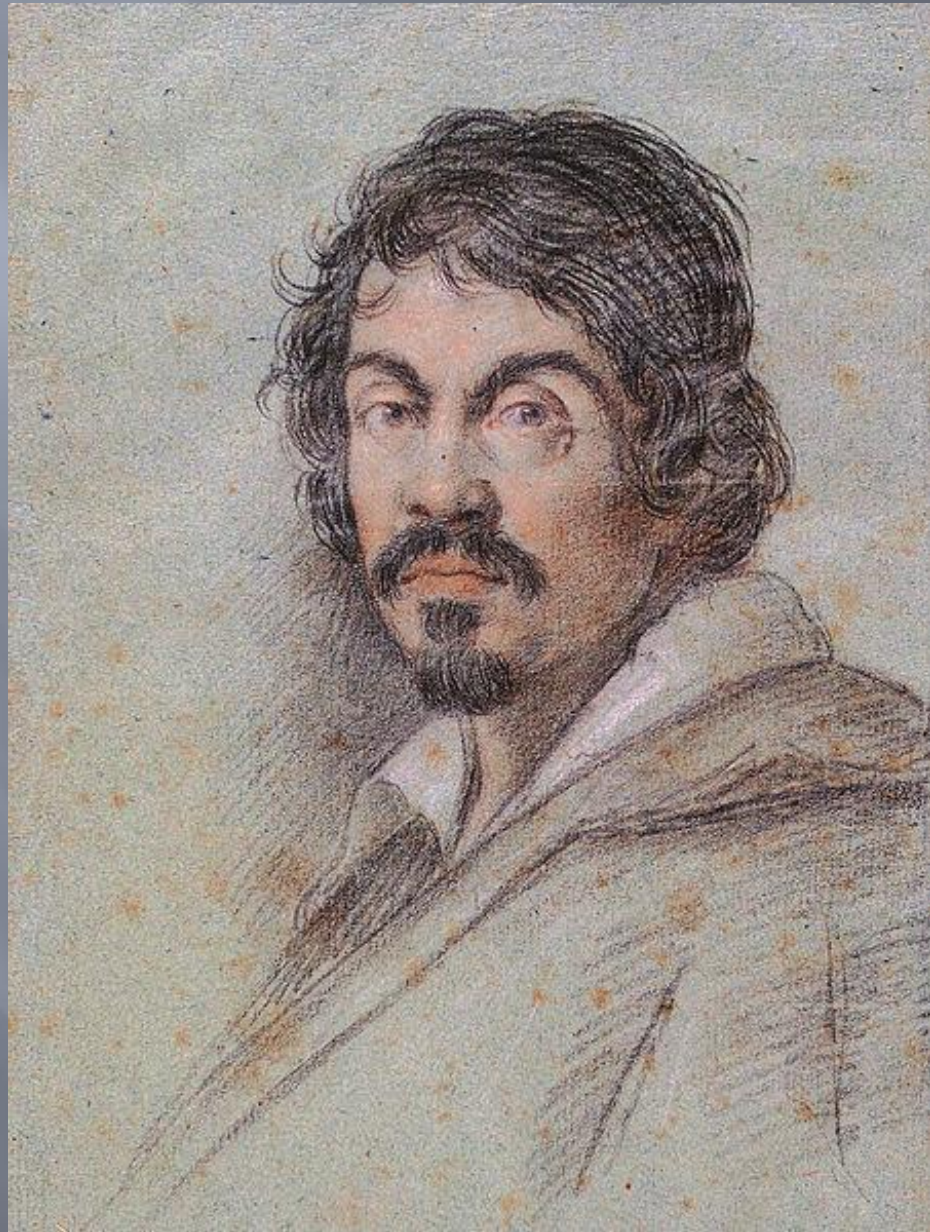

**ТВОРЧЕСТВО
МИКЕЛАНДЖЕЛО
МЕРИЗИ ДА
КАРАВАДЖО**

(1571-1610 гг.)

Один из самых значительных и талантливых художников в истории искусства. Реформатор европейской живописи XVII века, основоположник реалистического направления, внёс в изобразительное искусство чувство материальности, эмоционального напряжения, выраженное через контрасты света и тени (характерная черта караваджизма).

Судьба Микеланджело да Караваджо сложилась трагически. Одарённый мастер, он вёл странную, неустроенную жизнь, был очень неуравновешенным человеком, нередко дрался на дуэли.

