

TEMA 2 – CARAVAGGIO, UN VALENT'UOMO

1- INTRODUCCIÓN

- La pintura europea en el siglo XVII ofrece múltiples variantes debido a la diversidad de factores políticos, religiosos y sociales, destacando el religioso ya que se produce una muy clara división entre los países católicos (España, Francia e Italia) y los protestantes (Inglaterra, Holanda y gran parte de Alemania).
- Roma: motor de la creación artística. Acuden pintores como Rubens, Ribera, Velázquez o Poussin para formarse.
- Punto en común: el arte debía volver a la verdad. Observación de la naturaleza de forma objetiva para plasmarla con la máxima realidad. Afán por descubrir nuevas armonías de luz y color.
- Roma: llegan dos artistas con atrevimiento y rupturas: Annibal Carracci y Miguel Ángel Caravaggio.
- Carracci: familia de pintores de la que destacó Annibal (vuelta a lo clásico). Equilibrio y armonía con un canon de belleza clásica con una luz uniforme.

Huida a Egipto. Annibal Carracci. 1604.

2- CARAVAGGIO Y SU PINTURA

- Caravaggio aportó el naturalismo, es decir, la visión directa y sin idealizar de la Naturaleza.
- No sintió ningún respeto por la belleza ideal ni interés por los modelos clásicos.
- Finalidad: escandalizar con figuras solemnes y respetables.
- Iluminación fuertemente contrastada.
- No le asustaba ni el enfoque directo de las personas ni la fealdad que de ello pudiera resultar.
- Desea transmitir impacto emocional.

3- CARAVAGGIO Y SUS INICIOS

- A partir de 1599 en adelante se dedica, casi de forma exclusiva, a la temática religiosa.
- Debía conocer la Biblia en profundidad para acercar los personajes de manera que parecieran reales, humanos y tangibles.
- Hay un papel importante de la figura de los jesuitas, además hay dos figuras de una espiritualidad concreta como son el cardenal Carlo Borromeo y san Felipe Neri. Ayuda para la dignidad de los pobres y humildes marcaron a Caravaggio.
- Arte de Caravaggio: gran baluarte de la Contrarreforma.

- Su aprendizaje se inicia en el taller del pintor milanés Peterzano en 1584 y se especializa en naturalezas muertas. Aprendió a preparar los colores, a dibujar y pintar al fresco, estudió anatomía y perspectiva.
- En esta etapa inicial le definen como un personaje turbulento, extravagante y amigo de peleas y altercados.
- Tuvo grandes admiradores y protectores: destaca la familia de los Colonna, especialmente el cardenal Francesco María del Monte, el primer mecenas que tuvo.

Cardenal Francesco María del Monte. Ottavio Leoni. 1616

4- CARAVAGGIO Y SU LLEGADA A ROMA EN 1592

- Llega a Roma en el otoño de 1592 y marca una etapa en su carrera que durará hasta 1599. Cuadros pequeños de una o dos figuras.
- En Roma a finales del siglo XVI todavía existían cuatro tendencias artísticas: manierismo, el estilo de Miguel Ángel, el estilo del pintor Girolamo Muziano (estilo veneciano y de la pintura flamenca) y la estela dejada por Correggio.
- Caravaggio comienza su carrera en Roma a la sombra de los Colonna.
- Primeras obras: *Joven Baco enfermo* y *Muchacho con cesto de frutas*. Siguieron obras como *La Buenaventura* y *Una partida de cartas*. Temas desconocidos y sin precedentes en Roma
- Otras obras: *Los músicos*, *El tañedor de laúd*, *El Muchacho mordido por un lagarto*.
- Clara inspiración en escenas teatrales y en la literatura de la época. Atención extrema a los detalles, composiciones de medias figuras y pocos personajes. Colores brillantes y luminosos y el efecto tenebrista todavía no es tan palpable en esta primera etapa. Uso de escorzos mínimos que intervienen en la creación del espacio. Presenta elementos manieristas aunque impactantes y novedosos.

