portugal (Ugarte 64). Además de esta decadencia política, había una depresión económica y una miseria del pueblo (Kagané 8). En contraste con la vida golosa de la Corte, la mayoría de las personas vivían en pobreza y angustia.

Estas condiciones sociales fueron evidentes en Sevilla, donde vivía y pintaba Murillo. Además de las consecuencias de la decadencia política, Sevilla sufrió otras aflicciones. En 1649, una plaga le robó a Sevilla de la mitad de su población y en 1651 una hambre severa mató a muchas más personas (Kagané 19). Desgraciadamente, había otra hambre traicionera en 1678 y en 1680 ocurrió un terremoto terrible que destruyó gran parte de la ciudad (Brown 275). A causa de estas tragedias, un sentimiento de descontento nació dentro del tejido social de la ciudad, y en 1652 hubo un alzamiento de la clase baja (Brown 241). Por 1660, la economía y la viveza de Sevilla cayeron, creando mucha angustia en la ciudad (Brown 241). Pero el mercantilismo todavía vivía y poco a poco recobraba mucha de la industria aunque nunca sería el centro de comercio que fue en el pasado (Brown 241). Irónicamente, durante esta recuperación, el arte floreció ("History"). A causa de sus relaciones con mercaderes extranjeros en Sevilla, Murillo mantuvo una estabilidad financiera en su vida personal, que le permitía evitar muchos de los infortunios de la época. Pero, Murillo no podía detener la muerte de muchos de sus hijos y de su esposa, Beatriz, detrás de las plagas (Kagané 19).

Murillo, que había visto el sufrimiento de la gente de Sevilla y aguantado la muerte de sus hijos y su esposa, sabía bastante de las maldades sociales. Esta condición social afectó mucho a Murillo e influyó en su pintura secular como se puede ver en *El Mendigo Joven*, 1650. Esta obra demuestra de una manera simpática la vida diaria de la gente baja de Sevilla. El niño está sentado en el suelo, al lado de una ventana rústica. Una luz amarilla ilumina al cuerpo del muchacho y se puede ver el uso de claroscuro que era una tendencia popular en el barroco. En el suelo, hay una cesta llena de manzanas, y un jarro que probablemente contiene agua. Estas manzanas son la ganancia de un día de mendigar en las calles. La pobreza del muchacho es evidente en la ropa andrajosa que lleva y también en sus pies sucios. Además de demostrar la pobreza, Murillo logró pintar una escena de la inocencia de

la juventud. Este tema es evidente en otra obra, *Muchachos comiendo la fruta*, 1670. Aquí se ve la misma combinación de colores, el mismo escenario, y los mismos sujetos que en *El Mendigo Joven*. Dos muchachos están gozando de la comida que habían ganado mendigando en las calles. Se puede ver la pobreza de estos niños otra vez en su ropa y en sus pies sucios. También la manera en que están comiendo le indica a la audiencia que usualmente estos niños no tienen mucho que comer. Sus bocas están abultadas con las uvas y el melón y las cortezas del melón están tiradas de prisa en el suelo. Es evidente también que los muchachos están charlando del éxito del día con lo cual se refleja el tema picaresco del día.

Las condiciones sociales de Sevilla influyeron no sólo en el arte secular de Murillo, sino también en el religioso. Su representación de la clase baja aparece en *San Diego Dando Limosna*, (1645-1646.) A los pies de San Diego se puede ver los niños pobres rezando con el santo. Este tema de muchachos pobres aparece muchas veces en el arte secular de Murillo. En el fondo negro, la gente pobre pide limosna a San Diego. Esta pintura ilustra las actividades diarias de la gente pobre que pedían limosna cada día para la supervivencia. Los colores oscuros y de tierra que se pueden ver en el cuadro son típicos de las escenas cotidianas de Murillo. Estos colores reflejan el ambiente de la pobreza en Sevilla. De esta manera, es evidente que esta obra fue pintada para proveer un sentimiento de esperanza para la gente que sufría de esta pobreza. También, es obvio que la monarquía no le ayudaba lo suficiente a la clase baja y a causa de esto la gente necesitaba algunas promesas positivas que la religión le daba. Es posible que el cuadro refleje las creencias personales de Murillo--que si uno depende de la fe y la religión, tendrá la ayuda y la salvación de Dios.

A causa del auge mercantil en Sevilla, muchos mercaderes extranjeros vivían en la ciudad (Brown 262). Estos extranjeros trajeron otras tendencias artísticas a Sevilla que influyeron mucho en el estilo de Murillo (Brown 262). Se pueden ver en el arte de Murillo las influencias de los italianos, los genoveses, y los holandeses ("Bartolomé"). Pero, el arte de Holanda dió forma al estilo de género que dominaba el arte secular y religioso de Murillo (Moffitt 168). El estilo de "género puro" que captuaba escenas cotidianas, era muy común en el arte holandés y flamenco, pero raro en el arte español antes de la segunda mitad del siglo XVII (Moffitt 168).