Караваджо - уроженец Ломбардии, провинции на севере Италии. В конце XVI в. здесь развивались традиции яркой и эмоционально выразительной венецианской живописи, а также маньеризма с его стремлением к творческой свободе. Всё это, несомненно, оказало влияние на формирование мастера.

Сын архитектора Фермо Меризи. Отец служил управляющим в доме Франческо I Сфорца, маркиза де Караваджо, хозяина городка. Отец умер от чумы, когда Микеланджело было пять лет. Учился с 1584 года у Симоне Петерцано в Милане, но по неизвестной причине закончил обучение раньше срока. Затем на четыре года пропадает из поля зрения.

Около 1590 г. Караваджо – нищий и голодный - приехал в Рим, где пробыл до 1606 г. В мастерской модного тогда художника Чезари д'Арпино он выполнял натюрморты на его монументальных полотнах.

Ранние работы Караваджо

Поясные портреты, иногда с включением деталей натюрморта (которые Караваджо писал мастерски). Выполняя крупные заказы в Риме (три картины на сюжеты из жития апостола Матфея (1599-1602 гг.) в часовне Контарелли церкви Сан-Луиджи деи Франчези и картины "Обращение Савла" и "Распятие апостола Петра" (1600-1601 гг.) в капелле Черазии церкви Санта-Мария дель Пополо), Караваджо изменил манеру письма. Эти работы - свидетельство того, что он отошёл от господствовавшего тогда маньеризма. Фигуры у Караваджо изображены таким образом, что у зрителя возникает ощущение необыкновенной реалистичности.

В дальнейшем Караваджо полностью посвящает своё творчество религиозной тематике. Его часто критикуют за приземлённость, за то, что персонажи больше похожи на обыкновенных людей, чем на святых, но именно эта особенность манеры и виртуозное владение светотенью оказывали огромное влияние на художников, которые съезжались в Рим со всей Европы, чтобы увидеть работы Караваджо и в какой-то степени усвоить этот новаторский стиль. Отличался импульсивностью и неуравновешенностью. В 1606 г. в случайной драке Караваджо убил человека и был вынужден бежать из Рима. Последние годы жизни провёл в Неаполе, на Мальте и Сицилии.

Шулера

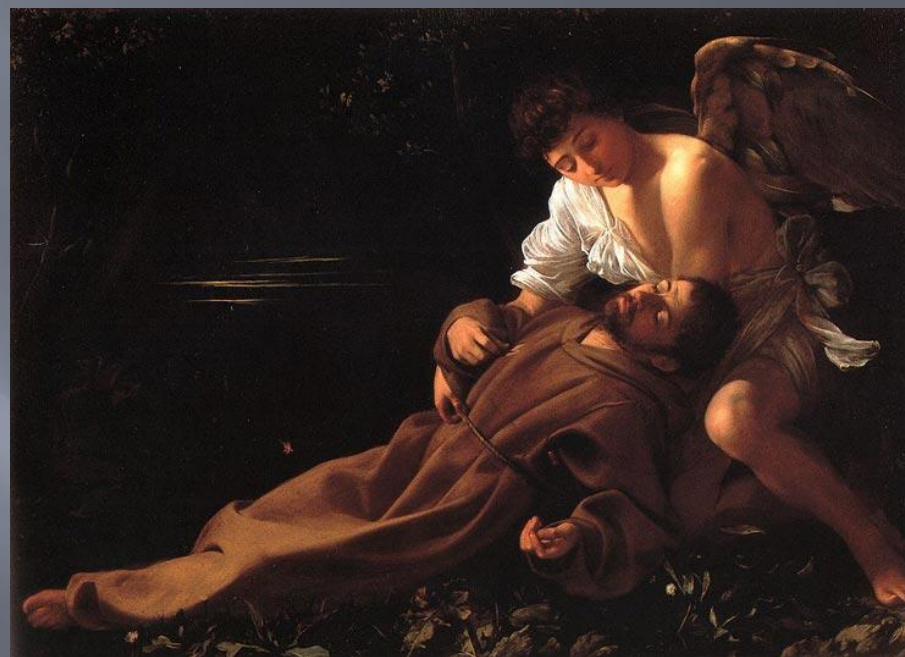

Караваджо из первых применил манеру письма «кьяроскуро» - резкое противопоставление света и тени.

