

Nicholas Maticka

Prof.ª María Jove Moreno

La cultura española y la España atlántica

1 octubre de 2024

Las maravillosas obras de Francisco de Zurbarán

Los historiadores a menudo se refieren a la “santísima trinidad” de los pintores sevillanos. Estos pintores fueron Velázquez, Murillo y Zurbarán. Durante un tiempo, Zurbarán ocupó el papel de "pintor oficial" de Sevilla. La mayoría de sus cuadros pertenecían al estilo religioso devocional español, al que aportó elementos tomados de sus estudios del famoso pintor italiano Caravaggio. Para audiencias contemporáneas, Zurbarán ha asegurado su lugar como líder del arte barroco del siglo XVII y uno de los grandes artistas del Siglo de Oro.

Francisco de Zurbarán nació en el pequeño pueblo de Fuente de Cantos, en el año 1598. Los registros muestran que en enero de 1614, su padre le organizó una formación formal en Sevilla, donde inició un aprendizaje de tres años. Bajo la dirección de Díaz de Villanueva, Zurbarán interactuó con los principales artistas de la época, incluido Francisco Herrera el Viejo. También formó lo que se convertiría en una amistad de por vida con su compañero de estudios Diego Velázquez. Velázquez pasaría a ser considerado el mayor pintor del Siglo de Oro, pero Zurbarán es considerado más representativo de la época. La formación temprana de Zurbarán tuvo un impacto duradero en la dirección de su arte, y su estilo maduro se perfeccionó estudiando asiduamente las obras de maestros anteriores, especialmente las obras de Caravaggio. Después de completar su aprendizaje en 1617, Zurbarán rechazó la oportunidad de ingresar en el gremio de pintores de Sevilla y prefirió regresar a casa, donde fundó un negocio como pintor en el pueblo de Llerena. Sin embargo, en los años siguientes, tras recibir un enorme afluencia de

trabajo desde Sevilla, trasladó allí a su familia de forma permanente y realizó decenas de encargos. Durante la última década de la vida de Zurbarán, Sevilla se volvió menos receptiva a su trabajo a medida que su estilo cayó en desgracia debido a la creciente popularidad de otros artistas españoles, como Murillo. Sin embargo, después de su muerte, sus obras tuvieron un impacto aún mayor que nunca, especialmente cuando comenzaron a ser más reconocidas a principios del siglo XIX.

Este cuadro, llamado *Cristo en la Cruz* (1627), es una de las primeras obras de Zurbarán y también considerada una de las más importantes. La mayor parte del arte de Zurbarán fue producido para organizaciones religiosas en Sevilla, y este cuadro fue un encargo del monasterio de San Pablo el Real. En este cuadro se puede ver el surgimiento del estilo barroco por el que Zurbarán llegaría a ser mundialmente conocido. Se puede ver y sentir claramente la intensidad del momento y la agonía de Cristo. No sólo en su expresión, sino también en la forma en que Zurbarán representó la figura bañada por la luz que emanaba de su piel pálida y del lino blanco que envolvía su cintura. Estas características crean un marcado contraste entre Cristo y el fondo negro. Zurbarán imaginó al Cristo crucificado suspendido fuera del tiempo y el espacio. También representó el evento ocurriendo de forma aislada, en lugar de entre una multitud. Zurbarán idealiza la figura con su belleza tranquila y grácil y su interpretación elegante, y la humaniza con una cara individualizada y un realismo asertivo. Este estilo se convertiría en un sello distintivo de sus obras posteriores.

Otra de las obras más influyentes de Zurbarán es *San Serapio* (1628). La obra fue encargada por la Orden Mercedaria para colgar en el salón de la capilla funeraria de su monasterio de Sevilla, e ilustra la muerte de un mártir religioso asesinado por piratas ingleses. San Serapio fue sometido a horribles sufrimientos que incluyeron palizas, destripamiento y desmembramiento, pero Zurbarán decide no centrarse en estos aspectos. Se sabía que al pintor nunca le gustó hacer referencia específica a los aspectos horrorosos de la muerte violenta. El pintor quería provocar empatía en el espectador, y una obra sanguinolenta no nos habría mostrado más que el grado de maldad de los torturadores y su complacencia. En cambio, optó por ocultar las heridas del hombre bajo su túnica blanca y representó una expresión de abandono, aceptación y serenidad en la cara de Serapio. Una vez más, el uso que hace Zurbarán del marcado contraste entre el fondo oscuro y la túnica blanca del hombre hace que la obra sea aún más dramática. Siglos más tarde, innumerables artistas se inspirarían en el enfoque más amable y humano de Zurbarán al representar a Serapio.

Otra de las obras más notables de Zurbarán es *San Francisco de pie contemplando una calavera* (1633-35). Esta obra perteneció originalmente a un retablo conservado en la iglesia carmelita del Monasterio de San Alberto de Sevilla. Esta obra representa al santo de pie, con la cabeza cubierta con una capucha, las sombras oscurecen su rostro, mirando un cráneo humano que sostiene frente a él a la altura de la cintura. Una vez más, el dominio de Zurbarán de los efectos dramáticos del estilo barroco se puede ver en su contraste de luz y oscuridad, creado por las sombras que rodean la figura y la iluminación dinámica que atrae la mirada del espectador desde la calavera hasta la cara meditativa de Francisco. Zurbarán reduce esta figura a simples sólidos geométricos, realzando su tridimensionalidad con una iluminación intensa. La mirada abatida y la cara ensombrecida del santo lo alejan del reino del espectador, haciendo de su contemplación del calavera un modelo convincente de devoción religiosa. El diálogo silencioso entre el santo y la calavera simboliza el paso de la vida a la muerte, una alusión a la fragilidad de la existencia humana así como a la crucifixión.

Referencias

<https://www.theartstory.org/artist/zurbaran-francisco-de/>

<https://www.classicult.it/en/st-francis-contemplating-a-skull-francisco-de-zurbaran-rome/>

<https://www.slam.org/collection/objects/35437/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n

[https://es.wikipedia.org/wiki/San_Serapio_\(Zurbar%C3%A1n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/San_Serapio_(Zurbar%C3%A1n))