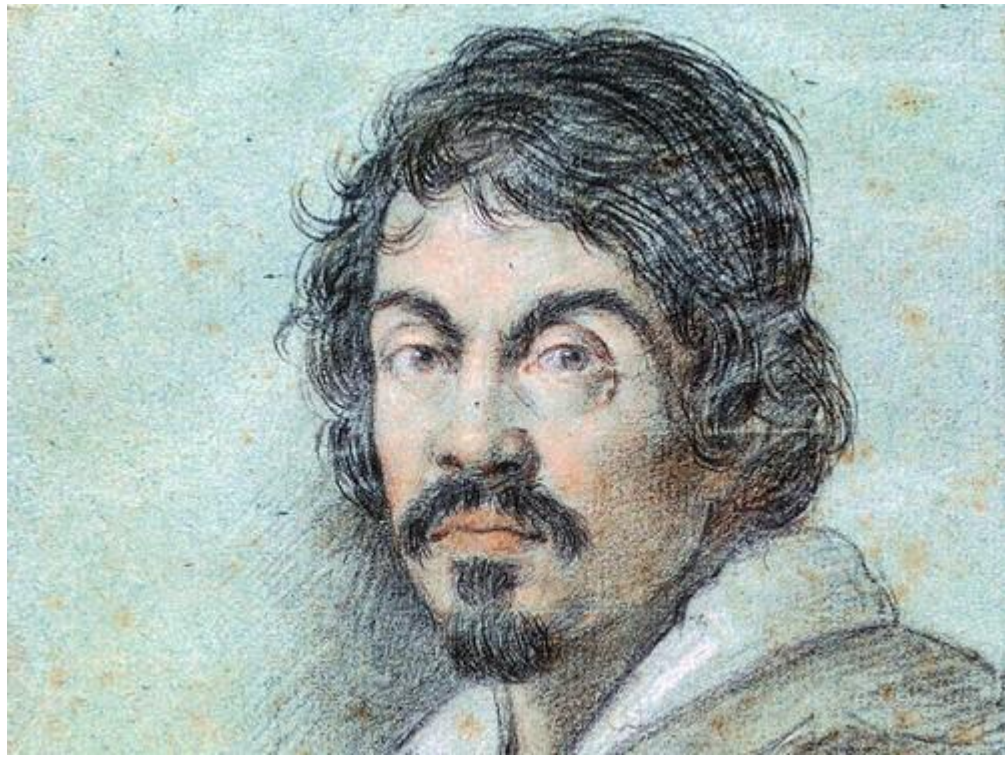

Караваджо

Микеланджело Меризи да Караваджо родился в 1571 году в Италии в Ломбардии. До сих пор неизвестно ни где родился этот выдающийся человек, ни дата его рождения. Ученые предполагают, что он мог родиться в Милане, либо в небольшом городке неподалеку от Милана – Караваджо. Микеланджело был самым старшим сыном в семье. У него было трое братьев и сестра, которая была младше всех. Их отец занимался строительством, и имел хорошее жалование и образование.

Когда в 1576 году началась эпидемия чумы, семье Микеланджело пришлось переехать из Милана снова в Караваджо. В 1577 году умер его отец, и тогда в семье стала начаться некоторые проблемы. В этот период больше ничего неизвестно *о биографии Микеланджело Меризи.*

Следующая дата, 1584 год, прервала этот период. Микеланджело стал учеником миланского художника Симоне Петерцано. После обучения у этого несправедливо забытого всеми живописца, Микеланджело должен был получить звание художника, но никаких подтверждающих фактов по этому поводу, к сожалению не сохранилось.

В 1592 году семья Караваджо вновь пережила очередную трагедию – умерла мать. После этого случая все наследство родителей было поделено между детьми. Микеланджело получил хорошую долю, которой хватило, чтобы покинуть свой родной город и перебраться в Рим. По некоторым сведениям, Микеланджело не просто так сбежал из Милана. Многие биографы считают, что он убил человека,

Первое время пребывания в столице Италии Микеланджело Меризи да Караваджо испытывал трудности с поиском работы, но вскоре он устроился подмастерьем у Джузеппе Чезари, который считался в то время одним из лучших художников Италии. Но их сотрудничество было недолгим. Караваджо попал в больницу из-за того, что его очень сильно ударила лошадь. После своего выздоровления он решил работать сам.

Тогда на пути Микеланджело и встретился кардинал Франческо дель Мойте. К нему попали несколько картин Караваджо и очень понравились. Мойте был образованным и культурным человеком, ценил искусство и дружил с Галилеем. В 1597 году кардинал взял молодого художника к себе на службу, обеспечив ему хорошее жалование. Так прошли еще 3 года из биографии Микеланджело, и они не прошли даром. Художника заметили, и он стал получать все больше и больше заказов. Именно в это время им написаны такие картины как «Призвание апостола Матфея» и «Мученичество апостола Матфея», а также «Распятие апостола Петра».

