

Jean Michelin (francés, 1623-1696)
Una familia campesina, 1650-1660
Óleo sobre tela
33 1/2 x 45 pulgadas
Obsequio del Dr. Edwin Binney, 3ro. y su esposa
Dominio público
82.82

Gabriel Revel (francés, 1643-1712)
Retrato de grupo, 1686
Óleo sobre tela
46 x 57 pulgadas
Herencia del Dr. Edwin Binney, 3ro.
Dominio público
94.30.4

La división entre personas ricas y pobres ha sido un aspecto fundamental de la condición humana a lo largo de prácticamente todas las épocas y culturas. Estas pinturas muestran a dos familias francesas de extremos opuestos del espectro social durante la última mitad de los años 1600. Sus retratos reflejan las enormes diferencias entre sus vidas y plantean preguntas acerca de las motivaciones de los artistas para mostrar a la gente pobre.

No se sabe nada sobre las circunstancias alrededor de la creación de cada pintura, sin embargo es claro que la relación entre los artistas y las personas que retratan era profundamente distinta. La familia rica contrató a Gabriel Revel para pintar su retrato y le pagó bien, de acuerdo con su habilidad y su reputación. Por eso, él quiso halagarlos con la esperanza de obtener más trabajo de esa familia o de sus amistades. La pintura de Jean Michelin no se trata estrictamente de un retrato porque los campesinos no podían pagar por una pieza de arte. Es posible que estas personas fueran creadas a partir de la imaginación del artista, pero es más probable que el artista haya buscado a personas del campo, quienes habrían recibido un pequeño pago por haber posado.

Gabriel Revel, *Retrato de grupo*, 1686

La pintura muestra una reunión festiva de una familia perteneciente a la aristocracia, la clase social más alta. La opulencia del entorno palaciego, su suntuosa y colorida ropa y sus actitudes sugieren que eran miembros de la nobleza, aquellas familias que ostentaban títulos heredados, como duque, conde, barón o señor. Con frecuencia grandes terratenientes, los nobles eran el grupo social más pequeño, pero poseían la mayor parte de la riqueza del país y ejercían poder sobre las clases más bajas.

La familia está situada en la terraza de un palacio con una espléndida arquitectura y un gran jardín con una fuente y una gran escalera. La composición se centra en el hombre y la mujer en el centro, presumiblemente esposo y esposa, intercambiando miradas amorosas. Los niños son probablemente el producto de su unión. Las otras tres damas son seguramente parientes, tal vez hermanas del marido y/o de su esposa. Las personas en los márgenes del grupo — el que toca el laúd a la izquierda, el hombre detrás en el centro, y la mujer que se asoma a la escena a la derecha — podrían ser parientes, pero también podrían ser siervos, personas cercanas y empleadas por la familia, como un tutor o una institutriz.

Los adultos en primer plano están vestidos con atuendos fantasiosos basados en el antiguo vestuario romano, y los niños son representados como querubines alados. Podría pensarse que se muestra una fiesta de disfraces, pero los franceses disfrutaban hacer alusión a su ascendencia romana imperial en retratos (Francia era el territorio conocido como Galo en el Imperio Romano). Existen numerosos retratos donde los aristócratas franceses aparecen como dioses mitológicos, y aquí es casi seguro que la esposa y sus compañeras estaban destinadas a aludir a Venus, la diosa romana de la belleza y el amor, mientras que sus asistentes, a las tres Gracias.

Los animales de la familia noble — dos perros y un loro — son probablemente retratos de sus mascotas favoritas. Los perros también simbolizan la fidelidad en sintonía con la celebración del feliz matrimonio. En el siglo XVII un loro era un símbolo de estatus, una contraparte viva de las perlas, joyas y ropa de lujo. Los loros transmitían no sólo riqueza, sino también sofisticación porque eran importados de África, Asia y cada vez más de Centroamérica y América del Sur.

Jean Michelin, *Una familia campesina*, 1650-60

En la Francia del siglo XVII, la población campesina era la mayoría de la población y casi toda vivía en la pobreza. Michelin muestra a esta familia tratando de ganarse la vida vendiendo aves de corral en una calle urbana. No podían costearse vivir en la ciudad y habrían tenido que viajar desde el campo o desde barrios marginales al borde de la ciudad. Su improvisado comercio en un pórtico público contrasta con una tienda formalmente establecida en el edificio enmarcado en madera al otro lado de la calle, que tiene un mostrador y las aves cuidadosamente expuestas para atraer negocio.

La ropa era un significativo aún mayor de estatus social del que es hoy. En contraste con las finas telas usadas por la familia rica, el atuendo de los campesinos estaba hecho de tela gruesa casi desprovista de color porque los tintes eran costosos. Como se aprecia en los muchos parches y bordes irregulares, los pobres tenían que usar la ropa hasta que se desintegrara.

