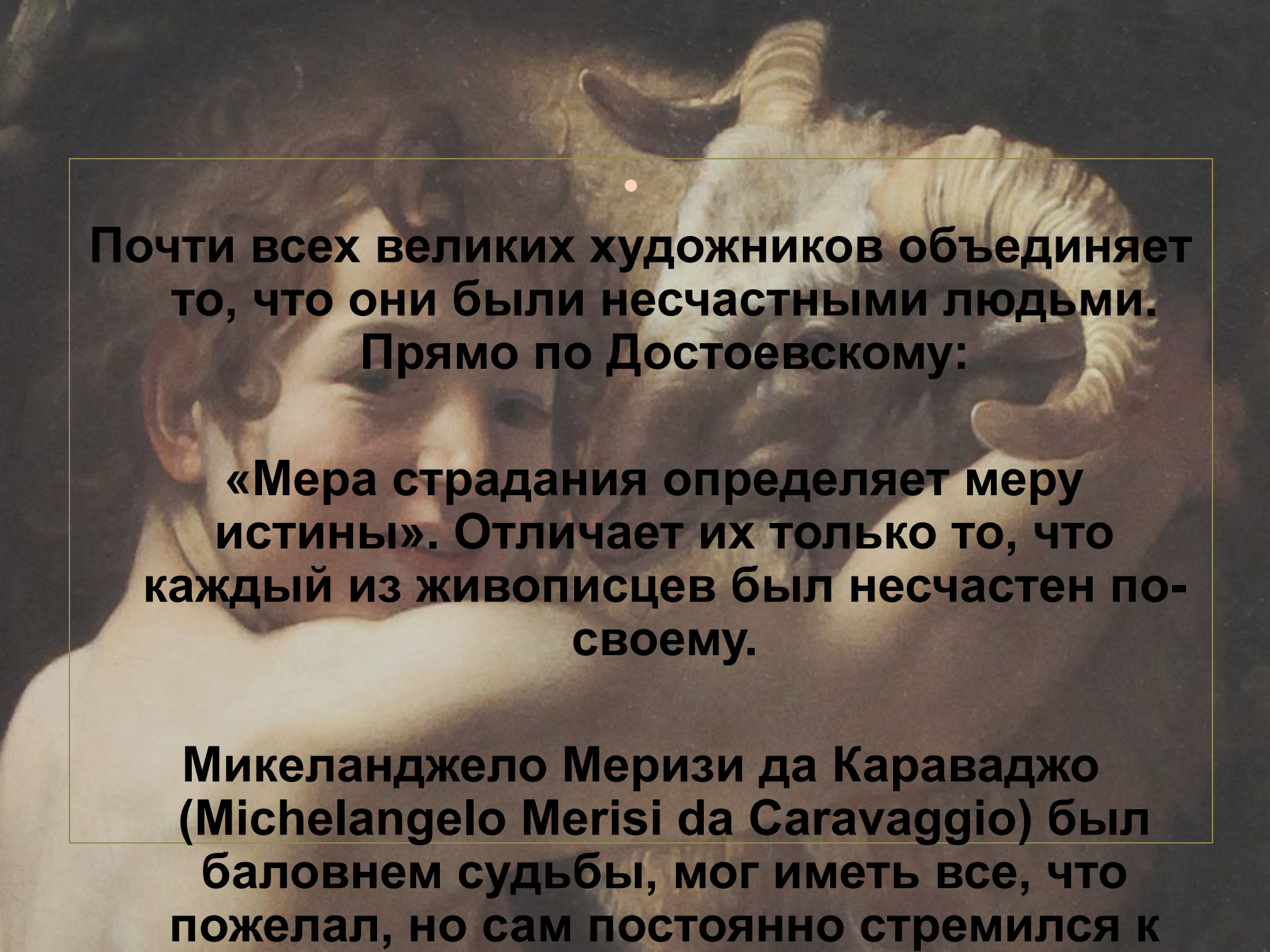

Патографический анализ Микеланджело Меризи да Караваджо

Презентацию выполнила:
студентка 5 курса, 4 группы
Горелик Анастасия

Почти всех великих художников объединяет то, что они были несчастными людьми. Прямо по Достоевскому:

«Мера страдания определяет меру истины». Отличает их только то, что каждый из живописцев был несчастен по-своему.