Joven Baco enfermo.
Caravaggio. 1593-94

Los Músicos, 1595, Caravaggio.

- A finales de la década de 1590 aparecen las primeras obras de tema religioso. Ejemplo: *Descenso en la huida a Egipto*, obra que recoge el Evangelio de San Mateo. Funde naturaleza, música y oración para crear una atmósfera bucólica, destacando la ancianidad de José frente a la moda de pintarlo joven (nota más humana).
- Estilo cuidado donde sus modelos adquieren una solidez próxima a las naturalezas muertas. Ejemplo: *Conversión de María Magdalena*, donde vuelve a unir lirismo y melancolía. Con una perspectiva elevada empuja a la figura casi pegada al suelo, donde se transmite abandono, soledad, etc.
- Destaca una gran economía de medios, donde no hay grandes alardes compositivos, reinando el silencio compositivo.
- En *Judith y Holofernes* da un paso evolutivo y ofrece una estampa más violenta, con una atmósfera amenazadora relacionada con la idea de martirio y la muerte, donde solo la fe puede salir victoriosa.

Descenso en la huida a Egipto, 1597.

Conversión de María Magdalena, 1597.

Judith y Holofernes, 1599.

5- TRABAJOS PARA LA CAPILLA CANTARELLI EN SAN LUIS DE LOS FRANCESES Y LA CAPILLA CERASI EN SANTA MARÍA DEL POPOLO

- Los Contarelli compran la capilla dedicada a San Mateo y quería decorarla con escenas de la vida del santo. Tenía como misión retratar el drama de la religión en la persona de San Mateo.
- Dos temas centrales: *La Vocación de San Mateo* y *El Martirio de San Mateo*.
- *La Vocación de San Mateo*: escena donde aparece San Mateo contando el dinero y es el momento en que Cristo le llama. Cristo aparece casi en la semioscuridad. El foco de luz se centra en el apóstol. La luz va unidad a un significado simbólico como es la mística. Vestimentas a la moda.
- *El Martirio de San Mateo*: el tamaño se ajusta a las figuras, eliminó cualquier referencia espacial y creo una composición centrífuga desde la figura central del verdugo. Crea, con luces y sombras, una atmósfera amenazadora. Los rostros reflejan terror y por eso huyen. El autor se autorretrata como testigo en la sombra.
- Con estos dos cuadros comenzó la leyenda del pintor.

Vocación de San Mateo, 1600.

El Martirio de San Mateo, 1600.

- A continuación le hacen el encargo de la decoración de la capilla Cerasi en la romana iglesia de Santa María del Popolo.
- Los dos temas escogidos eran: San Pedro y San Pablo como grandes figuras de la Iglesia católica.
- La primera versión de *La conversión de San Pablo* era una obra pasada de moda y fue rechazada. Entonces creó una obra novedosa, destacando de la misma su austeridad y la quietud, siendo la luz la protagonista que revela el misterio, la que derriba a Saulo del caballo y la que transmite el mensaje. Interpreta con la pintura el sentido literal de la luz frente a las tinieblas: la luz de Cristo. Aparece un escorzo cargado de dramatismo, boca arriba, boca abierta y brazos protegiéndose.
- *La Crucifixión de San Pedro* es otra obra donde el protagonista aparece cabeza abajo, sin ropajes casi, mostrando su humildad y humanidad. La luz vuelve a ser el foco de interés.
- Toda Roma se hizo eco de la magia creadora del pintor.

La Conversión de San Pablo, 1600.

Crucifixión de San Pedro, 1600.

6- ÉPOCA DE PLENITUD EN LA OBRA DE CARAVAGGIO

- Entre 1601 y 1603 Caravaggio entra en la plenitud de su carrera. Recibe gran cantidad de encargos.
- La figura de Cristo y de la Virgen comienzan a cobrar protagonismo.
- Se advierte el interés por el dibujo. En Caravaggio nunca se advierte la pincelada suelta sino que apenas es perceptible, otorgando a la obra un mayor realismo.

