

Оглавление

Караваджо.....2

Милан 1571—15912

Рим 1595—15994

Рим 1600—16065

В изгнании (1606—1610).....7

Добавлено примечание ([A1]):

Караваджо

[Микеланджело Меризи да Караваджо](#)

(итал. Michelangelo Merisi da Caravaggio; 29 сентября 1571, Милан — 18 июля 1610, Порто-Эрколе[it]) — итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко. Одним из первых применил манеру письма «кьяроскуро» — резкое противопоставление света и тени. Не обнаружено ни одного рисунка или эскиза, художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.

Милан 1571—1591

Сын архитектора Фермо Меризи и его второй жены Лючии Аратори, дочери землевладельца из городка Караваджо, неподалёку от Милана. Отец служил управляющим у маркиза Франческо Сфорца да Караваджо. В 1576 году во время чумы умерли отец и дед, мать с детьми переехала в Караваджо.

Первыми покровителями будущего художника были герцог и герцогиня Колонна.

В 1584 году в Милане Микеланджело Меризи приходит в мастерскую Петерцано[en], считавшегося учеником Тициана. В то время в художественном мире Италии господствовал маньеризм, но в Милане были сильны позиции ломбардского реализма.

Первые работы художника, написанные в Милане, жанровые сцены и портреты, до наших дней не дошли.

Уже к концу 1580-х годов жизнь вспыльчивого по характеру Меризи омрачается скандалами, драками и тюремными заключениями, которые будут сопровождать его всю жизнь.

В 1589 году художник приезжает домой продать свой земельный надел, по-видимому, нуждаясь в деньгах. Последний раз он посещает дом после смерти матери в 1590 году.

Осенью 1591 года он вынужден бежать из Милана после ссоры за карточной игрой, завершившейся убийством. Заехав сначала в Венецию, он направляется в Рим.

Рим 1592—1594

«Шулеры» (1594)

В Риме Меризи заметил Пандольфо Пуччи, пригласил его в свой дом, обеспечил существование, поручив выполнять копии с церковных картин.

Хочу все знать

Боррмео, познакомившийся с Караваджо в пору его римской жизни, описал его как «человека неотёсанного, с грубыми манерами, вечно облачённого в рубище и обитающего где придётся. Рисую уличных мальчишек, завсегдатаев трактиров и жалких бродяг, он выглядел вполне счастливым человеком». Боррмео признавал, что в картинах художника ему не всё нравилось[5].

В столице по обычаю итальянских художников того времени он получает прозвище, связанное с местом рождения, как, например, это было с Веронезе или Корреджо. Так Микеланджело Меризи стал Караваджо.

В 1593 году Караваджо поступает в мастерскую Чезари д'Арпино, который поручает Караваджо писать на фресках цветы и листья. В мастерской д'Арпино он познакомился с меценатами и художниками, в частности, Яном Брейгелем Старшим.

Ранние работы Караваджо написаны под влиянием Леонардо да Винчи (с «Мадонной в скалах» и «Тайной вечерей» он познакомился ещё в Милане), Джорджоне, Тициана, Джованни Беллини, Мантеньи.

Первая дошедшая до нас картина — «Мальчик, чистящий фрукт» (1593).

В мастерской д'Арпино Караваджо знакомится с Марио Миннити, который стал его учеником и моделью ряда картин, первой из которых является «Юноша с корзиной фруктов» (1593—1594).

После драки Караваджо попадает в тюрьму Тор ди Нона, где происходит его встреча с Джордано Бруно.

«Гадалка» (1594)

Вскоре он порывает с Чезари д'Арпино, бездомного Караваджо пригласил к себе Антиведутто Грамматика.

В 1593 заболел римской лихорадкой (одно из названий малярии), шесть месяцев он находился в госпитале на грани жизни и смерти. Возможно, под впечатлением от болезни создаёт картину «Больной Вакх» (1593) — первый свой автопортрет.

Первые многофигурные картины созданы в 1594 году — это «Шулеры» и «Гадалка» (Капитолийские музеи). Жорж де Латур впоследствии напишет свою «Гадалку» с идентичной композицией.