Микеланджело Меризи да Караваджо (Michelangelo Merisi da Caravaggio) был баловнем судьбы, мог иметь все, что пожелал, но сам постоянно стремился к

- Микеланджело Меризи да Караваджо (Michelangelo Merisi da Caravaggio) всегда был плохим учеником, непутевым христианином, ненадежным другом, отвратительным товарищем, скверным учителем – короче говоря, всегда был ужасным человеком. Он умер таким же отверженным, каким жил, в убогой больнице в Порто-Эрколе в малярийной лихорадке. Рядом с ним в момент смерти не было ни друзей, ни врагов. Никого, кроме старого священника, лениво молящегося о спасении души живописца.
- Перечислять все пороки Караваджо – занятие столь утомительное и трудоемкое, что на это не хватит и шести статей. На его счету убийства, грабежи, изнасилования, пьяные драки, но его картины при этом украшают стены лучших музеев мира. Его готовы были взять под опеку самые влиятельные люди своего времени. Он должен был стать одним из главных орудий пропаганды католической церкви. Но вместо богатства, роскошной жизни во дворцах и высокого чина художник всегда предпочитал грязные трущобы. Он видел красоту там, где ее по всем канонам не могло быть.

- **Микеланджело Меризи да Караваджо** (*Michelangelo Merisi da Caravaggio*; 29 сентября 1571, Милан – 18 июля 1610, Порто-Эрколе) — итальянский художник, реформатор европейской живописи 17 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.

Певец римских улиц

- Караваджо жил не так, как подобает художнику. И писал не так, как подобает художнику. Запальчивые споры, часто заканчивающиеся скандалами и ссорами, современники еще могли бы ему простить. Но он убил живопись! Правда, подобное мнение сформировалось спустя четверть века после смерти художника. Даже само понятие «натуралист» стало ругательным.

Очень легко сложился образ демонического художника, воспевающего городские трущобы и чернь. Официальный художник мадридского двора Висенте Кардуччи в книге «Диалоги о живописи» (1633) объявил Караваджо «гениальным чудовищем», а его появление в живописи уподобил ни много ни мало явлению Антихриста. Даже Стендаль, большой знаток итальянского искусства, в «Прогулках по Риму» не преминул заметить, что художник считается «злодеем». А гений и злодейство, как помнится, вещи несовместные.

Но как ни старались церковь и недоброжелатели спрятать кричащее творчество Караваджо от глаз народа, оно пробивалось к нему через своих последователей. Школа Караваджо проглядывает в творчестве Рубенса, Веласкеса, Сурбарана, Рембрандта, Ван Дейка, Давида. Художественное наследие уже невозможно без Караваджо. Теперь, спустя века, остается только констатировать его величие.

- Искусство Микеланджело Меризи да Караваджо было вызовом, своеобразной пощечиной общественному вкусу, он шел по своему собственному пути и не принимал никаких компромиссов. Ему не хотелось просто копировать работы великих мастеров прошлого. Он не верил всем этим привлекательным картинам. Эпидемия чумы, убившая отца и деда, научила Караваджо тому, насколько быстротечна и хрупка человеческая жизнь. Поэтому неудивительно, что именно он создал первый в истории итальянской живописи натюрморт.

Караваджо 1986

Эстетская историко-биографическая драма

Лента Дерекa Джармена невероятно красива, поэтична, одухотворена, покоряет светом и красками, переливом теней и цветов, словно он – не кинематографист, а настоящий живописец, рисующий прямо на киноплёнке.

