

# CARAVAGE

## UN ARTISTE ENTRE OMBRE ET LUMIERE

Laurent ABRY





**Michelangelo  
Merisi da  
Caravaggio  
(1571-1610)**



# Giovanni Pietro Bellori

(1613-1696)

En 1672, Bellori se décide à publier,  
après trente ans de travail

*Vies des peintres, sculpteurs et  
architectes modernes*



# Roberto Longhi

(1890-1970)

Historien de l'art italien célèbre  
par ses études sur *Domenico  
Veneziano, sur Hendrick ter  
Brugghen, sur Caravage, sur  
Velasquez, sur Masolino, sur  
Masaccio* et plus  
particulièrement sur *Piero della  
Francesca*



*La basilique Saint-Étienne-le-Majeur,*  
à Milan, où  
Michelangelo est  
baptisé en 1571





*Simone Peterzano*

premier maître  
d'apprentissage du jeune  
Michelangelo Merisi à Milan

*Autoportrait*  
1589



***Le Cavalier d'Arpin,***  
dans l'atelier duquel  
Caravage est  
employé en 1593.

Portrait par Ottavio  
Leoni, 1621.  
National Gallery of  
Art, Washington,  
D.C.







*Garçon pelant un fruit*  
(probable copie)  
Vers 1592







*Garçon mordu par un lézard*

1593-1595

Version de Florence





Dans sa première période  
romaine, Caravage produit des  
toiles lumineuses à l'image de ce  
***Jeune Bacchus malade***  
(Galerie Borghèse, Rome, v. 1593)





L'un des tout premiers  
tableaux connus de la main  
de Caravage :

*Garçon avec un panier de  
— fruits, 1593*

Galerie Borghèse, Rome






***Corbeille de fruits*** , Pinacothèque Ambrosienne de Milan.  
(1594-1602)





The image shows a wide-angle view of a gallery in the Galleria Doria-Pamphilj. The walls are covered with numerous paintings in gold frames, arranged in two rows. In the foreground, there are several marble sculptures, including a large seated figure on the left and a long, low relief sculpture in the center. Two visitors, a man and a woman, are standing in the middle of the gallery, looking at the art. The floor is made of light-colored stone tiles with a black geometric pattern. The lighting is soft and even, highlighting the details of the artworks.

La ***Galerie Doria-Pamphilj*** est un musée privé de Rome appartenant à la famille Doria Pamphilj Landi. Elle abrite une collection d'art privée notamment 3 toiles du Caravage :

***Repos pendant la fuite en Égypte*** (1598-1599)

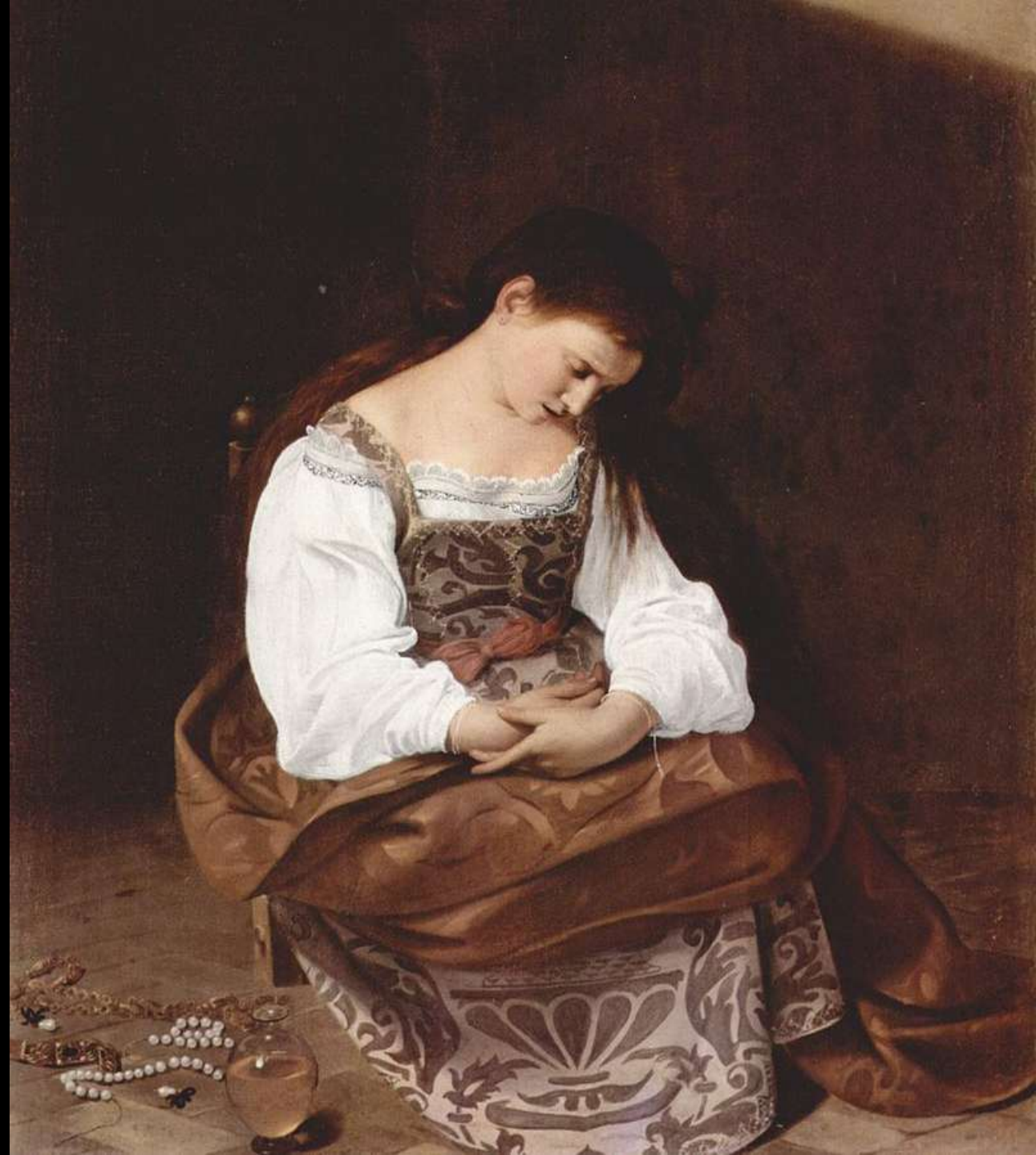
***Madeleine repentante*** (1598-1599)