В этих работах он выступает как смелый новатор, бросивший вызов главным художественным направлениям той эпохи — маньеризму и академизму, противопоставив им суровый реализм и демократизм своего искусства. Герой Караваджо — человек из уличной толпы, — римский мальчишка или юноша, наделённый грубоватой чувственной красотой и естественностью бездумно-

жизнерадостного бытия; герой Караваджо предстает то в роли уличного торговца, музыканта, простодушного щёголя, внимающего лукавой цыганке, то в облике и с атрибутами античного бога. Эти жанровые по своей сути персонажи, залитые ярким светом, вплотную придвинуты к зрителю, изображены с подчеркнутой монументальностью и пластической ощутимостью.

Осенью 1594 Караваджо начинает работать на кардинала Франческо дель Монте, перебирается в его виллу Мадама, где он встречается с Галилеем, Кампанеллой, Делла Порта, поэтами Марино и Милези.

Рим 1595—1599

«Корзина с фруктами» (1596), пинакотекa Амброзиана, Милан.

Этот период жизни, проведённый на вилле Мадама, оказался для Караваджо весьма плодотворным, кроме того, картины, созданные в это время почти все сохранились до наших дней.

На картине «Музыканты» (1595) в центре изображён Марио Миннити, а рядом художник разместил себя с рожком. Развернутую к зрителю партитуру прочитать невозможно. В образе Амура с виноградом некоторые исследователи усматривают эротический намёк на отношения с Миннити. Миннити изображён и на картине «Мальчик, укушенный ящерицей» (1596, Лондон), проданной торговцу предметами искусства Валентино.

В 1595 году несмотря на рекомендации, данные Джентилески, Грамматикой, Просперо Орси, Караваджо было отказано в приёме в Академию Святого Луки. Главным противником приёма Караваджо в Академию был её президент — Федерико Цуккарро. Он считал, что эффекты живописи Караваджо были следствием экстравагантного характера, а успехом его картины обязаны лишь своим «оттенком новизны», которую высоко ценили богатые покровители.

В 1596 году Караваджо создаёт первый натюрморт в истории итальянской живописи — «Корзина с фруктами».

В «Лютнисте» (1596, Эрмитаж) партитуру прочитать оказалось несложно, это мадригал Якоба Аркадельта «Вы знаете, что я люблю вас». Кому адресовано это послание, неизвестно.

В 1597 году от кардинала дель Монте поступил заказ на роспись потолка его резиденции. Так появилась единственная фреска Караваджо «Юпитер, Нептун и Плутон».

Картины Караваджо становятся популярны, он пишет повторения: «Лютнист» (Метрополитен), «Гадалка» (Лувр).

«Отдых на пути в Египет» (1597)

Подлинную славу Караваджо принесли картины на библейские сюжеты — новаторской по исполнению является «Отдых на пути в Египет» (1597). «Главное достоинство картины — мастерски воссозданная световоздушная среда, создающая атмосферу поэтичности и покоя, дополняемую скромным пейзажем, написанным под явным впечатлением воспоминаний о родной Ломбардии с её тростником, осокой у водной глади, серебристыми тополями на фоне холмистой гряды

и вечеряющего сизого неба»[5]. Им написаны также «Экстаз св. Франциска» (1595), «Жертвоприношение Исаака» (1598).

Первый женский образ в творчестве Караваджо — «Кающаяся Мария Магдалина» (1597), показывает способность художника на глубокую и поэтически значительную трактовку образа. Картина была продана банкиру и покровителю искусств Винченцо Джустиньяни. За ней последовали «Святая Екатерина Александрийская» (1598), «Марфа и Мария» (1598). «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» (1598) демонстрирует, что Караваджо в своём реализме не чуждается нарочито натуралистических эффектов.

В «Иоанне Крестителе» (1598) заметно влияние Микеланджело.

Караваджо стал знаменит. Он покидает виллу Мадама и перебирается в дом банкира и коллекционера Чираико Маттеи, купившего «Гадалку». Марио Миннити после ссоры с Караваджо женился и уехал на Сицилию.