Después de independizarse de España, Holanda se convirtió un país prós-

pero con ideales nuevos ("Dutch"). Con la declinación del poder de la Iglesia en Holanda, la clientela del mundo del arte cambió ("Dutch"). En el pasado los patrones fueron figuras religiosas y de la Iglesia ("Dutch"). Pero en el siglo XVII mercaderes ricos y otros profesionales holandeses empezaron a comprar el arte ("Dutch"). Los temas religiosos no les interesaban a los nuevos patrones; esta clientela demandaba temas cotidianos que demostraban "the moment and the humanity" de la gente ("Dutch"). Murillo había visto este estilo en las obras que llevaban los mercaderes holandeses y entonces empleó estas ideas en su propio arte. Muchos mercaderes holandeses y flamencos compraban el género de Murillo porque era muy popular en Holanda (Moffitt 168). Johnathon Brown atribuye el éxito de Murillo a la posibilidad que él había situado su propio estilo dentro de una vasta esfera artística para satisfacer a su clientela europea (262). Además, durante la segunda mitad del siglo XVII, el arte de género se puso de moda en Europa y patrones de otros países lo compraron (Kagané 10). La atracción al género venía de la idea que las escenas que captuaban aspectos triviales de la vida diaria eran como "ventanas a los íntimos detalles" de la vida ("Symbolism").

Un pintor flamenco que se llama Peter Paul Rubens tuvo mucha influencia en el género secular de Murillo ("Bartolomé"). Por ejemplo, en "Charity with Three Children," pintado por Rubens en 1625, se puede ver una escena cotidiana con la figura femenina de Caridad en un papel maternal. Esta tendencia de pintar mujeres como símbolos de la virtud empezó con los griegos ("Women"). En muchas pinturas y esculturas se pueden ver figuras femeninas representando la verdad, la libertad, la justicia, la democracia, la independencia, la templanza, y la caridad ("Women"). En "Charity with Three Children," Rubens ha puesto a la Caridad en una escena cotidiana que era típica del género durante este siglo. La Caridad está cuidando a tres niños desnudos en una sala oscura, con un bebé en la falda y los otros a sus pies. Un niño está llorando, probablemente porque tiene hambre. La Caridad lleva ropa típica de la vida rural y tiene una antorcha en su mano que representa la luz y la esperanza ("Women"). El fondo es muy oscuro y Rubens usó muchos colores de tierra. Todo eso indica un nivel de pobreza, que era un tema popular en el género.

Se puede ver la influencia de Rubens en una obra secular de Murillo, *El Común*, (1670-75.) En esta escena maternal, una mujer está aseando a su nieto, probablemente, buscando piojos. El niño está comiendo un pan y un perro le men-

diga un pedazo. Estas actividades reflejan los aspectos triviales de la vida diaria de la clase baja. La mujer y el muchacho llevan ropa harapienta y los otros detalles de la sala dan énfasis a la impresión de la pobreza. Sólo se pueden ver pocos detalles de la sala a causa de la oscuridad como en la obra de Rubens. También, como Rubens, Murillo usó colores cálidos de tierra para demostrar el ambiente de la vida sencilla. Por la ventana se puede ver un cielo azul con nubes mullidas. Al lado de la ventana hay una mesa de madera con una tela blanca y un jarro. A la derecha, hay un huso y una rueca en un taburete. Estos objetos le dan a la audiencia una visión verdadera de la vida cotidiana que preferían los patrones holandeses y flamencos. Más, esta influencia aparece otra vez en esta obra por el tema holandés de la limpieza que era importante en Holanda durante este tiempo (Brown 279). Los sentimientos personales que tenía Murillo para los otros sevillanos son evidentes en la manera benévola en que pintó esta obra. Aunque la obra ilustra la pobreza, Murillo no creó ninguna imagen de la humillación ni deshonra de esta vida, solamente una visión de la realidad.

Esta influencia del género holandés es evidente en gran parte del arte secular de Murillo. Ya había explorado *El Mendigo* y *Muchachos comiendo la fruta*, que son ejemplos de la influencia de la condición social de Sevilla. Estas obras, también, demuestran el efecto del arte holandés en el género de Murillo. A Los holandeses y los flamencos les gustaban las pinturas que ilustran a los niños pobres porque demuestran una "vida pura" ("Works"). Ambos son escenas de la vida cotidiana que ilustran temas de inocencia, juventud y pasatiempo que eran comunes en el arte de Holanda (Brown 279).