***Saint Jean-Baptiste*** (v.1602).





*Madeleine repentante*  
Vers 1593-1594







*Le Repos pendant la  
fuite en Égypte  
v.1596-1597*





***Le Jeune Saint Jean-Baptiste  
au bélier***

peint vers 1602 et conservé  
aux musées du Capitole de  
Rome, ainsi qu'à la galerie  
Doria-Pamphilj pour un autre  
exemplaire.

C'est l'une des sept versions  
du peintre sur ce thème







*Les Tricheurs* (vers 1595)



Le *cardinal Del Monte*, mécène et protecteur du peintre.

Dessin d'Ottavio Leoni, 1616. Musée d'Art John-et-Mable-Ringling, Sarasota (Floride).

La rencontre avec le cardinal del Monte est déterminante pour le jeune artiste.





Le **Palazzo Madama**, résidence de Mgr del Monte où vient s'installer Caravage. Gravure du XVIIe siècle par Giuseppe Vasi.



*Palazzo Madama*  
1. Palazzo Carpegna 2. Capella della Chiesa di S. Ivo nel Collegio della Sapienza 3. Palazzo Giustiniani 4. Chiesa del S. Salvatore



La façade de  
l'église *Saint-  
Louis-des-Français*  
de Rome, qui  
abrite les  
premières grandes  
toiles à succès de  
Caravage







- Les tableaux de la **chapelle Contarelli** forment un ensemble de trois toiles de grand format peintes par Caravage entre **1599 et 1602** sur une commande initiale du **cardinal Matteo Contarelli** pour l'**église Saint-Louis-des-Français** de Rome





*La Vocation de saint Matthieu* (1599-1600)



Détail du  
visage du  
Christ dans  
*La Vocation  
de saint  
Matthieu*,  
v. 1600.







*Le Martyre de saint  
Matthieu,*  
1599-1600







*Saint Matthieu et l'Ange*  
1599

Première version  
Tableau détruit en 1945 (Berlin)








*Saint Matthieu et l'Ange*, 1602  
Seconde version







Les tableaux de la **chapelle Cerasi** forment un ensemble de deux toiles de grand format peintes par Caravage entre **1600 et 1601 ou 1604** sur une commande initiale de **Tiberio Cerasi**, trésorier général du pape, pour être installées dans une **chapelle privée de l'église Santa Maria del Popolo**

La **chapelle Cerasi**, décorée par Annibale **Carrache** (tableau d'autel et voûte) et par **Caravage** (deux tableaux latéraux).