Рим 1600—1606

«Призвание апостола Матфея» (1600)

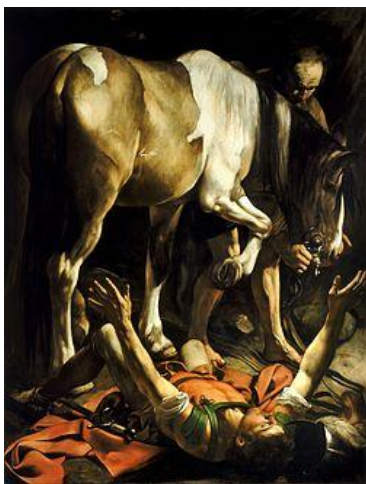
25 июня 1599 года с Караваджо был заключен контракт на украшение церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези сценами из жизни св. Матфея за 400 скудо.

Первым произведением цикла было «Призвание апостола Матфея» (1600). Караваджо изобразил жанровую сцену с участием мытаря Левия, старика и трёх охранников, продемонстрировав своё искусство в применении кьяроскуро. Художник выстроил эмоционально сильную драматургию великого события — вторжения света Истины в самые низы жизни. «Погребной свет», проникающий в тёмное помещение вслед за вошедшими туда Христом и св. Петром, высвечивает фигуры собравшихся вокруг стола людей и одновременно подчеркивает чудесный характер явления Христа и св. Петра, его реальность и одновременно ирреальность, выхватывая из темноты лишь часть профиля Иисуса, тонкую кисть его протянутой руки, жёлтый плащ св. Петра, в то время как фигуры их смутно проступают из тени. Христос призывает Левия жестом, похожим на жест Саваофа на «Сотворении Адама» Микеланджело. Рентгенограмма показала, что художник много раз переделывал картину, первоначально Христос находился в центре.

Затем было создано «Мученичество апостола Матфея» (1600). С помощью кьяроскуро художник концентрирует взгляд зрителя на фигуре убийцы и распростёртом на полу апостоле. На заднем плане среди свидетелей Караваджо изобразил себя.

В отличие от других картин, сосредоточенных в частных собраниях, эти произведения Караваджо увидел весь Рим. К художнику пришла слава. Заказчики остались довольны и Караваджо было поручено выполнить центральный образ для алтаря. Караваджо написал картину «Святой Матфей и ангел» (1602), которая не устроила заказчиков, так как Св. Матфей был написан в образе простого крестьянина. Второй вариант «Святого Матфея и ангела» (1602), как и две другие картины цикла и сейчас находятся в Сан-Луиджи-деи-Франчези.

Похожие истории вышли и с другими заказами церковью. 24 сентября 1600 был оформлен заказ церкви Санта-Мария дель Пополо на «Распятие Святого Петра» (1601) и «Обращение Савла» (1601). Духовенство отклонило первые варианты картин и приняло только вторые.

«Обращение Савла». Второй вариант (1601)

«Картина „Обращение Савла“ — это величайшая веха современного искусства и не столько в силу своего мощного реализма, а скорее благодаря новому революционному языку и стилю. Караваджо действительно оказался первым, кто взглянул на жизнь открытыми глазами, свободными от шор любой светской культурной и интеллектуальной традиции, от которой до конца не отрешился даже Тициан. Эта его лошадь впервые увидена художническим глазом импрессиониста XIX столетия».[6]

14 июня 1602 года поступил заказ на «Успение Богоматери» для Санта Мария делла Скала ин Трастевере. Монохромную картину не приняли. Художник-реалист написал картину в стиле, далёком от церковных канонов. Кроме того, в качестве модели была приглашена куртизанка

Элен. Покупателя на картину долго не находилось, пока Рубенс не посоветовал приобрести её мантуанскому герцогу Винченцо I Гонзага.

В 1601 году Караваджо снял собственную мастерскую, появились и ученики: Бартоломео Манфреди, Марио де Фьори, Спада.

