

LA VOCACIÓN DE SAN MATEO

IDENTIFICACIÓN

En esta imagen podemos contemplar un óleo sobre lienzo titulado “ La Vocación de San Mateo”, pintado por Michelangelo Merisi de Caravaggio entre 1599 y 1600, y que se encuadra dentro de la pintura barroca italiana. La obra pertenece al ciclo de la Vida de San Mateo, primer gran encargo religioso a este pintor, destinado a decorar la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, donde aún se conserva en la actualidad.

DESCRIPCIÓN

El cuadro captura el momento crucial en que Jesús llama a Mateo para que se convierta en uno de sus apóstoles. La escena se desarrolla en un espacio interior oscuro, posiblemente una taberna, donde Mateo, vestido con ropas elegantes, se encuentra junto a una mesa contando dinero, rodeado de otros hombres que parecen ser recaudadores de impuestos. Jesús irrumpe en la escena acompañado por San Pedro, dirigiendo su mano y una mirada penetrante directamente a Mateo. Este, sorprendido por la presencia de Jesús, alza la vista con una mezcla de asombro e incertidumbre. Los demás personajes reaccionan con diferentes gestos de sorpresa y curiosidad.

Caravaggio emplea un realismo naturalista muy expresivo, presentando un episodio del Evangelio como una escena cotidiana y tomando como modelos a personas corrientes de baja extracción social, un rasgo característico de este artista, y que podemos observar en sus obras religiosas, como “La Muerte de la Virgen” o mitológicas, como “Baco”.

La composición es bastante sencilla y estática. Aparecen dos planos paralelos: el superior, ocupado solo por una ventana, y el inferior, en el que los personajes se distribuyen en dos grupos que quedan enlazados por la dirección que señala la mano de Cristo. La gama de colores es terrosa y oscura.

La luz proviene de un foco exterior no visible situado a la derecha, y es el elemento clave en la obra porque contribuye poderosamente a crear expresividad y dramatismo. Ilumina selectivamente las partes del cuadro que el artista quiere resaltar y deja en penumbra las partes que no considera importantes, como los pies de los personajes. La luz tiene además un efecto simbólico: el mundo sobrenatural, formado por Cristo y San Pedro, trae la luz verdadera al mundo material.

El cuadro es un ejemplo de arte al servicio de la propaganda católica de la Contrarreforma y tiene, por tanto, una función religiosa. En este caso, se trata de fomentar el culto a los santos, rechazado por los protestantes. Caravaggio trata el tema religioso como un cuadro de costumbres para acercar el hecho religioso al creyente y lo dota de fuerte expresividad para excitar la devoción. La obra es representativa del estilo tenebrista de comienzos del Barroco. La luz y el claroscuro alcanzan un papel preponderante pero todavía no están desarrollados los rasgos más específicos del Barroco como es la disolución de los contornos por efecto de la luz como ocurrirá en Velázquez o Rembrandt.

COMENTARIO

"La Vocación de San Mateo" es considerada una de las obras maestras del Barroco y una de las pinturas más importantes de la historia del arte por su estilo innovador, su original manera de abordar los temas religiosos y su impacto en artistas posteriores.

Entre los artistas que tomaron a Caravaggio como referente destacan Rembrandt, que incorporó el claroscuro y la teatralidad en obras como "La Ronda de Noche", Rubens, quien se inspiró en su técnica compositiva y uso del color en obras como "El Descendimiento de la Cruz", o Velázquez, quien aprendió del artista italiano la técnica del óleo y la representación naturalista de las figuras, como se observa en "La Vieja friendo huevos"