

КАРАВА́ДЖО

Авторы: В. Д. Дажина

Караваджо. «Корзина с фруктами». 1598–1601. Пинакотекка Амброзиана (Милан).

КАРАВА́ДЖО (Caravaggio; наст. имя и фам. Микеланджело да Меризи, Michelangelo da Merisi) [29(?) .9.1571, Милан, по др. сведениям, Караваджо – 18.7.1610, Порто-Эрколе], итал. живописец. Крупнейший представитель искусства эпохи [барокко](#). До нач. 1590-х гг. учился у миланского худ. С. Петерцано; в 1592 уехал в Рим, по дороге, возможно, посетил Венецию. Сформировался под влиянием сев.-итал. мастеров (Дж. [Савольдо](#), А. [Моретто](#), Дж. Романино, Л. [Ломмо](#)). Некоторое время работал помощником рим. художника-маньериста Дж. Чезари (Кавалер д'Арпино), в мастерской которого выполнил свои первые произведения («Мальчик с корзиной фруктов», 1593–94; «Больной Вакх», ок. 1593, оба – в галерее Боргезе, Рим). Благодаря торговцу картинами маэстро

Валентино, К. познакомился с кардиналом Франческо Мария дель Монте, который стал покровителем мастера и ввёл его в худож. среду Рима. Для кардинала дель Монте были написаны лучшие картины раннего римского периода: «Вакх» (1595–97, галерея Уффици, Флоренция), «Лютнист» (1595–97, Эрмитаж, С.-Петербург), «Корзина с фруктами» (1598–1601, Пинакотекка Амброзиана, Милан). В произведениях кон. 1590-х гг. мастерство иллюзионистич. передачи вещественности (что особенно заметно в натюрмортах, которые художник включает в свои картины) соединяется с её поэтизацией. Полные поэтич. очарования и классич. реминисценций мифологич. образы-аллегии («Концерт», 1595–97, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Амур-победитель», ок. 1603, Картинная галерея, Берлин) помимо буквального несут и скрытый смысл, понятный образованной рим. публике того времени и часто недоступный совр. зрителю.

Караваджо. «Амур-победитель».

В это время К. открывает новые возможности живописи, впервые обратившись к натюрморту и «авантюренному» жанру («Гадалка», ок. 1596–97, Лувр, Париж), который получил дальнейшее развитие среди его последователей и стал очень популярен в европ. живописи 17 в., а также к изображению мифологич. образа как простонародного типажа («Нарцисс», 1598–99, Нац. галерея старого искусства, Рим). В его ранних религ. произведениях поэтич. трактовка сюжета как нравств. примера («Св. Марфа беседует с Марией Магдалиной», ок. 1598, Институт искусств, Детройт; «Св. Екатерина Александрийская», ок. 1598, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид), как глубокого душевного переживания («Св. Мария Магдалина», ок. 1596–97, галерея Дориа-Памфили, Рим; «Экстаз св. Франциска», 1597–98, Уодсворт Атенеум, Хартфорд, США), как явленного божественного присутствия в мире («Отдых на пути в Египет», 1596–97, галерея Дориа-Памфили, Рим) соединяется с полными драматизма

Ок. 1603. Картинная галерея (Берлин).

сценами насилия и смерти («Юдифь», ок. 1598, Нац. галерея старого искусства, Рим; «Жертвоприношение Авраама», 1601–02, галерея Уффици, Флоренция).

Первым крупным церковным заказом К. стал цикл картин для капеллы франц. кардинала Маттео Контарелли в ц. Сан-Луиджи-деи-Франчези (1599–1600) в Риме. В сценах призвания и мученичества апостола Матфея К. принципиально обновляет концепцию религ. картины, в которой особую роль начинает играть свет, преображающий и драматизирующий евангельское событие. В «Призвании апостола Матфея» (см. иллюстрации к ст. [Иисус Христос](#)) свет, прорезающий тьму комнаты, обладает как реальной физич. природой, так и метафорич. смыслом (свет Божественной истины, озаряющей путь к спасению). Завораживающая выразительность картин К. строится на умении точно передать реальный мотив, при этом не сводя его к обыденности. Первый вариант алтарной картины для капеллы «Святой Матфей и ангел» (1602, погибла в Берлине во время 2-й мировой войны) был отвергнут заказчиками из-за излишне простонародного облика апостола. В окончательном варианте (1602–03) К. добился большей слаженности и торжественности композиции, сохранив живую непосредственность в облике и движении двух фигур.

Караваджо. «Положение во гроб». 1602–04. Пинакотекa Ватикана.