Джармена волнует мистический процесс творчества неуловимого перетекания действительности на холст картины, его захватывает природа вдохновения художника, которое капризно и неподатливо, ускользает и вновь посещает, как озарение. Режиссёр также одержим идеей эстетизации реальности, представления её в несколько вычурной, причудливой форме маньеризма, у истоков которого как раз стоял Караваджо.

- Весь фильм — это череда болезненных ретроспекций из прошлого, густой замес из творчества и питающих его любовных романов, когда «четвертым углом» в бисексуальном треугольнике вдохновения была постоянная зависимость художника от меценатов. История Караваджо трактуется в фильме как расплата за соблазны, в том числе плотской любви.

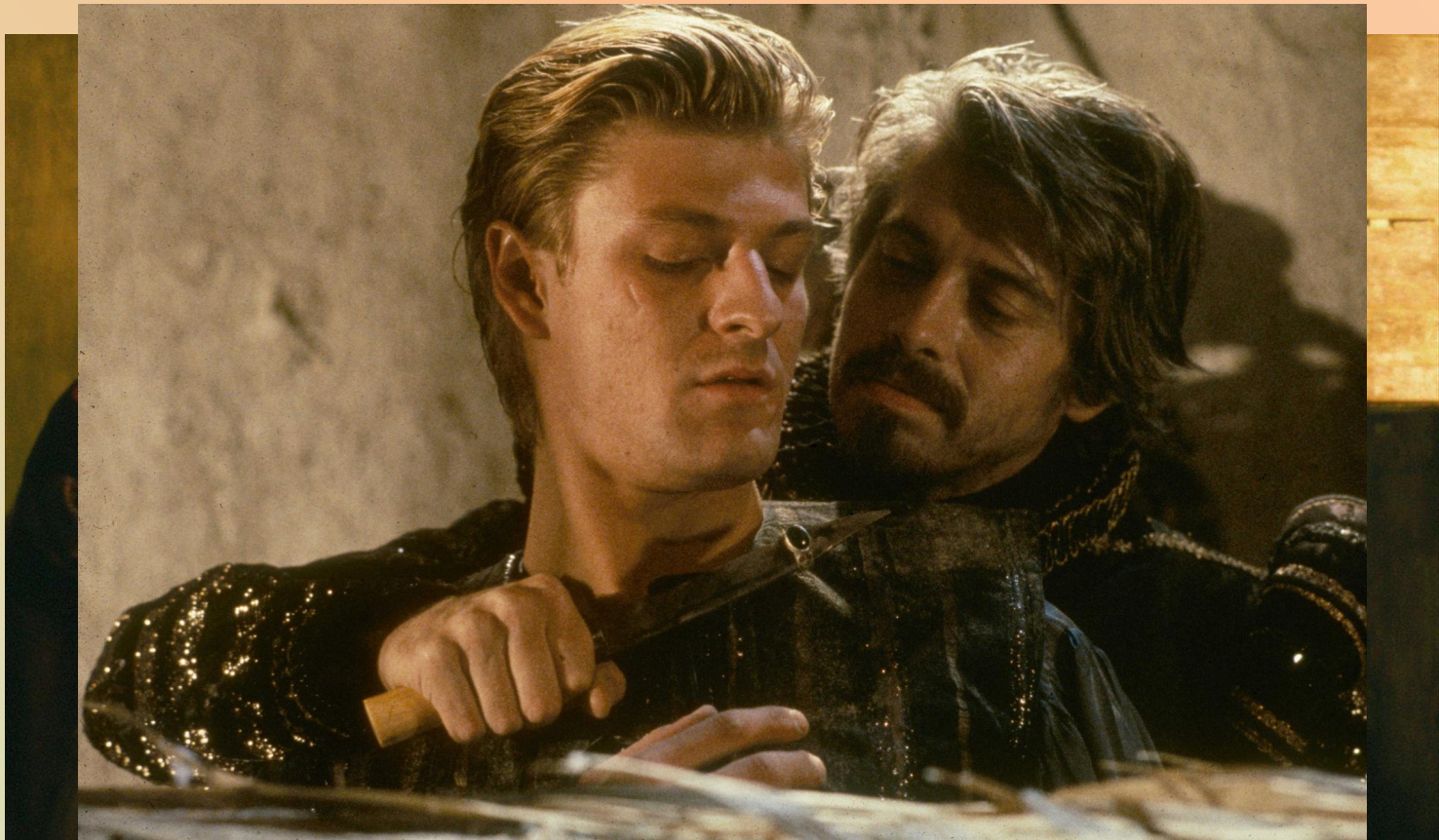
Джармен снял «Караваджо» за пять недель, но при этом подготовка к съемкам заняла у него целых семь лет. Сколь «арт-хаусным» и авторским творением не выглядел бы фильм, он все же остается биографическим произведением, в котором реальные факты из жизни весьма прихотливо взаимодействуют с художественным наследием живописца. Основным вкладом Караваджо в развитие живописи принято считать изобретение особого направленного света и эксплуатация довольно жестоких реалистичных мотивов.

