

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*

A black and white portrait of Roberto Longhi, an elderly man with a receding hairline and a thoughtful expression, looking slightly to the left. He is wearing a dark suit and a white shirt.

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*

S. Stefano Preposito P. R.

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)

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 :

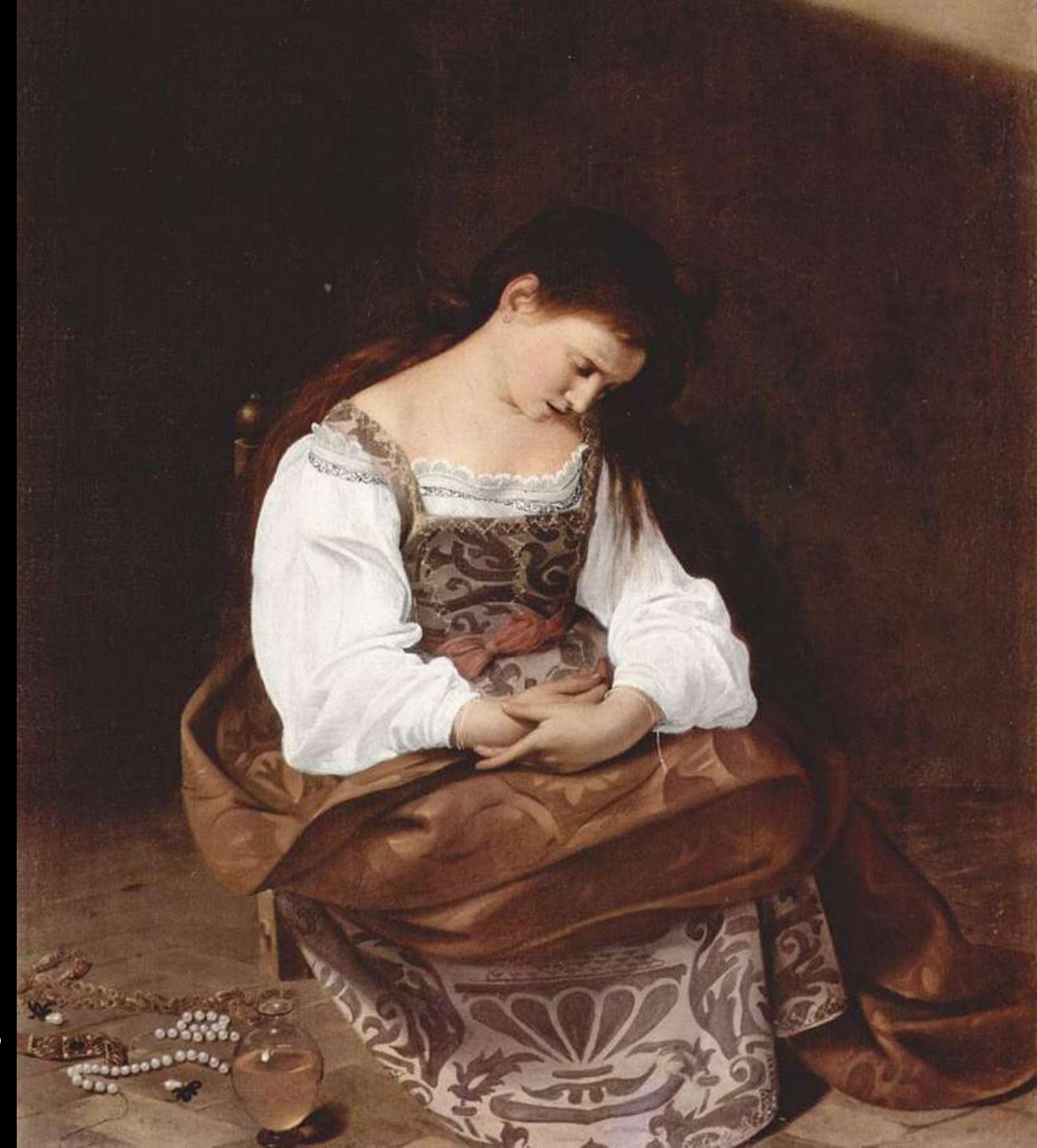
Repos pendant la fuite en Égypte (1598-1599)