В 1601 К. написал две картины – «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра» для капеллы Т. Черази в ц. Санта-Мария-дель-Пополо в Риме. В них, как и в цикле для капеллы Контарелли, нашло выражение новое религ. мироощущение, характерное для времени Контрреформации: обыденная повседневность человеческого бытия преображается Божественным присутствием; искренняя вера бедняков и страждущих проявляется в благочестии, в чистоте нар. милосердия. Каждое произведение К. – это живой фрагмент реальности, изображённый с максимальной достоверностью и глубоко пережитый художником, который пытается осмыслить события христианской истории, понять их побудительные причины и претворить свои размышления в пластич. формы, подчиняющиеся законам образной драматургии. Реализм религ. произведений К., далёкий от идеалов прекрасного, выработанных мастерами [Возрождения](#), близок религ. этике св. Карла Борромее и нар. благочестию Ф. [Нери](#), что особенно заметно в таких произведениях рим. периода, как «Христос в Эммаусе» (1601, Нац. галерея, Лондон),

«Уверение Фомы» (1602–03, дворец Сан-Суси, Потсдам), «Мадонна с паломниками» (1604–05, ц. Сант-Агостино, Рим) и «Мадонна со змеей» (1605–08, галерея Боргезе), «Святой Иероним» (1605–06, галерея Боргезе). Драматич. силой отличаются лучшие работы К. этого времени: «Положение во гроб» (1602–04, Пинакотекa Ватикана) и «Успение Марии» (ок. 1600–03, Лувр, Париж), в которых он достигает полноты творческой зрелости. Мощные контрасты света и тени, простонародная непритязательность образов, выразит. лаконизм жестов при энергичной лепке пластич. объёмов и насыщенности звучного колорита позволяют художнику добиваться небывалой глубины и искренности в передаче религ. чувства, побуждают зрителя к сопереживанию событиям евангельской драмы.

Независимый характер К. часто приводил его к столкновениям с законом. В 1606, во время игры в мяч, К. в ссоре

совершил убийство, после чего бежал из Рима в Неаполь, откуда в 1607 перебрался на о. Мальта, где был принят в Мальтийский рыцарский орден. Однако после ссоры с высокопоставленным членом ордена художник был брошен в тюрьму, откуда бежал на о. Сицилия. Из-за преследований со стороны Мальтийского ордена, изгнавшего его из своих рядов, в 1610 решил вернуться в Рим, надеясь на помощь влиятельных покровителей, однако по дороге умер от лихорадки. В период скитаний К. создал ряд выдающихся произведений религ. живописи. В Неаполе в 1606–07 он написал для ц. Сан-Доменико-Маджоре большие алтарные картины «Семь дел милосердия» (ц. Пио-Монте-делла-Мизерикордия, Неаполь), «Мадонна чётков» (Худож.-историч. музей, Вена) и «Бичевание Христа» (музей Каподимонте, Неаполь); на Мальте в 1607–08 – «Усекновение главы Иоанна Крестителя» и «Святой Иероним» (обе – в ц. Иоанна Крестителя, Валлетта); на Сицилии в 1609 – «Погребение св. Люции» для ц. Санта-Лючия (Региональный музей Палаццо Белломо, Сиракузы), «Воскрешение Лазаря» для генуэзского купца Ладзари и «Поклонение пастухов» для ц. Санта-Мария-дельи-Анджели (обе – в Нац. музей, Мессина). Напряжённый драматизм, присущий иск-ву художника, приобретает в его поздних работах характер эпической трагедии. Монументальные полотна, построенные на соотношении глухого, тёмного фона и крупных фигур первого плана, озарённых вспышками пульсирующего света, обладают необыкновенной силой эмоционального воздействия, вовлекают зрителя в изображённые события. К последним годам жизни К. относится также картина «Давид с головой Голиафа» (ок. 1610, галерея Боргезе, Рим), где в облике Голиафа, голову которого Давид держит на вытянутой вперёд руке, угадываются черты лица самого художника.

Творчество К. оказало большое влияние на современное ему искусство не только Италии, но и Европы в целом, затронув большинство работавших тогда художников (см. [Караваджизм](#)).

Литература

Лит.: Marangoni M. Il Caravaggio. Firenze, 1922; Знамеровская Т. П. Микеланджело да Караваджо. М., 1955; Всеволожская С. Микеланджело да Караваджо. М., 1960; Röttgen H. Il Caravaggio: ricerche e interpretazioni. Roma, 1974; Микеланджело да Караваджо. Документы, воспоминания современников. М., 1975; Hibbard H. Caravaggio. L., 1983; Лонги Р. Караваджо // Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984; Caravaggio e il suo tempo. Cat. Napoli, 1985; Marini M. Caravaggio. Roma, 1987; Calvesi M. La realtà del Caravaggio. Torino, 1990; Cinotti M. Caravaggio: la vita e l'opera. Bergamo, 1991; Longhi R. Caravaggio. 3. Aufl. Dresden; Basel, 1993; Gash J. Caravaggio. N. Y., 1994; Бонсанти Дж. Караваджо. М., 1995; Свидерская М. И. Караваджо. Первый современный художник. СПб., 2001; Ламбер Ж. Караваджо. М., 2004; Caravaggio: Originale und Kopien im Spiegel der Forschung / Hrsg. von J. Harten. Stuttgart., 2006.