- Otro rasgo de esta época es el énfasis en los gestos. Gran gestualidad en sus obras, los cuales hablan de emociones, de silencios y de mensajes.
- *La Cena de Emaús*: se congela la escena en el momento en el que el evangelio de San Lucas dice que Cristo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Destacan los gestos violentos, donde apreciamos el espanto del que aparece de espaldas. Solo dos figuras aparecen impasibles: el tabernero y el propio Cristo. En la mesa vemos un “cuadro” dentro de otro cuadro, jugando con el trampantojo.
- *Duda de Santo Tomás*: las figuras se quedan casi sin espacio con un enfoque aproximativo entre ellas, crean una elipse abierta comunicativa entre ellos.
- *Prendimiento de Cristo*: desaparece el escenario dando paso a un fondo neutro. Las figuras se presentan en un primer plano adquiriendo una consistencia casi de un bajo relieve. Los evangelistas San Juan y San Marcos cuentan cómo Judas entrega a Cristo mediante un beso delator. Vuelve a escoger la composición elíptica.

Cena de Emaús, 1600.

Duda de Tomás, 1601.

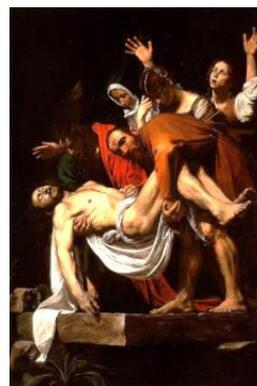

Prendimiento de Cristo, 1603.

- *San Mateo y el Ángel*: la primera versión fue rechazada y la conocemos por fotografías que existen de la obra. En la versión definitiva opta por una perspectiva de abajo hacia arriba proyectando al santo hacia el cielo.
- *El entierro de Cristo*: disposición de las figuras en diagonal, fondo oscuro, luz en el cuerpo de Cristo, escorzo, comunicación con el espectador, humildad, influencias de Miguel Ángel y Tiziano, etc.

San Mateo y el Ángel, 1602

Entierro de Cristo, 1603

- *La muerte de la Virgen*: Laerzio Cherubini encargó al pintor el retablo que tenía que presidir el retablo de la iglesia de Santa María della Scala, dedicado a la muerte o tránsito de la Virgen. Los apóstoles rodean el lecho de María, donde excluye toda alusión a la divinidad, fomentando la terrenalidad a través de la

humildad de los componentes de la obra. Se aplicó el concepto de “decoro” para rechazar la obra ya que fue considerada lasciva, irrespetuosa y con falta de decoro. Esto nos hace preguntarnos ¿era el naturalismo de Caravaggio algo para los excéntricos? ¿Para las élites?

- *La Virgen de Loreto*: encargo hecho para la iglesia de San Agustín. Es una figura femenina de pie que recibe el culto de los humildes peregrinos. Recuerda un portal romano, oscuro, donde se destaca la corporeidad de ella que dirige la mirada consoladora a los peregrinos. Aparece descalza como signo de humildad. Dos esferas: la celestial y la terrenal. Para el modelo de la Virgen utilizó a Lena.

- *Virgen de los Palafreneros*: vuelve a utilizar a la joven Lena. Aparecen tres figuras que contemplan la serpiente bíblica, símbolo del pecado original. El cuadro fue rechazado ya que se consideró ofensivo por retratar a un niño desnudo, aumentando así la fama del pintor.

Muerte de la Virgen, 1606

Virgen de Loreto, 1603

Virgen de los Palafreneros, 1604

- *San Jerónimo en su estudio*: ambiente de ascetismo y la renuncia del sabio. Destaca la delgadez y ancianidad del modelo, el protagonismo de la calavera y la desnudez de la celda.

- *San Francisco meditando*: con delicadeza el santo sostiene y mira su objeto de meditación enmarcado por una luz muy fuerte, lo mismo que la cruz abandonada en primer plano y en un ligero escorzo.

- *San Juan Bautista*: uno de los pocos semidesnudos de sus obras, donde prevalece la belleza de la juventud, descarnado, donde el torso muy iluminado contrasta con la oscuridad que le rodea.