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
e Palazzo Cappuccini a Capo della Chiesa di S. Iacopo nel Borgo dello Soprione; g. Palazzo Giustiniani a 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

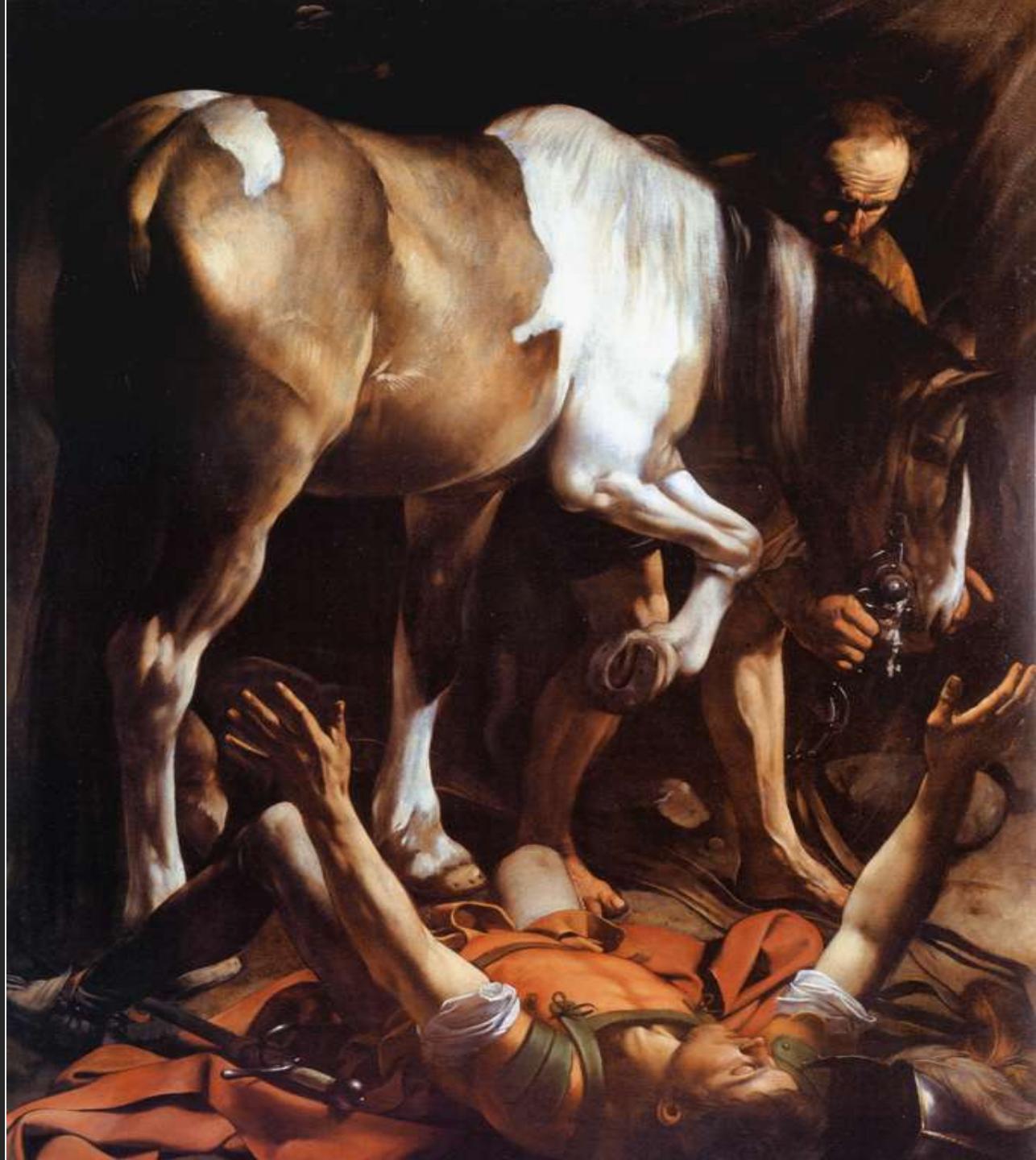

Les tableaux de la **chapelle Cerasi** forment un ensemble de deux toiles de grand format peintes par Caravage entre **1600 et 1601 ou 1604** sur une commande initiale de **Tiberio Cerasi**, trésorier général du pape, pour être installées dans une **chapelle privée de l'église Santa Maria del Popolo**