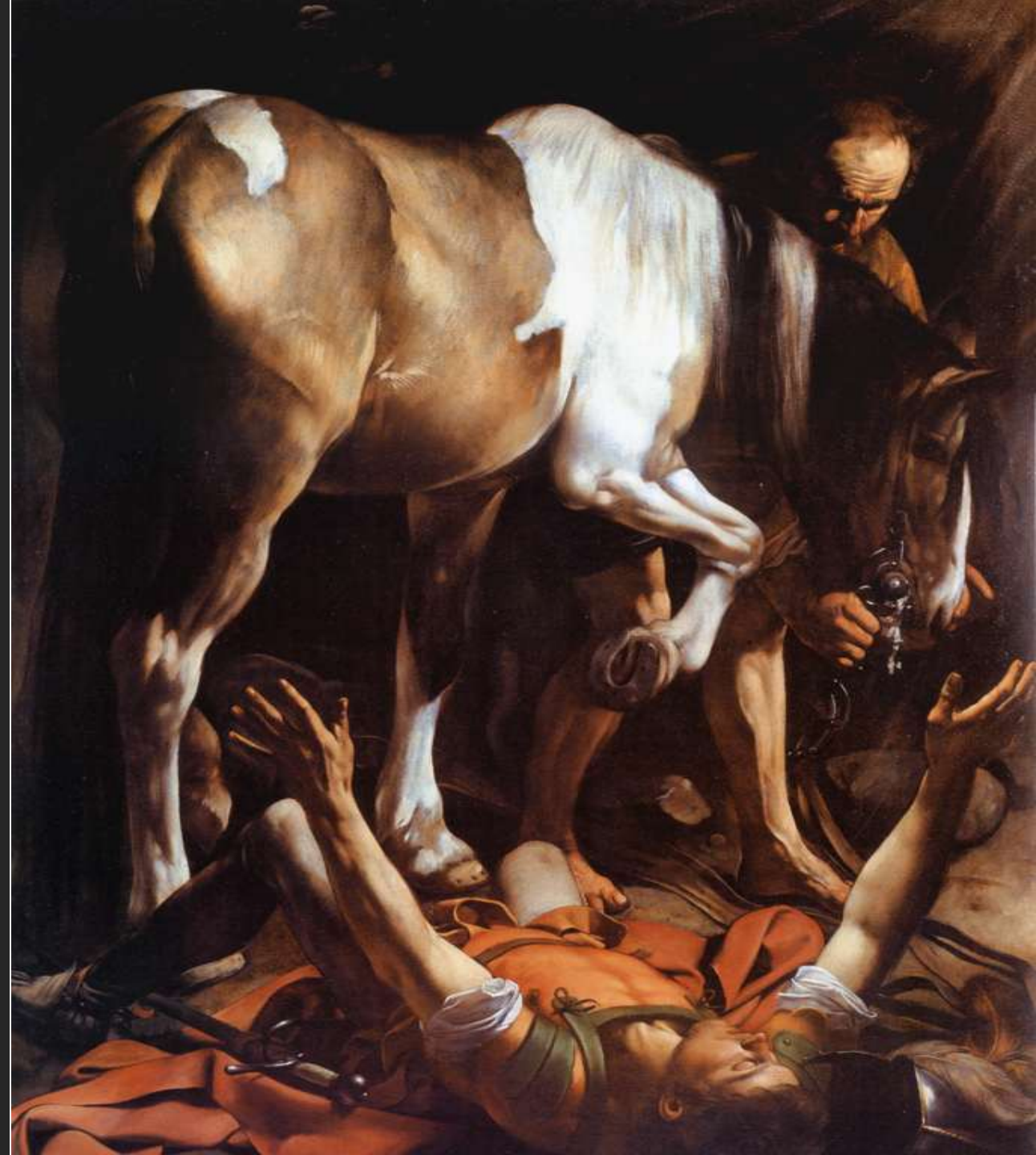


***La Conversion de saint Paul***

1604

Seconde version.

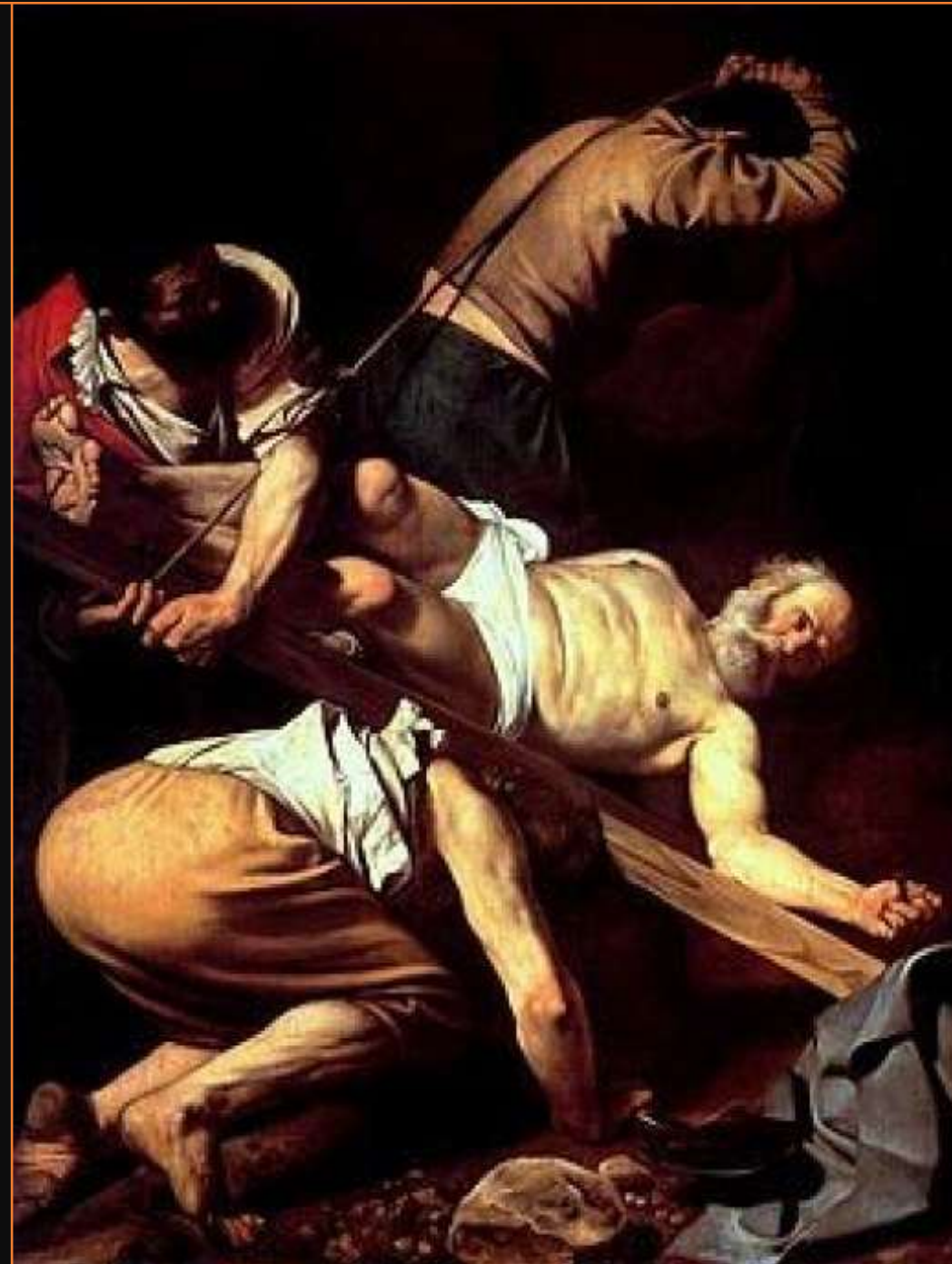
Chapelle Cerasi de l'église Santa  
Maria del Popolo (Rome).







*Le Crucifiement de saint Pierre*  
vers 1600-1601





*Le marquis Giustiniani*, l'un des plus importants commanditaires de Caravage.

Tableau de Nicolas Régnier  
1630







***L'Amour victorieux,***

1601-1602

Gemäldegalerie, Berlin

L'une des œuvres les plus connues que Caravage peint pendant son séjour à Rome.







*La Mort de la Vierge,*  
1605-1606  
Musée du Louvre





***La Madone des palefreniers***, appelé aussi ***La Madone au serpent***, est un tableau de Caravage peint entre 1605 et 1606.

Présentant une sainte Anne trinitaire, il est conservé à la **galerie Borghèse** de Rome.





***Saint Jérôme écrivant*** (vers 1605-1606),  
galerie Borghèse





La *Mise au tombeau* est un tableau peint entre 1602 et 1604 et conservé aux *Musées du Vatican* à Rome.