De la misma manera, un pintor holandés que se llama Adriaen van Ostade se especializaba en pintar a la gente campesina ("Works"). Van Ostade, como Murillo, pintó a sus sujetos con compasión, mientras la mayoría de los artistas holandeses pintaban a la gente de una manera satírica ("Works"). Las obras de van Ostade reflejan el estilo popular en Holanda, que influyó en el género de Murillo. Por ejemplo, *Interior with a Peasant Family*, pintado por van Ostade en 1647, ilustra una vista de la vida cotidiana de una familia sencilla. El hombre está cortando el pan mientras la mujer cuida a su niño. Un muchacho con un gorro rojo bebe la sopa y el otro está jugando con el perro. En el fondo, se puede ver una variedad de artículos domésticos como cestas, sillas y telas. Van Ostade usó colores oscuros y cálidos de la tierra y hay una incandescencia en el centro del cuadro que viene del

fuego. Esta luz ilumina a las figuras y da la impresión de tranquilidad. Esta familia no parece tan pobre ni tan miserable como las representaciones de otros artistas holandeses.

Esta tendencia de composición artística entrelazada con la luminosidad sentimental es evidente en *La Sagrada Familia con un pájaro*, pintado por Murillo en 1650. En esta obra religiosa, la sagrada familia es retratada como una familia normal en una escena doméstica similar a la de *Interior with a Peasant Family* de van Ostade. Murillo pintó a José como un carpintero del siglo XVII en España, y María de la misma manera. La casa sencilla y la ropa que llevan reflejan la vida típica de este época (Moffitt 164). José está jugando felizmente con su hijo, Jesús, mientras María se detiene en su costura para mirar a su familia. Es notable que Murillo hubiera pintado varias cosas como una cesta de tela, y una silla, como ya había visto en la obra de van Ostade. Más, ambos cuadros ilustran una escena juguetona entre un muchacho y un perro. También, Murillo usó una combinación de colores similar a la en *Interior with a Peasant Family* e incluyó la misma oscuridad y la misma luz en el centro del cuadro. John Moffitt cree que el ambiente doméstico de la obra se puede encontrar en gran parte del género holandés como es evidente en *Interior with a Peasant Family* (Moffitt 165). Todas estas semejanzas indican la gran influencia del arte holandés en el género y en el arte religioso de Murillo. Murillo había pintado a la sagrada familia como una familia humana siguiendo el estilo holandés que es evidente en la obra de van Ostade. De esta manera Murillo combinó los elementos del naturalismo con los temas religiosos para crear un género con temas religiosos. El estilo holandés es claramente evidente en este género.

Sus experiencias en la Hermandad de la Caridad le inspiraron a Murillo a introducir temas y sentimientos de caridad en su arte secular y religioso. El Hospital y Hermandad de la Santa Caridad fueron establecidos en 1578 para enterrar a los pobres y a los ajustiados de una manera decente y respetuosa, y más tarde, proveían un refugio para los destituidos ("History"). Esta institución se hizo muy importante especialmente durante el siglo XVII a causa de la plaga y el hambre que afligían a la gente ("History"). A causa de la necesidad, la Caridad decidió restaurar y agrandar la capilla y Murillo fue comisionado para pintar una serie de actos de misericordia en 1665 (Brown 265). Los siete actos de la caridad consiste en dar comida a los pobres, bebidas a los pobres, ropa a los desnudos, recibir a los extranjeros, cuidar a los enfermos, visitar a los prisioneros y enterrar a los muertos. La

participación en estos actos fue una obligación de los cristianos porque les prometió la entrada al cielo (Franken). De esta manera, durante este tiempo de sufrimiento el arte de Murillo se hizo muy popular porque los patrones preferían sus escenas tranquilas de salvación sin martirio ni dolor (Brown 265). Durante la segunda mitad del siglo XVII la tendencia artística del idealismo fue una substitución por un interés en la vida cotidiana y los sentimientos verdaderos de la gente (Kagané 8). La mayoría de la gente en Sevilla sufría de la pobreza y las visiones de una vida ideal sólo le daban un deseo imposible. Pero Sevilla necesitaba un sentimiento de inspiración y esperanza que se encontraba en el arte. Los artistas se daban cuenta de las maldades sociales y de la necesidad de crear un arte que reconociera la condición humana de una manera positiva. Por eso, “the saints now descended to earth, coming closer to the common man” (Kagané 8).