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

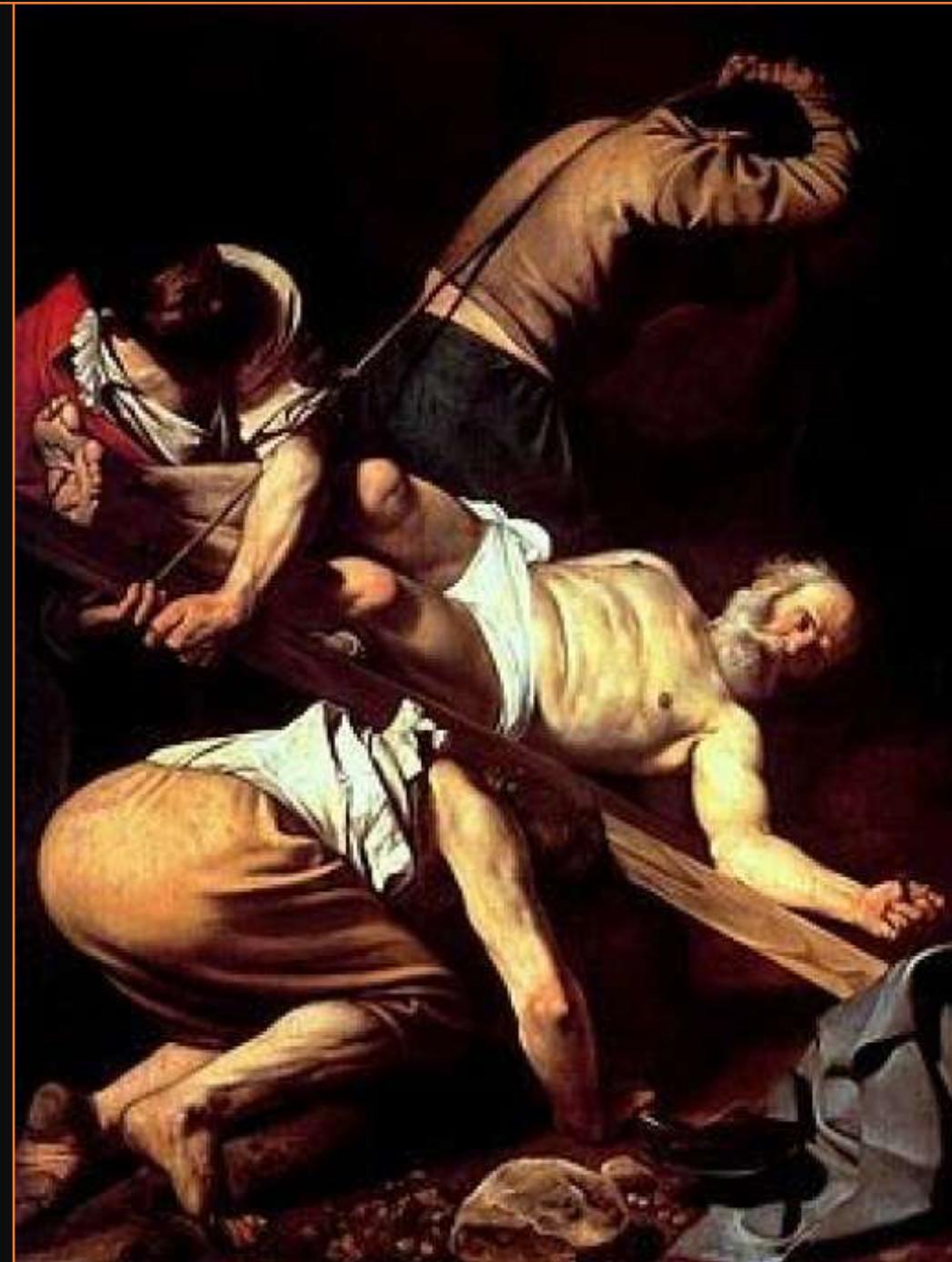

La Conversion de saint Paul
1604
Seconde version.
Chapelle Cerasi de l'église Santa
Maria del Popolo (Rome).