В это время Караваджо создаёт много картин на религиозные темы: «Иоанн Креститель» (1600), «Ужин в Эммаусе» (1602), «Неверие апостола Фомы» (1602), «Иоанн Креститель» (1602, Капитолийские музеи), «Иоанн Креститель» (1602, Галерея Дориа-Памфили), «Взятие Христа под стражу» (1602), «Жертвоприношение Исаака» (1602), «Святое семейство с Иоанном Крестителем» (1603), «Коронование терновым венцом» (1603), «Иоанн Креститель» (1604, Канзас), «Иоанн Креститель» (1604, Рим), «Призвание святых Петра и Андрея» (1604), «Христос на Масличной Горе» (1605), «Се Человек» (1605), «Св. Иероним в размышлении» (1605), «Пишущий св. Иероним» (1605).

«Положение во гроб» (1603)

Для церкви Кьеза Нуово Караваджо создал шедевр «Положение во гроб» (1603), который будут копировать многие художники от Рубенса до Сезанна. В образе фарисея Никодима изображён, как полагают некоторые исследователи, Микеланджело. Картина была отвергнута церковниками.

В 1604 Караваджо пишет алтарный образ для семейной часовни Кавалетти римской церкви Сант-Агостино «Мадонна ди Лорето». Картина вызвала скандал, церковникам не понравилось декольте мадонны и то, что позировала художнику куртизанка [источник не указан 87 дней].

В 1605 папа Павел V заказал художнику образ Девы Марии для собора святого Петра. Несмотря на предупреждения друзей, Караваджо опять пригласил позировать Элен. «Мадонна со змеей» провисела в соборе только два дня.

Многие картины, отвергнутые заказчиками, были куплены Джустиньяни, опись его коллекции, проведённая в 1630 году, содержала 15 произведений Караваджо.

Среди картин нерелигиозной тематики повтор «Мальчик, укушенный ящерицей» (1600, Флоренция) и картина «Амур-победитель» (1602), написанная не по заказу.

Создание шедевров у Караваджо сопровождалось разгульной жизнью, стычками и драками, штрафами и заключениями. Он обвинялся в том, что ранил шпагой человека, плохо отзывавшегося о его картинах, в том, что написал оскорбительные стихи о живописце Бальоне, в избиении нотариуса Пасквалоне, в потасовке в таверне. Каждый раз из тюрьмы его спасали кардиналы и Джустиньяни.

29 мая 1606 года спор на площадке для игры в мяч перерос в драку, в ходе которой был убит Рануччо Томассони. В убийстве был обвинён Караваджо. Павел V объявил художника «вне закона», его теперь мог убить любой человек и даже получить за это вознаграждение.

В изгнании (1606—1610)

«Мадонна с чётками» (1607)

Несколько месяцев Караваджо скрывался в имении семейства Колонна. Там он написал несколько картин, но стиль его стал мрачным: «Святой Франциск в раздумье» (1606), «Ужин в Эммаусе» (1606). Фигура Христа напоминает фреску Леонардо «Тайная вечеря».

Караваджо переезжает в Неаполь, где им было написано более десяти картин, хотя сохранились не все: «Экстаз Магдалины» (1606), «Распятие апостола Андрея» (1607), «Давид с головой Голиафа» (1607), «Мадонна Розария (Мадонна с чётками)» (1607), «Коронование терновым венцом»

(1607), «Бичевание Христа» (1607), «Христос у колонны» (1607), «Саломея с головой Иоанна Крестителя» (1607).

По заказу церкви Пио Монте делла Мизерикордия он написал с огромной живописной энергией картину «Семь дел милосердия» (1607), которая до сих пор находится в этой церкви.

Неожиданно в июле 1607 года Караваджо направляется в столицу Мальты — Ла Валетту.

«Святой Иероним» (1608), написанный им по заказу приора мальтийского ордена в Неаполе Ипполито Маласпина, понравился великому магистру ордена Алофу де Виньякуру. Караваджо пишет портреты Алофа де Виньякура, позже высоко оценённый Делакура, и соратника магистра Антонио Мартелли.

14 июля 1608 года Караваджо становится кавалером мальтийского ордена без права ношения мальтийского креста, так как он не был дворянином.