Мастер реалистических картин эпохи барокко, Караваджо повествует в своих шедеврах о жизни вокруг без намека на упрек. На одном из полотен 1596 года, названном «Шулера», итальянский живописец демонстрирует сценку мелкого карточного мошенничества. Такие действия были привычной будничностью для общества того времени, очевидной забавой.

Композиция изображения построена по классическим канонам. Три фигуры мужского пола расположены в воображаемом треугольнике. Подобный прием облегчает восприятие и делает картину очень уравновешенной.

В 1591 году Караваджо переехал во дворец своего покровителя кардинала дель Монте, где работал около пяти лет. Одним из поклонников живописи Караваджо и коллекционером его картин стал маркиз Винченцо Джустиниани. В 1595 году Караваджо было отказано в приёме в Академию Святого Луки. Главным противником приёма Караваджо в Академию был её президент — Федерико Цуккаро. Он считал, что эффекты живописи Караваджо были следствием экстравагантного характера, а успехом его картины обязаны лишь своим «оттенком новизны», которую высоко ценили богатые покровители.

Караваджо рано пристрастился к азартным играм, делал долги, кроме того, обладал вспыльчивым нравом, не раз приносившим ему неприятности, часто задерживался римской полицией, но покровители защищали его, пока он не перешёл черту.

В мае 1606 года, после ссоры то ли во время игры в мяч, то ли из-за ставки, но в последующей драке, в которой участвовало десять человек, был убит Рануччио Томмазони. Караваджо был ранен и вывезен друзьями из Рима в Неаполь. Но ему всё равно был вынесен смертный приговор. За его голову была назначена награда. Все ранние работы Караваджо, оставшиеся в мастерской,

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА

В 1607 году перебрался на остров Мальта. На Мальте Караваджо писал картины для церквей по заказу местных рыцарей-госпитальеров. 14 июля 1608 года становится рыцарем Мальтийского ордена, принеся клятву перед алтарём, который сам и расписал в период послушничества. В сентябре 1608 года повздорил со знатным рыцарем и ранил его. Караваджо посадили в яму, выдолбленную в известняковой скале. Он смог убежать, что невозможно без помощи людей, наделенных властью, и отправился на Сицилию. Рыцари официально исключили художника из ордена. В 1608 — 1609 годах скитался по городам Сицилии.

Ужин в Эммаусе

В 1609 году внезапно возвращается в Неаполь, под защиту Сфорца, так как ему стало известно, что раненный им рыцарь подослал к нему убийц. Теперь Караваджо даже спал с кинжалом. Во дворце Сфорца он был недосыгаем, но однажды всё-таки решил пойти в питейное заведение, и на его пороге несколько мужчин нанесли ему удары ножами в лицо. Караваджо благодаря уходу за ним во дворце Сфорца всё-таки выжил, но практически стал неузнаваем из-за шрамов

В 1610 году узнав, что может быть прощён, и рассчитывая на помощь римских покровителей и прощение папы, отплыл из Неаполя в Рим. Во время шторма корабль пристал к пристани в городке Пало, где Караваджо был ошибочно арестован начальником гарнизона, принявшего его за бандита. За большую взятку его освободили, но корабль к этому времени уже уплыл со всем его имуществом (на этом корабле остались четыре картины, которые Караваджо вез с собой в Рим — они исчезли). Караваджо пришлось продолжить свой путь пешком.

Умер 18 июля 1610 года в городке Порто д'Эрколе при невыясненных обстоятельствах (скорее всего из-за чумы).

Он так и не узнал, что в Риме ему даровано полное прощение.

**Призвание святого
Матфея**

Юдифь и Олоферн

Большой интерес у Караваджо вызывали библейские сюжеты. Художник трактовал их очень необычно, дерзко шёл наперекор сложившимся представлениям. Например, Юдифь, молодая иудейка, которая обезглавила ассирийского полководца Олоферна и таким образом спасла свой город от порабощения, в эпоху Возрождения всегда изображалась как героиня, совершившая подвиг. На картине «Юдифь и Олоферн» (1599 г.) Караваджо впервые сосредоточил внимание на самом убийстве и показал суровую и страшную сторону события.