C'est l'un des tableaux les plus fameux du peintre lombard, qu'il exécute au cours de son séjour romain et qui lui vaut une critique unanimement positive dès sa création : de nombreux artistes importants en effectuent d'ailleurs des copies au fil des siècles, de Rubens jusqu'à Paul Cézanne.







Rubens produit entre  
1612 et 1614 l'une des  
nombreuses copies et  
interprétations de la  
*Mise au tombeau*.

Musée des beaux-arts du  
Canada, Ottawa.



Basilique  
Sant'Agostino  
in Campo  
Marzio





*La Madone des  
pèlerins*







*La Madone des pèlerins,*  
1604-1605,  
huile sur toile.  
Basilique Saint-Augustin, Rome.







C'est à l'époque de *La Vierge des pèlerins* que Caravage loue un appartement dans le *vicolo del Divino Amore*.



# Palazzo Barberini



SEGUE L'ALTRA VEDUTA PER FIANCO DEL PALAZZO VERSO LA PIAZZA DELL'E. SIG. PRINCIPE DI PELLESTRINA

*Architettura del Cavalier Bernino*  
1. Facciata per fianco verso la Piazza. 2. Facciata Principale. 3. Altro fianco verso il Giardino. 4. Teatro da Comedie.

*Stato in luce da Domenico de Rossi dalle sue stampe in Roma alla Pace con licenza de' Sup.*





*Judith décapitant  
Holopherne*  
(1597-1600),  
Palais Barberini





*Judith décapitant  
Holopherne* (attribué au  
Caravage et à Louis Finson)  
Découvert en **2014** près de  
Toulouse, le tableau est  
dénommé le  
« **Caravage de Toulouse** »

Il a été acquis le 25 juin  
2019 par l'homme d'affaires  
et collectionneur d'œuvres  
d'art américain **J. Tomilson  
Hill.**







*Narcisse*, fin XVIe siècle, Rome,  
galerie nationale d'Art ancien, Palais Barberini





# Galerie Borghèse

*Garçon avec un panier de fruits,*

*la Madone des palefreniers,*

*Portrait du pape Paul V,*

*Saint Jean-Baptiste,*

*Saint Jérôme,*

*David portant la tête de Goliath,*

*Autoportrait en Bacchus*





- ***Jupiter, Neptune et Pluton*** : la seule fresque que réalise Caravage pendant toute sa période romaine.
- **Plafond de la villa Ludovisi, Rome**

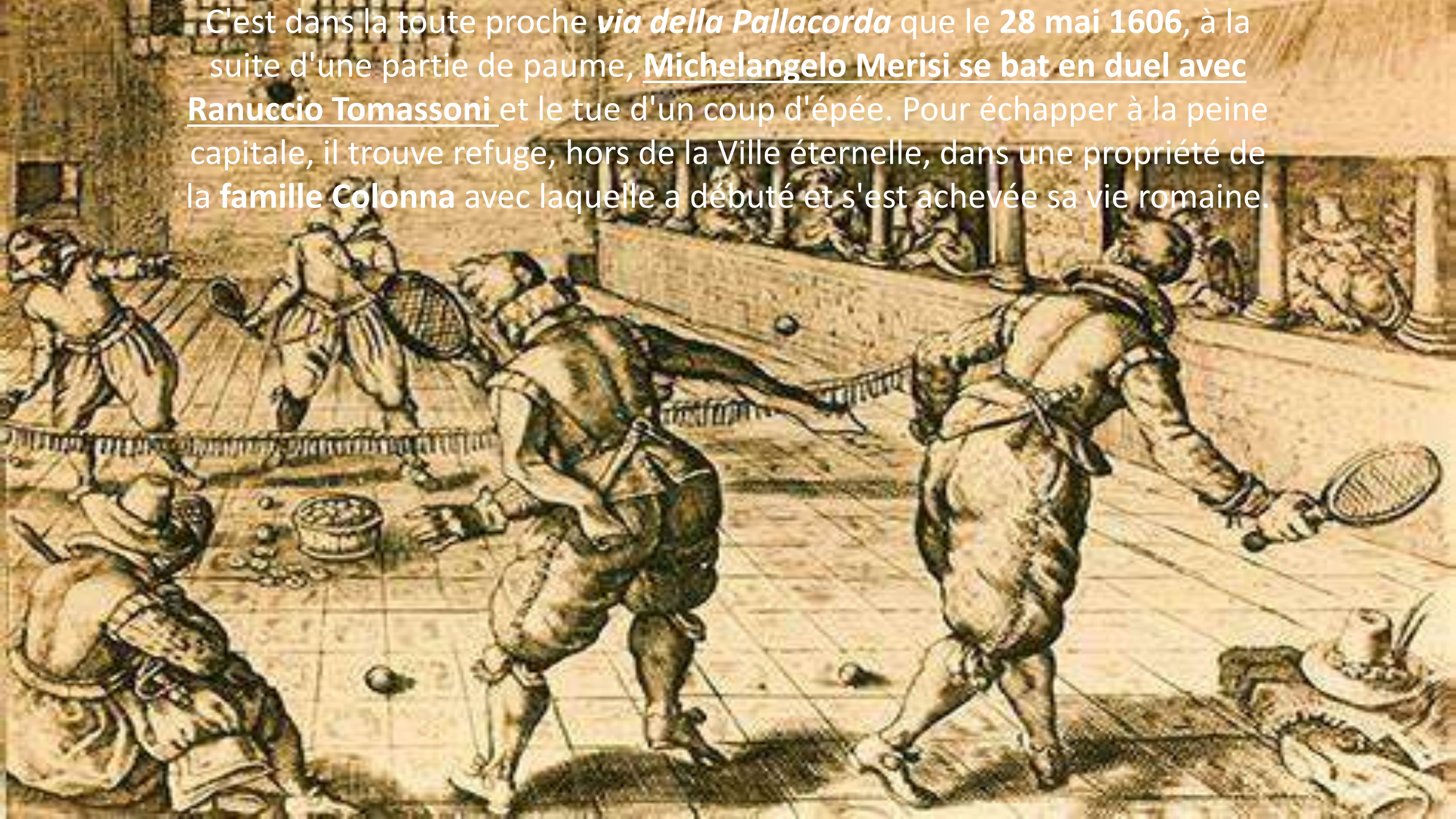


La « *courtisane* » **Fillide Melandroni**, qui pose pour Caravage (ici pour le Portrait d'une courtisane) mais se prostitue aussi pour Tomassoni, pourrait être l'objet de la violente dispute entre les deux hommes.