Основным достоинством фильма Джармена является своеобразная стилизация под Караваджо, когда каждый кадр строится в соответствии с художественными принципами итальянского живописца. В результате возникает тот эффект, когда можно говорить о так называемых «оживших полотнах».

- Центральные символы фильма — нож и крест. Нож явно побеждает, потому что Караваджо — человек необузданных страстей и в жизни, и в творчестве. Он не может равнодушно и ремесленно-профессионально изображать жизнь. Он влюбляется в эту плоть, он вожделеет её, он отстаивает ножом и деньгами право владеть ею. Он сам получает плату за красоту и за умение удовлетворить чужое вожделение, поэтому знает всему этому цену, готов платить, в том числе своей и чужой кровью. Да и деньги тут — лишь добавочная смазка к страсти, потому что он заражает окружающих, превращает похоть и стремление к обогащению, даже ревнивое самоутверждение в пир безудержных страстей возрожденческого масштаба, когда взор человека впервые от неба сошёл на землю и открыл для себя прекрасное и вожделенное во плоти.

- Одной из особенностей Микеланджело Караваджо как художника, было то, что он писал картины с божественными мотивами с бродяг и пьянчужек с улицы. Но что его действительно вдохновляло — так это мужской торс.

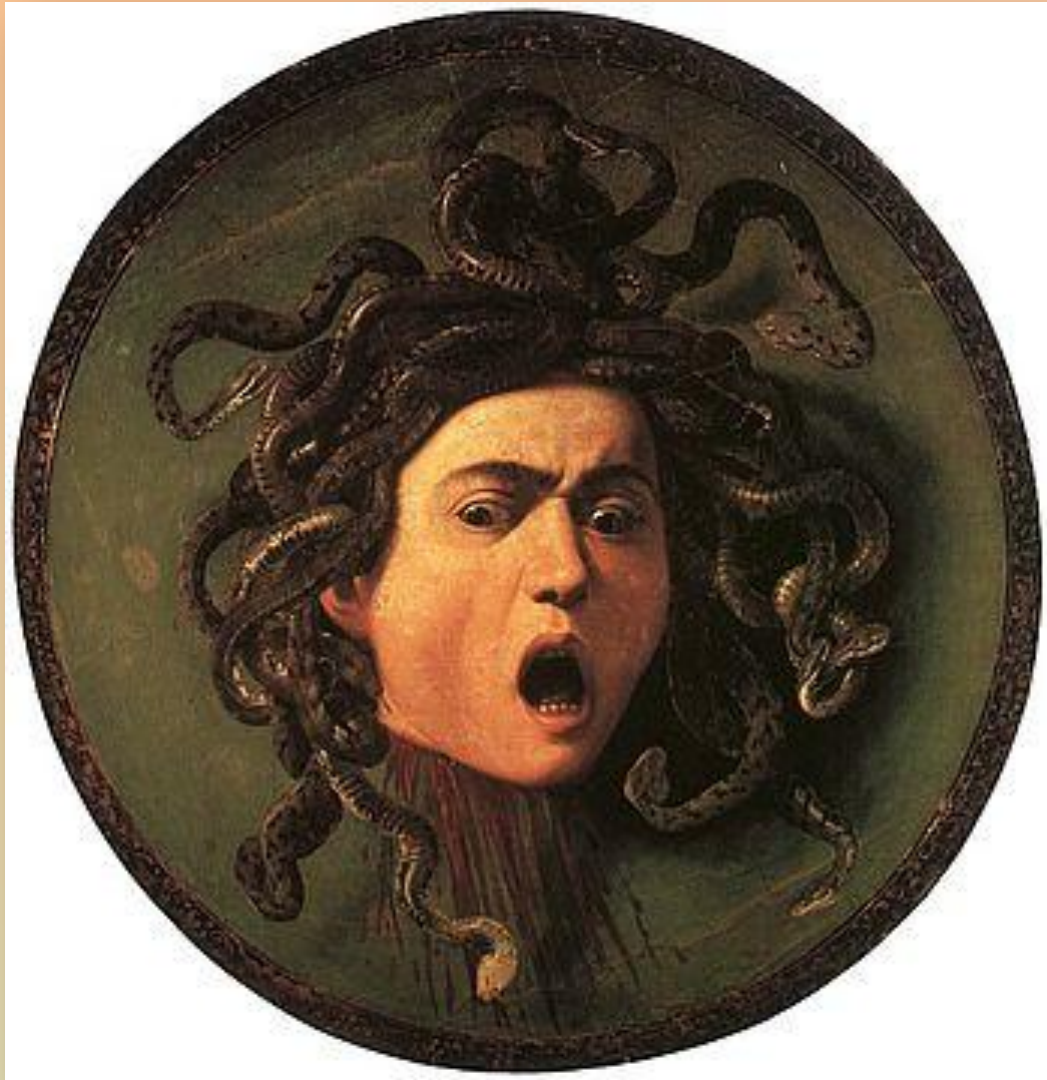
Преданность Караваджо реализму иногда заходила очень далеко. Таким крайним случаем является история создания полотна «Воскрешение Лазаря». «Ссылаясь на свидетельства очевидцев, литератор Сузинно рассказывает, как в отведённое под мастерскую просторное помещение при госпитале братства крестоносцев художник 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.»