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.

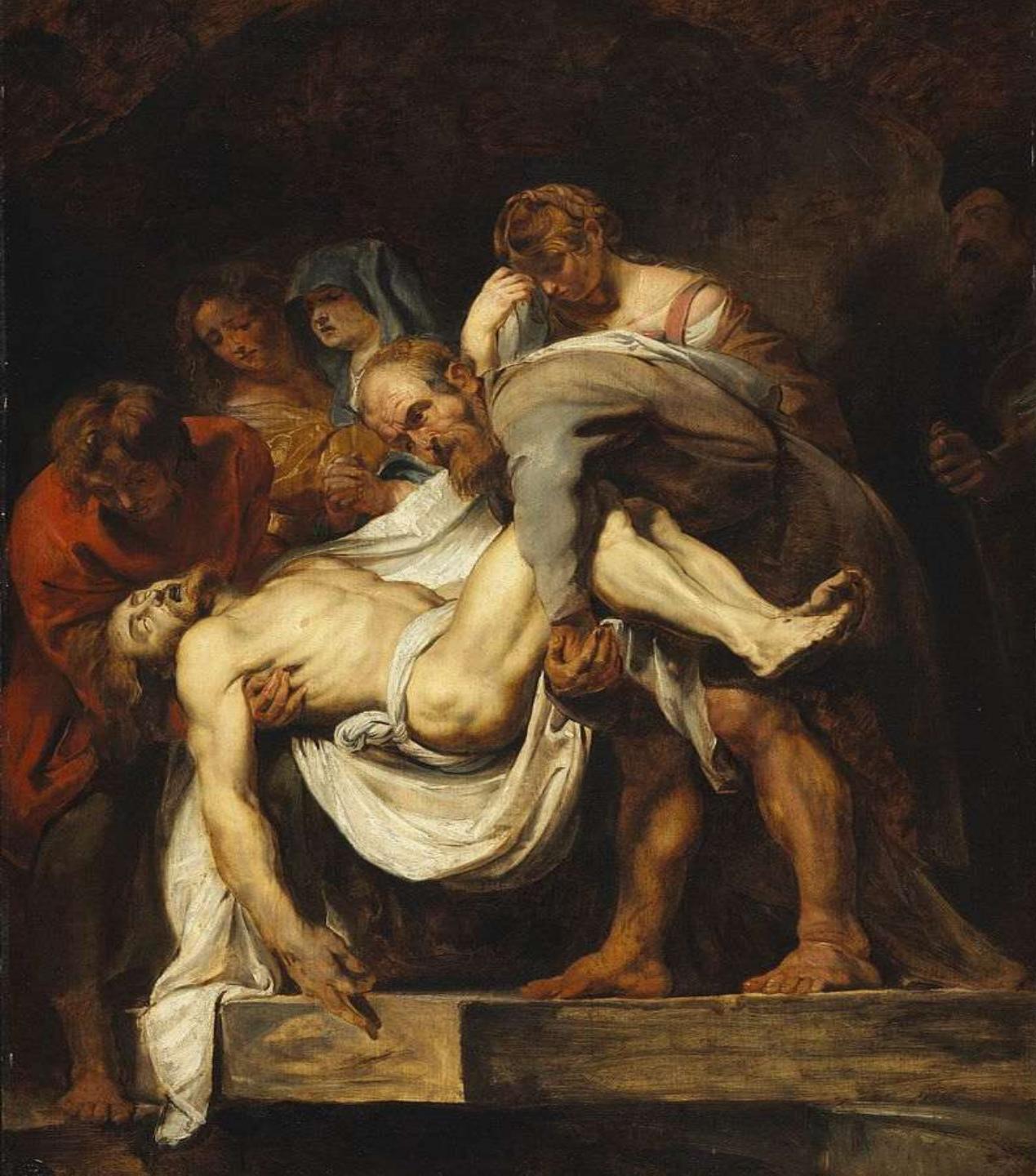
Saint Jérôme écrivant (vers 1605-1606),
galerie Borghèse

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.