Успение
Богоматери

Полотно «Успение Богоматери» было отвергнуто священнослужителями по причине «недостойного изображения». Мария здесь показана действительно умершим человеком, а не прекрасной женщиной, как бы уснувшей перед тем как переместиться на небо (именно такого изображения требовали существовавшие каноны). Критика в адрес Караваджо была особенно яростной, что отмечено всеми биографами художника.

Бо́льной Вакх

«Больной Вакх» – написанная в 1593 году ранняя работа итальянского мастера барокко Караваджо. Выполненная в жанре мифологической живописи, она была отражением размышлений художника о слабости человеческой жизни. В этой картине впервые проявился драматизм творчества Караваджо, свойственный его поздним трудам.

Мастер писал автопортрет в образе древнегреческого персонажа Вакха: безжизненный потухший взгляд, бледная желтоватая кожа лица, слабые кисти держат гроздь уже подгнивающего винограда.

Безукоризненно прорисованные плоды черного и белого винограда с парой спелых персиков выдают в Караваджо гениального художника натюрмортов. Легко узнаваема рука мастера по ясно выраженной контрастности картины, эмоциональности, пластичности и лаконизму.

Гадалка

Картина «Гадалка» относится к бытовому жанру и впервые была упомянута биографами художника. На полотне изображена молодая девушка, являющаяся цыганкой. На её лице можно рассмотреть лёгкую улыбку, в которой скрывается желание одурачить молодого человека, предсказав ему судьбу и поведав будущее. Герой картины – выходец из знатной семьи, который увлечённо смотрит на симпатичную девушку, держащую его за руку. Он кажется наивным и заинтересованным, с интересом ожидая от девушки предсказания. Но молодой человек не замечает, что та собирается обмануть его.

Перед созданием картины художник пригласил к себе молодую цыганку, которая владеет умением предсказывать будущее. Он попросил её продемонстрировать, как именно она читает по руке и рассказывает о том, что должно произойти с человеком. Сам мастер изобразил того, кому она должна гадать. Таким образом, он хотел проникнуться моментом и как можно лучше прочувствовать происходящее. Главной целью Караваджо было добиться наибольшего реализма, который читается в выражении лиц, поведении героев, их одеждах и движениях. Художник использовал резкое противопоставление света и тени, что делало его полотна объёмными и живыми.

У героев Караваджо часто грубоватый внешний облик, порой они неприятны и даже уродливы. Но натурализм живописного языка - это лишь способ передать духовную слабость человека перед лицом Бога. Художник словно спорил с мастерами эпохи Возрождения, стремившимися через общение с Богом показать силу и красоту человеческого духа.

Микеланджело да Караваджо стал основоположником интереснейшего направления в стиле барокко и оказал большое влияние практически на всех выдающихся европейских живописцев. Позднее в истории искусства даже появился термин «караваджизм», который применяется к мастерам, пользующимся его стилистикой.

Мастера итальянского барокко впервые увидели мир очень сложным, наполненным тайной. Они не побоялись показать, насколько слаб человек, как противоречива и сложна его натура, какие трудности и страдания ожидают его на пути к высшим духовным ценностям.

Особенности творчества Караваджо

Творчество Караваджо, не принадлежавшего к какой-либо определённой художественной школе, возникло как оппозиция господствующим направлениям в итальянском искусстве конца 16 — начала 17 вв. (маньеризм и академизм). Картины Караваджо отличают лаконизм и простота композиции, энергичная пластическая лепка. Живописная манера Караваджо основана на мощных контрастах света и тени, выразительной простоте жестов, насыщенности колорита, которые создают эмоциональное напряжение и драматический эффект. Простонародность образов, смелое утверждение демократических художественных идеалов поставили Караваджо в оппозицию по отношению к современному ему искусству. В позднем творчестве Караваджо обращается к теме одиночества человека во враждебном ему мире, его привлекает образ не большого содружества людей, объединенных родственной близостью и душевным теплом ("Погребение Св. Лучии", 1608 г.). Свет в картинах Караваджо становится мягким и подвижным, колорит тяготеет к тональному единству, манера письма приобретает черты свободной импровизации.

Домашнее задание

Подготовиться к устному опросу (в конце урока).

Повторить и знать:

- значение творчества Караваджо;
 - манеру письма художника;
- произведения «Успение Богоматери», «Больной Вакх», «Шулера», «Гадалка» (жанр, замысел и описание).