C'est dans la toute proche *via della Pallacorda* que le 28 mai 1606, à la suite d'une partie de paume, Michelangelo Merisi se bat en duel avec Ranuccio Tomassoni et le tue d'un coup d'épée. Pour échapper à la peine capitale, il trouve refuge, hors de la Ville éternelle, dans une propriété de la **famille Colonna** avec laquelle a débuté et s'est achevée sa vie romaine.





## Trajet d'exil de Caravage, 1606-1610.

Sa fuite le mène des *États pontificaux* jusqu'au royaume de *Naples* et à celui de *Sicile*, en passant par l'île de *Malte*







***David et Goliath,***

1606 , Galerie Borghèse, Rome

David avec la tête de Goliath, l'une des toiles  
les plus sombres et désespérées que peint  
Caravage pendant sa période d'exil : la tête  
coupée de Goliath est peut-être un  
autoportrait.







Caravage arrive à **Naples** quatre mois après avoir quitté Rome, vers la fin du mois de septembre 1606. Bien qu'il **n'y séjourne que dix mois** avant de repartir en direction de Malte, il vit là **une période de création très féconde** ; curieusement, aucune archive n'atteste durant cette période de la moindre frasque, de la plus petite accusation ni d'un seul délit de sa part.



Le **Pio Monte della  
Misericordia** est une  
église et un musée de  
Naples, en Italie. Il  
abrite entre autres une  
œuvre du Caravage:

*Les Sept Œuvres de  
miséricorde*







## *Les Sept Œuvres de miséricorde,* 1607

Ce type d'œuvre complexe intégrant de nombreux personnages a pu nécessiter de pratiquer des incisions afin de fixer des repères au cours de la réalisation.





# Eglise San Domenico Maggiore





# *La Flagellation du Christ*

Musée Capodimonte

Un des tableaux religieux  
que Caravage peint à Naples  
entre 1607 et 1610



Après trois tentatives de vol de son emplacement d'origine, le tableau est transféré en 1972 au Musée Capodimonte





*Le Christ à la colonne* (1607)  
Musée des beaux-arts de Rouen



La *colonne de la Flagellation*, où Jésus a été attaché, est revendiquée par plusieurs églises, dont la **basilique Sainte-Praxède** à Rome.







*La Madone du rosaire*

Kunsthistorisches Museum Vienne





Caravage débarque à **La Valette**, capitale fortifiée de l'île de Malte, le **12 juillet 1607**. Il s'y rend très certainement dans l'objectif d'y être fait **chevalier**, ce qui va d'ailleurs se produire tout juste un an après son arrivée : l'intention de l'artiste rejoint celle *d'Alof de Wignacourt*, grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui souhaite pouvoir endosser un **rôle de mécène et protecteur des arts**



Caravage peint notamment ce portrait pour **Antonio Martelli**, l'un des dirigeants de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte, ordre hospitalier dont il devient chevalier avant de tomber en disgrâce.

(Palais Pitti, Florence).





*Portrait  
d'Alof de  
Wignacourt  
vers 1607*





# Armure de parade d'Alof de Wignacourt







La **co-**  
**cathédrale**  
**Saint-Jean** fut  
construite entre  
1573 et 1577  
par les  
chevaliers de  
l'ordre de Saint-  
Jean de  
Jérusalem .