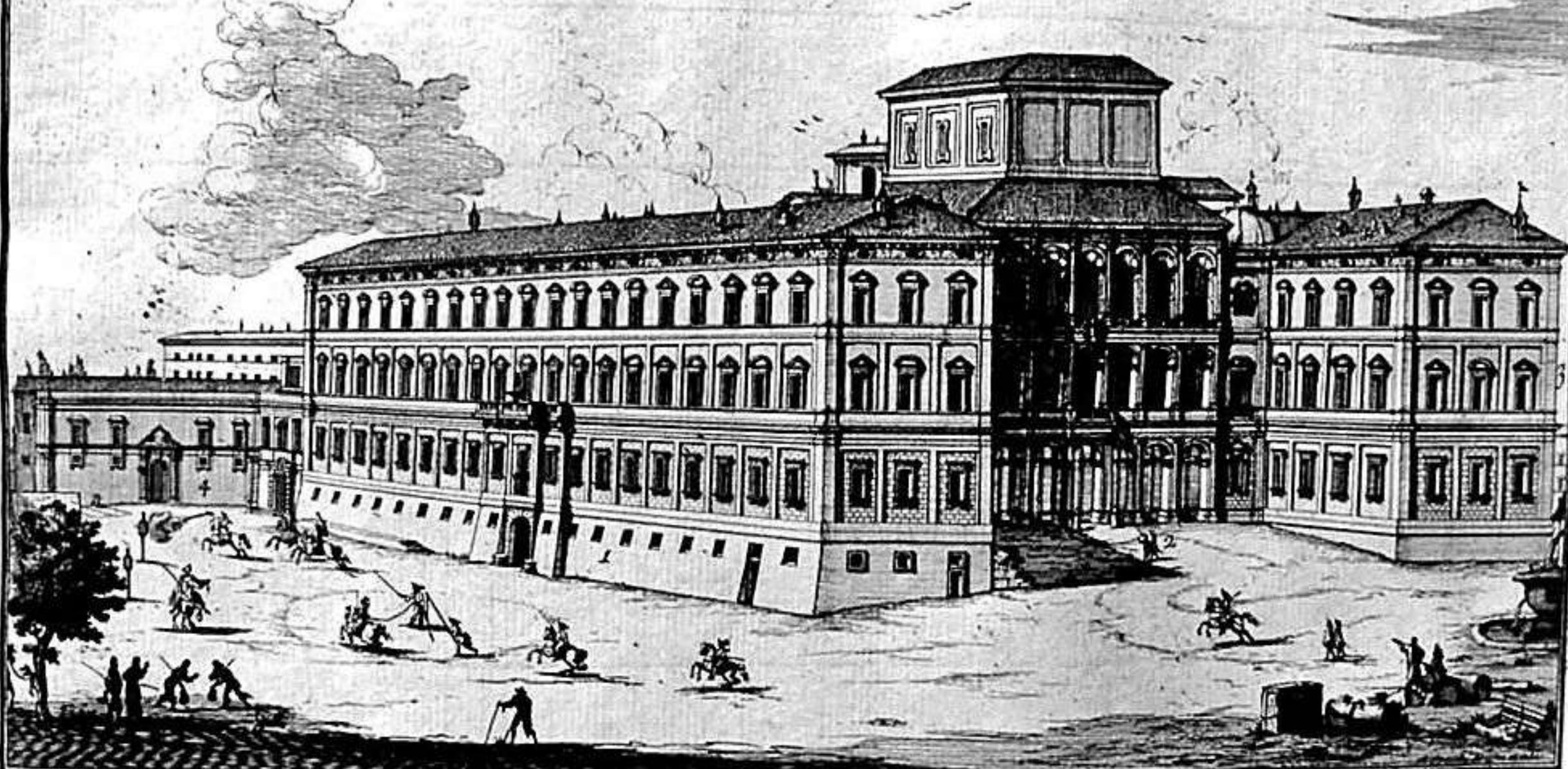

C'est à l'époque de *La Vierge des pèlerins* que Caravage loue un appartement dans le *vicolo del Divino Amore*.