Современники Караваджо были поражены его талантом. Он рисовал очень реально, его картины были наполнены драматизмом и были весьма оригинальны. Он рисовал вопреки религиозным стандартам, которые существовали в то время. Конечно же, находились и противники его творчества, которые считали, что он изображает святых очень приземленно. Так, его картина «Святой Матфей и ангел» была отвергнута служителями церкви как недостойная. Именно эту картину и приобрел известный коллекционер того времени маркиз Винченцо Джустиниани, который купил у Караваджо впоследствии более 15 картин. Отвергнутое церковью полотно Микеланджело переписал.

К 1604 году Микеланджело Меризи да Караваджо стал самым известным художником Италии своего времени, но мало того, он был известен и как самый скандальный художник, потому что вокруг его картин всегда разгорались жаркие споры. Но с именем Караваджо была связана и дурная слава, слава правонарушителя. Его имя появлялось более 10 раз в списке нарушающих закон своими неосторожными выходками. Из них можно перечислить такие как ношение холодного оружия без разрешения (Караваджо носил с собой огромный кинжал), швыряние в лицо официанту поднос, разбитие стекол в доме. Художник даже какое-то время находился в тюрьме. **28 мая 1606 года Микеланджело Меризи да Караваджо убил человека.** Если ранее, когда он жил еще у себя на родине, этот факт не подтверждался, то в этот раз это известно доподлинно. После драки, которая возникла при игре в мяч, случилось это несчастье. Микеланджело пришлось податься в бегство. Оставшиеся 4 года своей жизни ему пришлось провести в изгнании.

Первое время он находился неподалеку от Рима. Он все еще надеялся, что его помилуют. Поняв, что это невозможно, он отправился в Неаполь. И даже там он нашел заказчиков. Прожив 9 месяцев, он перебрался в Мальту. На Мальте Караваджо работал весьма продуктивно, и за заслуги перед Мальтийским орденом Микеланджело Меризи да Караваджо был посвящен в его рыцари. Но не могло быть все так гладко, нрав художника дал о себе знать. После очередной стычки с высокопоставленным советником ордена, Микеланджело попал в тюрьму, из которой сбежал на Сицилию.

К концу жизни художника власти его уже не искали, теперь у него была другая опасность – месть госпитальеров. Осенью 1609 году Микеланджело сильно пострадал, ему изуродовали лицо. В 1610 году, ирония сыграла злую шутку с художником, он попал в тюрьму, но по ошибке! Его вскоре выпустили. Но заболев малярией, он умер 18 июля 1610 года в возрасте 39 лет.

Лютнист - Микеланджело Меризи да Караваджо. Около 1595. Холст, масло. 94x119

Творчество знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо повлияло на развитие мирового искусства, породив целую плеяду подражателей и последователей, так называемых караваджистов как в родной Италии, так и в других европейских странах. Мастер выработал новую форму, идеи, образы, темы и резко порвал с господствовавшим в Италии строгим академическим каноном. Эмоциональность произведений Караваджо усиливало новаторское введение в живописный обиход изображения искусственного или дневного света, пронизывающего темноту и ярко вырывающего из нее отдельные фигуры и предметы.

Художник, обладавший весьма резким характером, вел полную приключений жизнь, успевая при этом создавать прекрасные живописные произведения. Он много странствовал и скрывался, ему пришлось покинуть родной город после

Мастер писал полотна на разные сюжеты, создавал портреты, религиозные картины и бытовые сценки. «*Лютнист*» - одно из ранних произведений Караваджо, образ музыканта еще не раз встретится в его картинах. Лицо модели лишено классической красоты: круглый овал лица, чувственные пухлые губы и темные большие глаза создают образ здорового, цветущего юноши. Особое внимание уделено натюрморту. Художник с большим удовольствием выписывает яркие цветы и фрукты, деревянные музыкальные инструменты.

Вероятно, «**Лютнист**» - **портрет друга Караваджо**, миланского музыканта Галлюса, с которым он познакомился во время своих скитаний.

Вакх - Микеланджело Меризи да Караваджо. Около 1595-1597. Холст, масло. 95x85

Стоявший у истоков барокко, Караваджо (1571-1610) написал данную картину в еще относительно безмятежный период своей жизни. Отсюда и выбор темы - **Вакх**, греческий бог вина и веселья, в образе которого мастер показал юношу с томным взглядом, ласковым жестом протягивающего зрителю бокал с вином.

Его сильное, мускулистое тело пышет здоровьем, на щеках играет нежный румянец, пухлые губы сочны, а колорит полотна оставляет ощущение праздника. Но фрукты в стоящей перед Вакхом вазе не так свежи: яблоко подгнило, на нем червоточина. И виноградные листья в венке героя уже увядают.

Караваджо не боялся изображать жизнь как она есть, обостренно чувствовал ее скрытый драматизм, что и отразилось в его дальнейшем искусстве, повлиявшем на всю европейскую живопись. К теме веселого античного бога художник вернулся еще раз, но написал в его образе себя, физически и душевно измотанного болезнью ([полотно «Больной Вакх»](#), хранящееся в Галерея Боргезе в Риме).