По заказу магистра Виньякура Караваджо написал «Усекновение главы Иоанна Крестителя» — единственная картина, подписанная художником, причём подписана она F (fra — брат), что свидетельствовало о его принадлежности братству Мальтийского ордена. На Мальте были написаны также «Спящий Амур» (1608), «Иоанн Креститель» (1608) и «Благовещение» (1608).

Однако очередной инцидент привёл Караваджо в мальтийскую тюрьму, он был посажен в каменный мешок. Каким-то образом он сумел оттуда сбежать и в октябре 1608 года приплыл на Сицилию в город Сиракузы, где содействие ему оказал Марио Миннити.

«Давид с головой Голиафа» (1609—1610)

Для церкви святой Люции Караваджо написал «Погребение св. Люции» (1608).

В январе 1609 года он переезжает в Мессину, где создаёт «Воскрешение Лазаря» и «Поклонение пастухов». В них доминирует необъятное ночное пространство, на фоне которого смутно проступают очертания строений и фигуры действующих лиц. Преданность Караваджо реализму иногда заходила очень далеко. Таким крайним

случаем является история создания полотна «Воскрешение Лазаря». «Ссылаясь на свидетельства очевидцев, литератор Сузинно рассказывает, как в отведённое под мастерскую просторное помещение при госпитале братства крестоносцев художник приказал принести выкопанное из могилы тело недавно убитого молодого человека и раздеть его, чтобы добиться большей достоверности при написании Лазаря. Двое нанятых натурщиков наотрез отказались позировать, держа в руках уже начавший разлагаться труп. Тогда, разозлившись, Караваджо выхватил кинжал и принудил их силой подчиниться его воле»[5].

Воскрешение Лазаря и поклонение пастухам, региональный музей Мессины, Сицилия

Он пишет такие полотна как «Вакх» (1596), «Голова Медузы» (1597), «Куртизанка Филлида» (1597), «Портрет Маффео Барберини» (1598), «Нарцисс» (1599).

В конце 1609 года он направляется в Палермо, где пишет «Рождество Христа с Лаврентием и Франциском», картину, украденную в 1969 году.

Из Палермо Караваджо возвращается в Неаполь, где на него было совершено покушение. В Неаполе созданы «Саломея с головой Иоанна Крестителя» (1609), «Отречение св. Петра» (1610), «Иоанн Креститель» (1610).

На картине «Давид с головой Голиафа» (1607—1610) в образе Голиафа художник изобразил себя. Такую символическую картину он возил с собой в изгнании и постоянно подправлял.

Для Маркантонио Дориа Караваджо написал «Мученичество святой Урсулы». Дориа получил последнюю работу живописца 18 июня.

В июле кардинал Гонзага начал вести с папой Павлом V переговоры о помиловании Караваджо. Узнав об этом, художник решил перебраться поближе к Риму и ждать официального помилования. Он нанял фелюгу и отплыл из Неаполя. Дальнейшие события покрыты тайной. По сведениям из переписки папского нунция Джентиле с кардиналом Боргезе, которым не все исследователи доверяют, Караваджо был задержан в крепости Пало, фелюга уплыла, и он отправился пешком в Порто-Эрколе[it], где и умер 18 июля.

31 июля в Риме был обнародован папский указ о помиловании Караваджо и опубликовано сообщение о его смерти.

Влияние

Искусство Караваджо оказало огромное влияние на творчество не только многих итальянских, но и ведущих западноевропейских мастеров XVII века — Рубенса, Йорданса, Жоржа де Латура, Сурбарана, Веласкеса, Рембрандта. Караваджисты появились в Испании (Хосе Рибера), Франции (Трофим Биго), Фландрии и Нидерландах (Утрехтские караваджисты — Геррит и Виллем ван Хонтхорсты, Хендрик Тербрюген, Юдит Лейстер) и других странах Европы, не говоря о самой Италии (Орацио Джентилески, его дочь Артемизия Джентилески). Под влиянием творчества художника находился анонимный Мастер света свечи.