Palazzo Barberini

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

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

della in luce da Domenico de Rossi delle sue Stampa in Roma alla Parte con Lenna di Sop.

*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 XVIIe 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

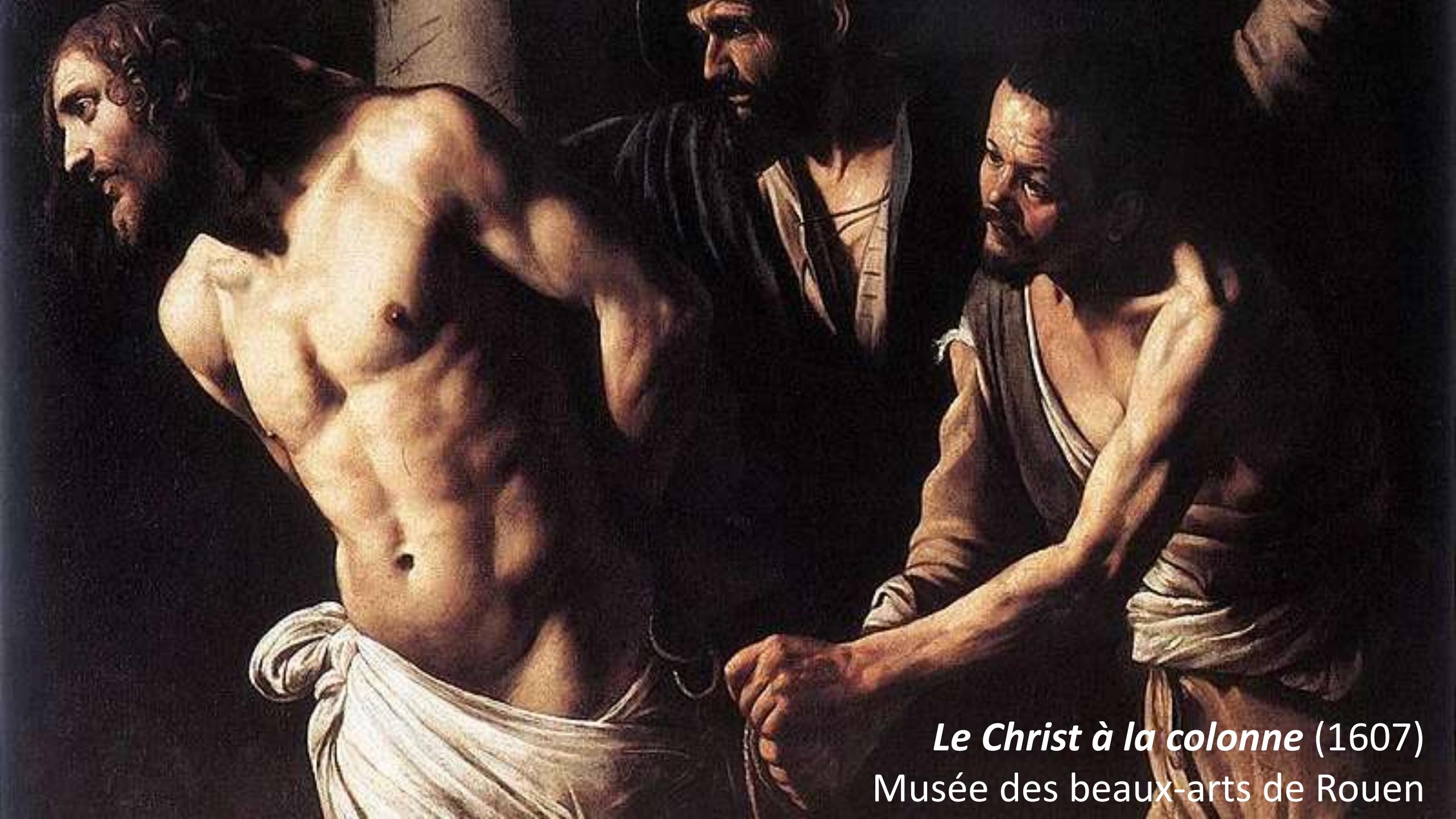

La Flagellation du Christ

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

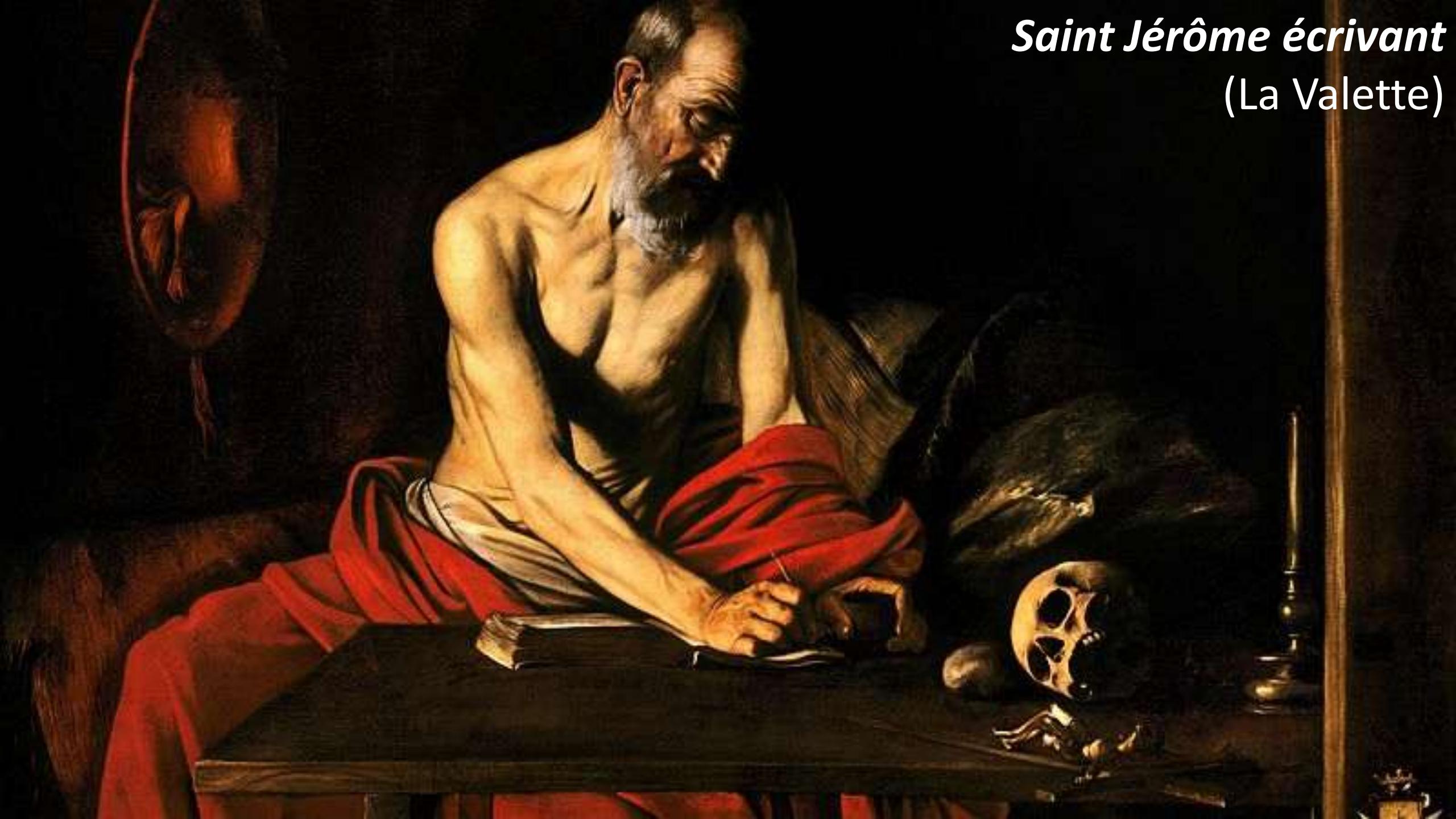

La *co-cathédrale* **Saint-Jean** fut construite entre 1573 et 1577 par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem .