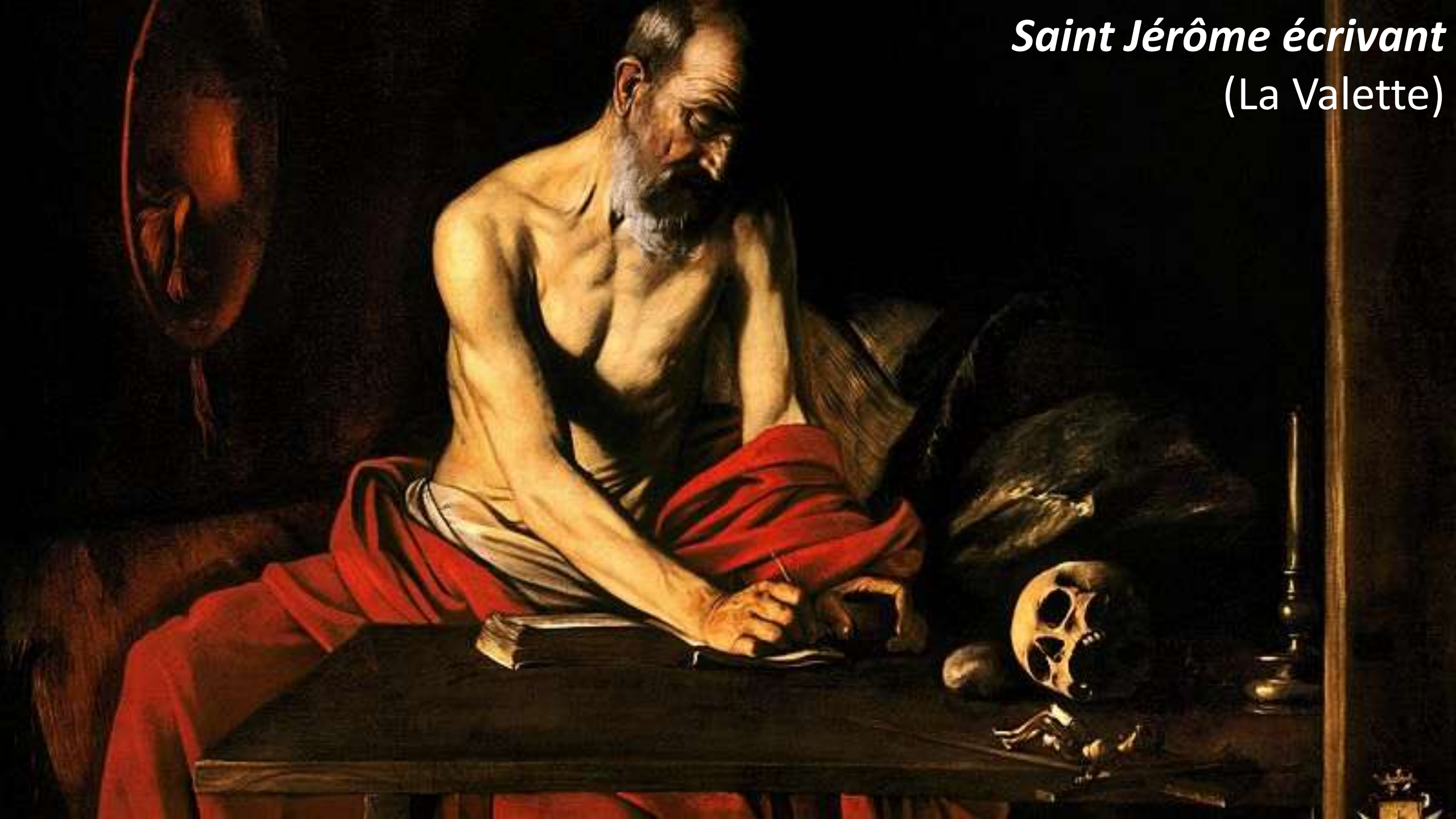


Financée et commandée en 1572 par Jean de La Cassière, le grand maître de l'Ordre, il en fit l'église conventuelle des chevaliers et une cocathédrale, titre conféré par Pie VII en 18161, puisqu'elle partage ce titre avec la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Mdina





*Saint Jérôme écrivant*  
(La Valette)







Situation originale de  
l'œuvre au sein de la  
**chapelle de la Langue**  
**d'Italie** de la cathédrale  
Saint-Jean  
(copie exacte de  
l'original).





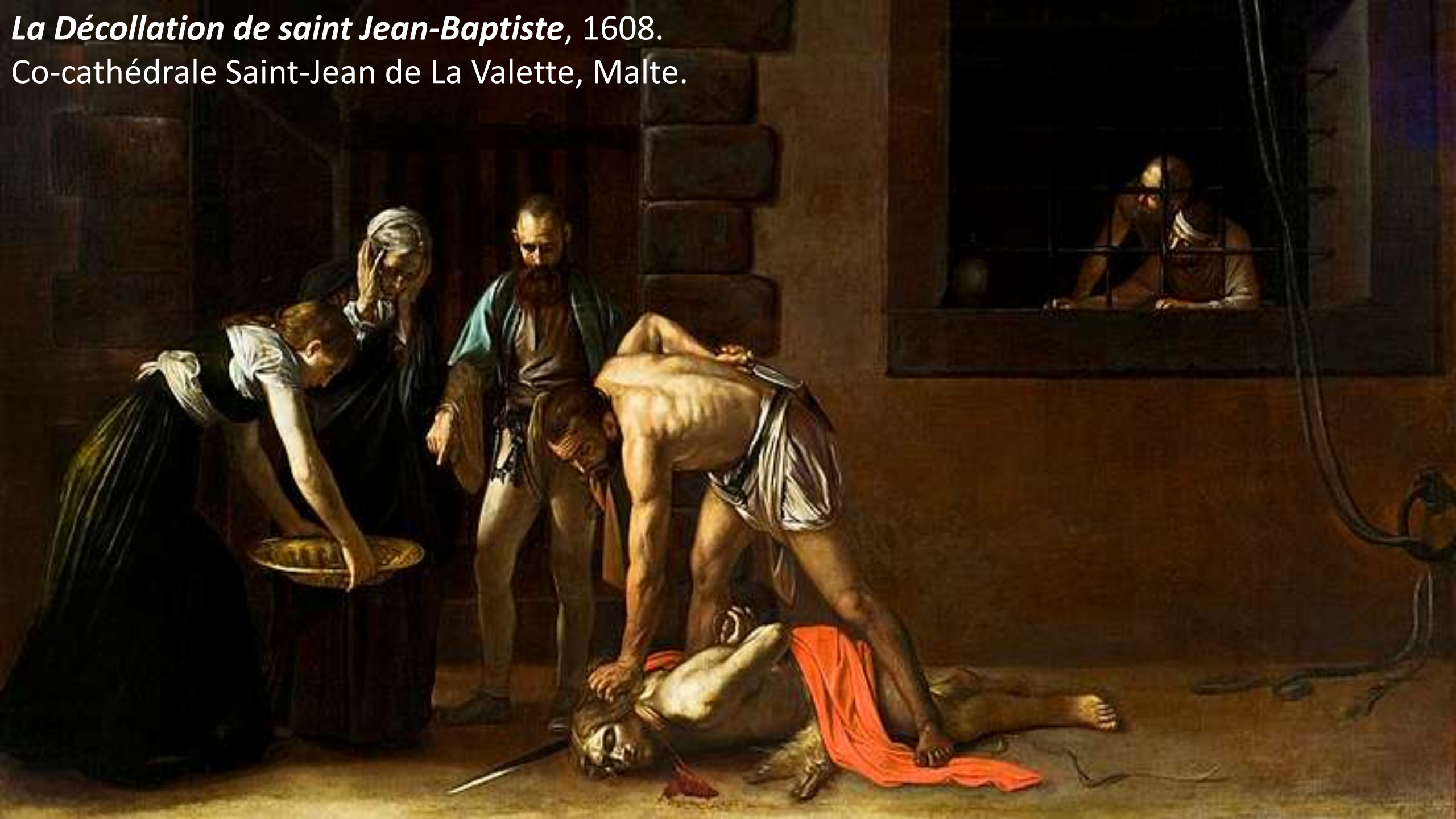


La *Décollation de saint Jean-Baptiste*, 1608.