San Jerónimo en su estudio, 1604

San Francisco meditando, 1604

San Juan Bautista, 1604

7- LA OBRA DE CARAVAGGIO DURANTE EL DESTIERRO A NÁPOLES, MALTA Y SICILIA

- Nueva etapa con una técnica más rápida y casual, como descuidada, poco detallismo.
- Desde ahora la sombra será la protagonista de sus obras. El foco de luz no siempre se centra en la figura principal.
- Obras cargadas de dramatismo lóbrego.
- Ahora será una pintura de memoria, a partir de fórmulas ensayadas y aprendidas en detrimento del modelo natural.
- Le encargaron la realización del retablo de la nueva iglesia del Pio Monte de la Misericordia. La obra central era la conocida como *Las siete obras de la Misericordia*, obra compleja donde se representa de forma fiel el evangelio de San Mateo que pormenoriza las siete obras que pueden ayudar a la salvación del alma el día del Juicio final. Aparece una representación de la esencia de la vida napolitana. El cuadro fue acogido como un tesoro.
- *La flagelación de Cristo*: encargo hecho para el claustro del convento de Santo Domingo, hecho por la familia Di Franco. Está considerada la obra más trágica y sombría del pintor donde contrapone con dureza la vulnerabilidad de la desnudez de Jesús con la bestialidad de los sayones.
- *Virgen del Rosario*: composición monumental, clara y legible sin el caos de otras obras.

Las siete obras de Misericordia, 1607

La flagelación de Cristo, 1607

Virgen del Rosario, 1607

- Abandona Nápoles y marcha a Malta en julio de 1607, donde realizará retratos y obras de temática religiosa de nuevo.
- *La degollación de San Juan Bautista*: escena innoble, en medio de una cárcel y en presencia de unos cualesquiera. Es una escena de un ajusticiamiento rutinario del que han desaparecido los ángeles y con ello toda alusión a un consuelo divino. Destacar la mancha sangrienta donde aparece una “f” de frater, miembro de la orden como máxima distinción a su carrera.
- Tras encontrarse de nuevo envuelto en una pelea y se ve en la cárcel de la que huye rumbo a Sicilia. En esta ciudad tuvo un recibimiento triunfal, aunque tras

él estará la amenaza de la Orden ya que se marchó de Malta sin permiso por escrito de la misma.

- La etapa de Sicilia está caracterizada por el aislamiento de las figuras en medio de una oscuridad creciente acentuando su fragilidad. Técnicamente desarrolla la pincelada descuidada.

- *El entierro de Santa Lucía*: obra llena de sentimientos contenidos y donde el protagonismo lo toma la horizontal del cuerpo inerte de la doncella. Los focos de luz se centran en los sepultureros. La parte superior insinúa una arquitectura desnuda y pobre como único escenario.

- *La resurrección de Lázaro*: en la parte inferior del lienzo se dispone un torbellino de figuras que desencadena el cadáver rígido y pálido de Lázaro. Predomina la oscuridad a excepción de unos toques de luz en lugares concretos. Se dice que en este cuadro Caravaggio retrata el alma de Mesina, ciudad asolada por la sequía, el hambre y los terremotos.

Degollación de San Juan Bautista, 1608.

Entierro de Santa Lucía, 1608

Resurrección de Lázaro, 1609

- En el verano de 1609 vuelve a Nápoles, que será su última etapa, donde acentúa la sobriedad, la concentración y la dureza a partir de formas geométricas y reduciendo el color a gamas casi monocromas. Aquí trata temas relacionados con la reflexión sobre la muerte y la maldad en clave personal. Aquí destacamos obras como *El martirio de San Andrés*, *El martirio de Santa Úrsula*, *Salomé con la cabeza del Bautista* y *David con la cabeza de Goliath*.

- Durante su intento de volver a Roma, muere en 1610 en la pequeña localidad de Porto Ercole.

- Algunos de sus discípulos y seguidores fueron: Orazio Gentileschi, Baglione, Manfredi y Guido Reni.

David con la cabeza de Goliath, 1609

Martirio de Santa Úrsula