La Hermandad de la Caridad en Sevilla influyó mucho en el arte secular de Murillo. Entre 1670 y 1674, Murillo pintó *Mendigos jóvenes jugando dados* que ilustra a dos muchachos pobres jugando y comiendo. Los jóvenes tienen los pies sucios y hay una cesta de varias comidas en el suelo. Los colores del cuadro son cálidos y de tierra, como se puede ver en la mayoría del género de Murillo. La pobreza y el infortunio de estos niños son muy obvios por estas características del cuadro. A causa de sus experiencias con la Hermandad, Murillo veía la necesidad de reforzar la obligación de la caridad. Es probable que Murillo pintara esta obra secular con la intención de inspirar a otros cristianos para ayudar a los muchachos pobres de Sevilla. La Iglesia y la aristocracia usaron los actos de la caridad como un método para promover el salvamento de los jóvenes de una vida llena de pobreza, ociosidad y crimen (Perry). Exhibiciones públicas de la caridad le proveían a la gente pobre con un sentimiento de seguridad y reforzaban la fe en la ciudad y en la Iglesia (Perry). En los años después de su trabajo en la Hermandad de la Caridad, todo el arte secular de Murillo refleja el mismo principio de la obligación a la caridad y a los pobres.

Este tema de caridad aparece en muchas obras religiosas de Murillo como en *La Liberación de San Pedro*. Esta obra ilustra el sexto acto de caridad—visitando a los prisioneros (Kagané 120). En el cuadro, un ángel iluminado viene a la cárcel para liberar a San Pedro. La pintura tiene un fondo oscuro y la presencia del ángel crea una iluminación cálida en el centro. Otra vez, Murillo usó colores oscuros y de tierra que ilustran el ambiente de la vida pobre. San Pedro es retrata-

do como un hombre pobre—no hay ninguna distinción entre San Pedro como la figura humana y San Pedro como la figura sagrada. No se ve una escena de martirio; solamente se puede ver a San Pedro sufriendo de la misma miseria y la misma pobreza como la clase baja. Murillo ha creado una unificación entre lo religioso y lo secular poniendo a San Pedro en la tierra con la gente. También, se ve que la figura celestial, el ángel, está en la tierra con los pies en el suelo. De esta manera la religión y la salvación se hicieron más obtenibles para la gente durante este tiempo difícil. Es evidente que la obra fue pintada para establecer que la salvación y la gracia de Dios pertenecen a todos los cristianos sin hacer caso de posición social.

Es claro que las experiencias de la vida de Bartolomé Esteban Murillo influyeron en su estilo y le inspiraron a crear un arte que refleja la condición de la vida diaria de la clase baja. Las situaciones políticas y económicas de España en el siglo XVII causaron mucho daño a la sociedad y la gente sufría de pobreza y descontento. Murillo había visto estas injusticias sociales, y las pintó de una manera simpática e influyente. Es más, Murillo ganó la habilidad de perfeccionar la visión de la vida secular por las influencias que traían los mercaderes holandeses. El género holandés le inspiró a Murillo a pintar escenas verdaderas de la vida cotidiana de la clase baja. Finalmente, la sentimentalidad de sus obras venía por su trabajo en la Hermandad de la Caridad en que pintó escenas de la tristeza de la pobreza y de la esperanza de la misericordia. Por las influencias de su vida, Murillo declaró en su arte la responsabilidad del mundo de aliviar los sufrimientos de la gente.

Obras Citadas

“All the History of Sevilla.” 24 Oct 2001. <<http://www.donquijote.org/sevilla/info.history2.asp>>.

“Bartolomé Murillo.” 16 Oct 2001.

<<http://members.es.tripod.de/basarte/Murillo.htm>>.

Brown, Johnathon. *The Golden Age of Painting in Spain*. New Haven: Yale U., 1998.

“Dutch Art.” 25 Oct 2001.

<www.leavingcert.net/serve/cont.php3?pg=AR4CDA1374>.

Franken, Michiel. "Rembrandt's 'Good Samaritan'." 10 Nov 2001.

<www.victimology.nl/onlpub/other/speech.pdf>.

Kagané Ludmila. *Bartolomé Esteban Murillo: The 17th Century Spanish Master*.

Bournesmouth, England: Parkstone/Aurora, 1995.

Moffitt, John F. *The Arts in Spain*. London: Thames and Hudson, 1999.

Perry, Mary Elisabeth. "Crime and Society in Early Modern Seville: Beggars and Benefactors." 15 Nov 2001. <<http://libro.uca.edu/perry/csms8.htm>>.

"Seville, a Universal City" 24 Oct 2001. <<http://www.cedex.ex/cehopu/expo-manila/p1.htm>>.

"Symbolism and Meaning in 17th Century Dutch Art." 24 Oct 2001.

<www.oberlin.edu/~allenart/exhibits-dutchart.html>.

Ugarte, Francisco. *España y su Civilización*. 5th ed. Burr Ridge, IL: McGraw-Hill, 1999.

"Women of Substance." 15 Nov 2001. <www.wfloe.fsnet.co.uk/wsubs1.htm>.

"Works of Art on Paper: Adriaen van Ostade." 14 Nov 2001.

<<http://carlos.emory.edu/COLLECTION/PAPER/papero2.html>>.

Bartolomé Esteban Murillo. *La Familia Sagrada con un pájaro*. 1650