Le tableau fut commandé par le **grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem**, pour être placé en retable dans l'**oratoire Saint-Jean**, chapelle des novices de l'Ordre.



***La Décollation de saint Jean-Baptiste*, 1608.**  
Co-cathédrale Saint-Jean de La Valette, Malte.





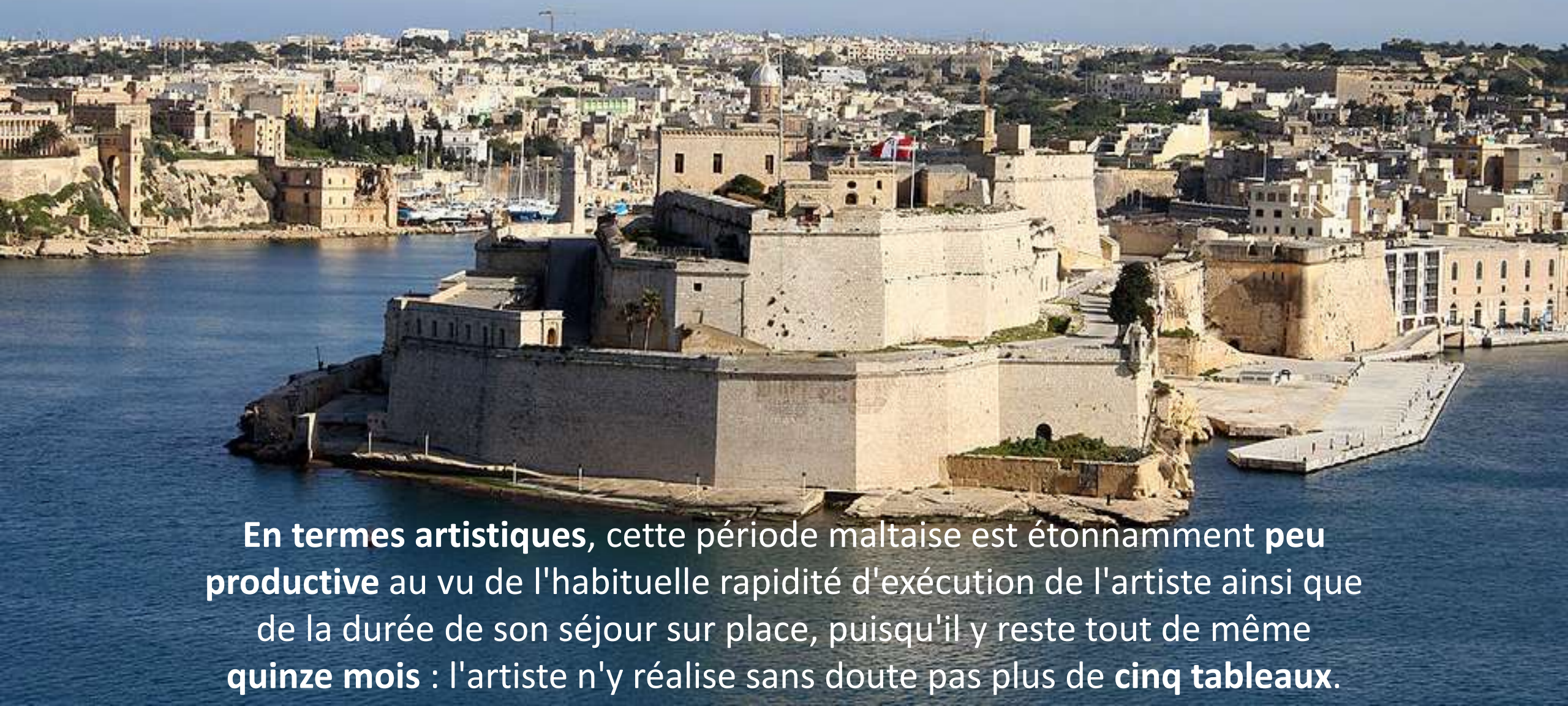


Unique  
signature  
connue du  
Caravage





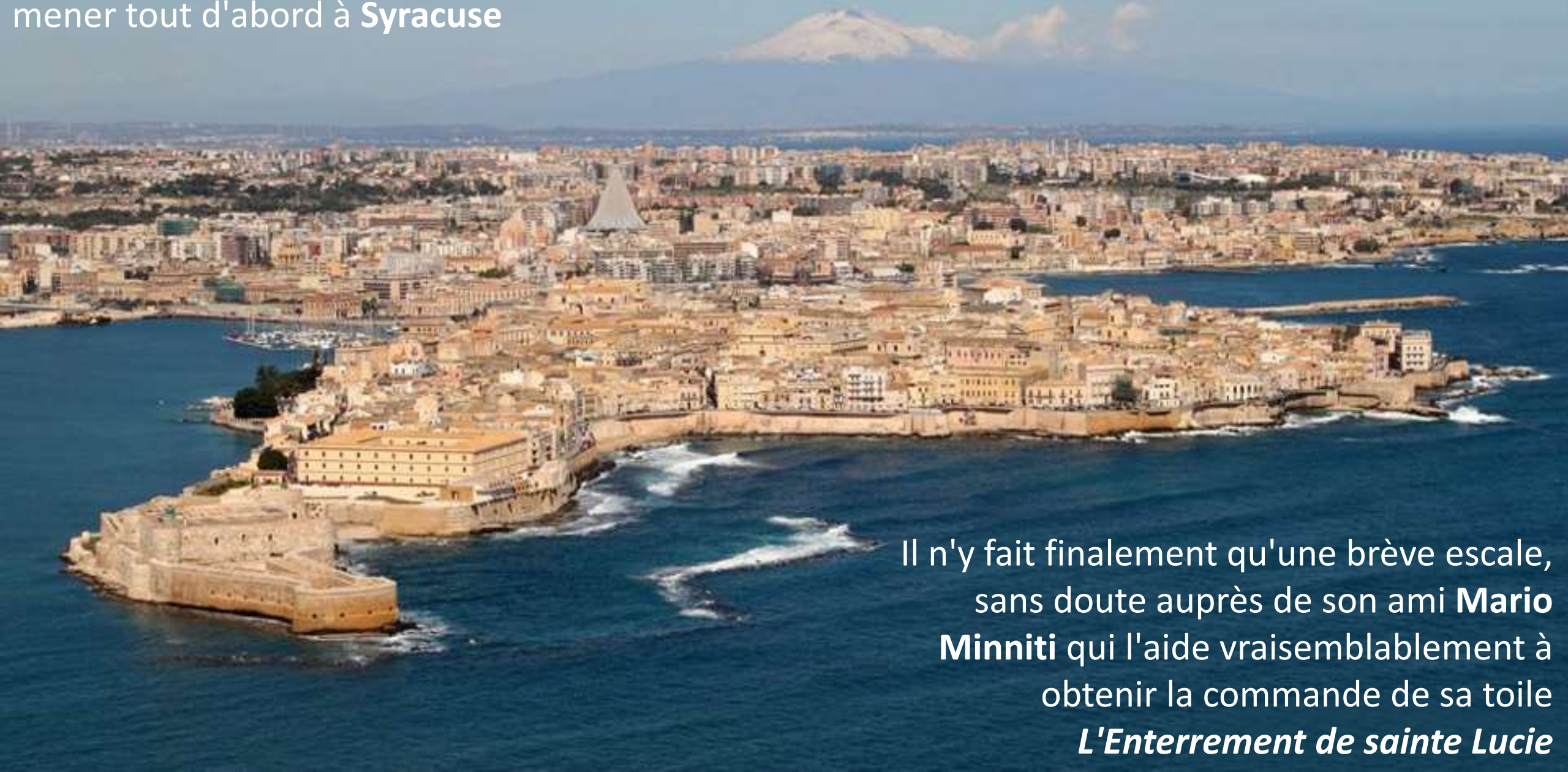
Le séjour de Caravage à Malte tourne court et s'achève dans un **nouvel épisode de violence**. Caravage est emprisonné — ou au moins mis aux arrêts — mais cela ne l'empêche pas de prendre la fuite sans attendre son procès. Dès les premiers jours d'octobre, profitant sans doute d'un certain nombre de soutiens ou de complicités, il s'échappe de la **forteresse Sant'Angelo** et embarque en direction de la Sicile



**En termes artistiques**, cette période maltaise est étonnamment **peu productive** au vu de l'habituelle rapidité d'exécution de l'artiste ainsi que de la durée de son séjour sur place, puisqu'il y reste tout de même **quinze mois** : l'artiste n'y réalise sans doute pas plus de **cinq tableaux**.



Caravage touche terre au sud de la **Sicile**, puis  
entreprend à pied l'aventureux chemin qui doit le  
mener tout d'abord à **Syracuse**



Il n'y fait finalement qu'une brève escale,  
sans doute auprès de son ami **Mario  
Minniti** qui l'aide vraisemblablement à  
obtenir la commande de sa toile  
***L'Enterrement de sainte Lucie***



*L'Enterrement de  
sainte Lucie*

1608

Eglise Santa Lucia alla  
Badia  
Syracuse







Caravage s'éloigne alors jusqu'à **Messine**, cité où il peut compter notamment sur la *protection de l'archevêque Giannettino Doria*, parent de la marquise Costanza Sforza Colonna qui apporte depuis toujours son précieux concours au peintre lombard





*L'Adoration des bergers* 1609  
musée régional de Messine en Sicile.  
Caravage en obtient la commande du  