Музыканты - Микеланджело Меризи да Караваджо. Около 1595. Холст, масло. 92,1x118,4

В период написания этой работы Микеланджело да Караваджо был еще молод и, несмотря на свой дерзкий нрав, вел достаточно спокойную жизнь в доме своего покровителя кардинала Франческо Дель Монте. Время драматических событий в судьбе художника и его исполненных страстей, борьбы света и мрака полотен, которые окажут сильное влияние на всю европейскую живопись, еще не наступило. Картины его пока светлы и лиричны. В них нередко музицируют, как в представленном произведении, в котором цветущая юность и возвышенное искусство сливаются в гармонии.

Музыкант, сидящий на полотне спиной к зрителю, раскрыл партитуру. На ней видна надпись, которая должна точнее объяснить происходящее. Это нередкий прием в творчестве Караваджо, но никто пока не смог прочесть написанного. Мальчик с рожком на заднем плане - самый ранний из автопортретов художника, который не раз будет изображать себя на своих картинах, и это последний автопортрет Караваджо, на котором мы видим его безмятежным.

В «**Музыкантах**» еще слышно дыхание Ренессанса. Но в плотной и сложной композиции произведения, в закрученных тканях одежд и драпировок чувствуются те напряжение и легкая нервная дрожь, которые отличают

Корзина с фруктами - Микеланджело да Караваджо. 1596. Холст, масло, 46х64 см

Микеланджело да Караваджо в 22 года, сам того не ведая, стал основателем новаторского жанра в живописи – натюрморта (именно он, а не голландские мастера!). Художник изобразил корзину, полную земных плодов: здесь и кисти спелого винограда и множество смоковниц, есть яблоки и груши. Фрукты сорваны вместе с листьями и совсем не приукрашены, уже заметны следы увядания и гниения, часть листьев желтеет, засыхает и заворачивается... всё естественно, как в природе.

Картина натуралистична до иллюзорности: край корзины и фрукты свисают со стола и как бы «вываливаются» на зрителя – мы становимся соучастниками изображения. Подчёркнуто безжизненный фон с полным отсутствием деталей, и занимающий большую часть пространства, довершает задуманное автором.

В этой работе Караваджо всё как в жизни – всё течёт и всё изменяется, на смену пышной свежести приходят неизбежные тление и смерть. Мастер не останавливается только лишь на максимально точном изображении природы, здесь впервые заметна напряженная игра светотени: яркий свет слева сверху плавно переходит в тень справа внизу – такой узнаваемый позже Караваджо!

Подобное пристальное внимание к натюрморту в своих работах Мастер демонстрировал зрителю еще не один раз: «Мальчик, укушенный ящерицей» 1595 г., [«Вакх»](#) 1595 г., [«Ужин в Эммаусе»](#) 1601 г.

Караваджо в своих творениях не простой созерцатель природы, он создатель ярчайшего живописного языка, своим творчеством изображающий борьбу жизни и смерти, ищущий правды и справедливости.

Мадонна Палафреньери (Мадонна со змеей) - Микеланджело Меризи да Караваджо. 1605-1606. Холст, масло. 292x211

Изображение Богоматери с Христом и святой Анной Караваджо написал по заказу папских конюших (*с итальянского «palafrenieri» - «конюхи»*) для главного алтаря церкви Сант-Анна вблизи [собора Святого Петра в Риме](#). Второе наименование картина получила из-за того, что здесь **изображена змея** - символ зла, которую попирают Мария и Христос.

В соборе работа мастера, чье искусство выходило за рамки канонов, находилась всего несколько дней. С Караваджо не раз случалось такое, что из-за недовольства церковнослужителей его произведения покидали стены храмов и оседали в частных собраниях. В данном случае картина оказалась в коллекции Шипионе Боргезе. Причина, по которой ее убрали из церкви, заключалась, скорее всего, в следующем: художник изобразил Анну, Марию и Христа с такой смелостью и таким реалистическим подходом к созданию образов, как если бы писал кто-нибудь из своих незнатных и небогатых современников.

«Он считает, что... ничего не может быть лучшего, чем следовать натуре, - писал о Караваджо зрелого периода его современник, нидерландский художник и историк искусства Карел ван Мандер. - Отсюда явствует, что он не делает ни одного мазка кистью без того, чтобы не изучать жизнь, которую он копирует и пишет». Но именно пристрастие к правде жизни, желание приблизить божественное к человеку и было тем новшеством Караваджо, которое всколыхнуло искусство европейских художников.

Впрочем, Караваджо великолепно умел «срежиссировать» задуманную им сцену как настоящий художник барокко, одним из зачинателей которого он был. И его манера «тенеброзо» (в переводе с итальянского - «мрачный, темный»), когда луч света прорезает темноту и освещает персонажей, усиливает момент театрализации изображенного.