La educación gratuita para todos no comenzó sino hasta finales de la década de 1800 en Francia. En los años 1600, las niñas y niños pobres tenían que trabajar, como lo deja claro la canasta — un predecesor de la mochila — usada sobre el hombro del niño a la derecha. Tenía que llevar mercancías a la ciudad y hacer entregas.

La relación de una familia campesina con los animales era notablemente diferente de la de la familia rica. Las personas pobres vivían con inseguridad alimentaria crónica y no podían permitirse mantener una mascota. Incluso tener un animal de trabajo, como un perro de caza o un caballo, era prácticamente imposible para ellas. Sus animales eran criados como comida para los demás, principalmente para venderlos en lugar de comérselos. En las raras ocasiones en que las personas en pobreza eran capaces de consumir proteínas, se limitaba al tocino grueso o tal vez a las aves de corral en ocasiones especiales.

Michelin representa a la familia campesina con sensibilidad y compasión. Miran directamente al espectador con rostros que llevan la mirada endurecida de personas cuya vida es precaria, pero sus expresiones no tienen malicia. Aunque rasgadas y gastadas, sus ropas están limpias y proyectan actitudes dignas que contrastan con la frivolidad distraída de la familia rica.

En el momento de su creación, *Una familia campesina* era un tipo de pintura novedosa en Francia. El retrato realista de la gente común no había sido considerada un tema digno antes de finales de la década de 1630, cuando comenzaron a llegar a Francia pinturas flamencas e italianas donde se aprecia a gente común divirtiéndose en tabernas. Estas pinturas suelen mostrar un comportamiento grosero y agitado que estaba destinado a divertir e inculcar una sensación de superioridad en los clientes adinerados que los compraron. Un enfoque diferente fue el de Antoine, Louis y Matthieu Le Nain, tres hermanos que trabajaban en París en la década de 1640, quienes crearon escenas compasivas que retrataban a las personas campesinas como sobrias y silenciosas. Michelin satisfizo la demanda de este tipo de pinturas un poco más tarde.

Desafortunadamente, no hay relatos escritos sobre las pinturas de la gente pobre de la década de 1600 para ayudarnos a entender lo que estas obras significaban para los contemporáneos que podían comprarlas. En general, las clases medias y altas consideraban a las personas campesinas como viles salvajes o como bestias. Se les consideraba la causa de una variedad de problemas sociales, sobre todo las epidemias y los disturbios en momentos de hambruna. Para los miembros más progresistas de las clases altas, las personas campesinas ejemplificaban los valores tradicionales, como la industria, la resistencia y la piedad, pero este era un mito reconfortante en la realidad brutal de la época. Parece muy probable que los coleccionistas que compraron pinturas donde aparecían personas pobres estuvieran motivados por la fe cristiana para sentirse comprensivos con la difícil situación de los pobres.

Discusión y actividades

1. Crea una lista de opuestos que describan las diferencias entre estas dos pinturas (piensa en el color, la composición, el estado de ánimo). A continuación, crea una lista de palabras o frases que describan lo que las dos piezas tienen en común. Pide a las y los estudiantes que comparen y analicen sus listas en parejas o con toda la clase. ¿Qué comparten estas pinturas? ¿Qué las hace diferentes? Imaginen un diálogo entre las figuras de cada una de estas pinturas. ¿Qué se dirían unos a otros?
2. ¿Cómo representan estas pinturas las narrativas de poder? Identifica en cada pintura detalles que sugieran grados de poder o de falta de poder. ¿Cómo se cruza aquí el poder con la clase, el género, la edad, la raza u otros elementos de identidad?
3. Compara imágenes de personas pobres y trabajadoras del siglo XVII con las realizadas por artistas de los siglos XIX y XX (encuentra ejemplos en Poster Project.) ¿Cómo han cambiado las motivaciones de los artistas en relación con este tema?
4. Crea un retrato de tu propia familia en cualquier medio. ¿Qué es lo más importante que quieres transmitir acerca de tu familia? Puedes centrarte en personalidades o relaciones individuales, en dónde viven o en actividades que les gusta hacer juntos. Piensa en el escenario, el vestido, las posiciones, los accesorios, las mascotas. ¿El retrato sería realista o incluiría elementos de fantasía?

portlandartmuseum.org/learn/educators

Accede a pósters en PDF, mapas y recursos adicionales en línea.

Encuentra programas para educadores y estudiantes.

Entrada gratuita para jóvenes de 17 años y menores.
Desarrollado con el apoyo y colaboración de AB Cultural Drivers, LLC.

Este proyecto es posible gracias a una beca de la

— FOUNDATION —