sénat de Messine pour l'église des  
Capucins, **Santa Maria della Concezione**,  
dont elle doit décorer le maître-autel







*La Résurrection de Lazare,  
1609.*

*Musée régional de Messine.*

*« [...] dans l'église des Infirmiers des Hospices, pour la chapelle des seigneurs Lazzari, [il peignit] une Résurrection de Lazare, lequel, tandis qu'on le soutient au-dessus de son sépulcre, ouvre les bras à l'appel du Christ, et tend la main vers lui. [...] c'est une œuvre fort goûtée pour sa force dans l'imitation. »*

Giovan Bellori,  
*Vie du Caravage, 1672*







*Le Martyre de sainte Ursule*

**1610**

**Palais Zevallos Stigliano**

**Naples**

Il s'agit de la dernière œuvre  
documentée du peintre.





Le dernier tableau

*Saint Jean-Baptiste  
à la fontaine,*

1610

Collection Bonelli,  
Malte.





**Camille Borghèse**  
(1550-1621)

devient le 233e pape  
de l'Église catholique  
le 16 mai 1605 sous  
le nom de  
**Paul V**





Caravage quitte  
finalement Naples en  
felouque pour  
retourner vers Rome où  
il pense enfin obtenir le  
pardon papal  
longtemps espéré en  
juillet **1610**, mais il  
trouve la mort en  
chemin, sur la plage de  
**Porto Ercole.**





Le village toscan de  
**Porto Ercole** où  
Caravage trouve la  
**mort en 1610.**





Son certificat de décès, retrouvé en 2001 dans le registre des décès de la paroisse de Saint-Érasme de Porto Ercole, signale qu'il est mort « *à l'hôpital de Sainte-Marie-Auxiliatrice, des suites d'une maladie* », a priori le paludisme. Depuis, un monument en ville lui rend hommage.





100 000

LIRE

CENTOMILA  
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

IL GOVERNATORE  
*Antoniazzi*

IL CASSIERE  
*Antoniazzi*



CARAVAGGIO  
BANDINI ENI - CIGNARELLI

LE 377080 E

BANCA D'ITALIA

LE 377080 E

100 000

OPERA DELLA BANCA D'ITALIA



LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI

DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 1904