Художник в фильме все время занимается самообманом, ведь изображая бродяг в образах святых мучеников, он действительно представляет себе их святыми, как бы мнимо напуская на себя эти ощущения. Хотя вокруг царят цинизм и лицемерие, Караваджо верит в святость Папы Римского и всей конфессии. Но, как мы знаем, всему есть предел в этой жизни, и, когда Караваджо надоедает быть в постоянном давлении меценатов, в кадре он тычет пальцем прямо в объектив камеры и кричит: «Будьте вы прокляты!» как бы проклиная вместе со священнослужителем и зрителя.

В эпизодах фильма
показана работа над
полотнами Микеланджело
Меризи да Караваджо:

- **Медуза** ок. 1597

- Картина известна не только экспрессивно-угрожающим выражением лица персонажа древнегреческих мифов, но и крайне сложной техникой, которую должен был использовать Караваджо для создания двух портретов на выпуклой поверхности щита.

- **Больной Вакх** (итал. *Bacchino malato*) — шедевр раннего периода творчества Караваджо (1573—1610) на мифологическую тему. Название картины возникло позже, когда в лице выздоравливающего от болезни юноши, изображённом на полотне, признали бога виноделия Вакха.

- «Лютнист» — одна из ранних картин Караваджо, для которых нередко позировал его любимец Марио Миннити. В работах этого цикла любовное чувство символически передаётся через образы плодов (как бы приглашающих зрителя насладиться их вкусом) и музыкальных инструментов (музыка как символ мимолётного чувственного наслаждения). Сам художник считал «Лютниста» наиболее удавшимся ему фрагментом живописи.

Концерт 1595

**Спасибо за
внимание!**