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).

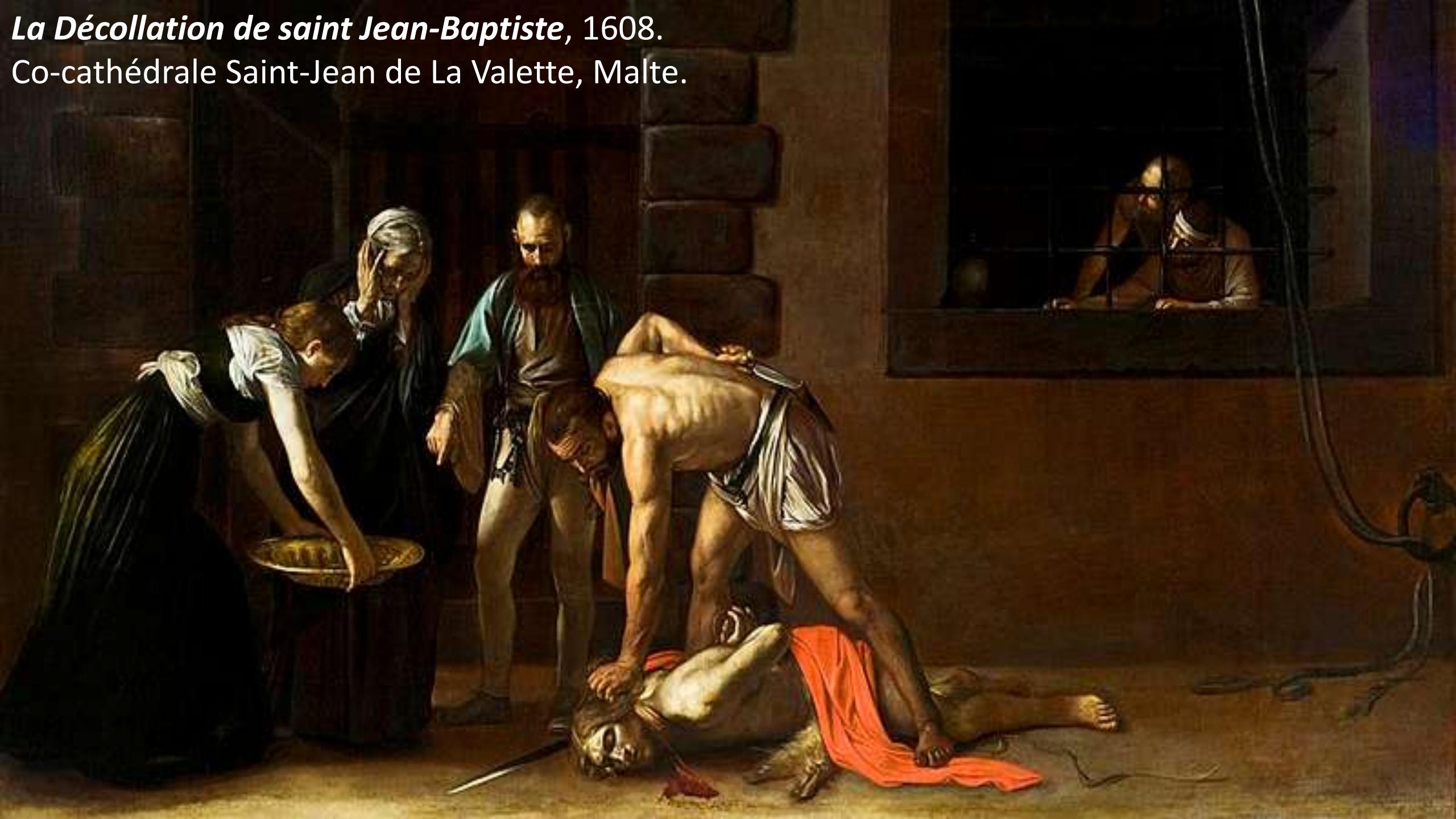

La *Décollation de saint Jean-Baptiste*, 1608.

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.

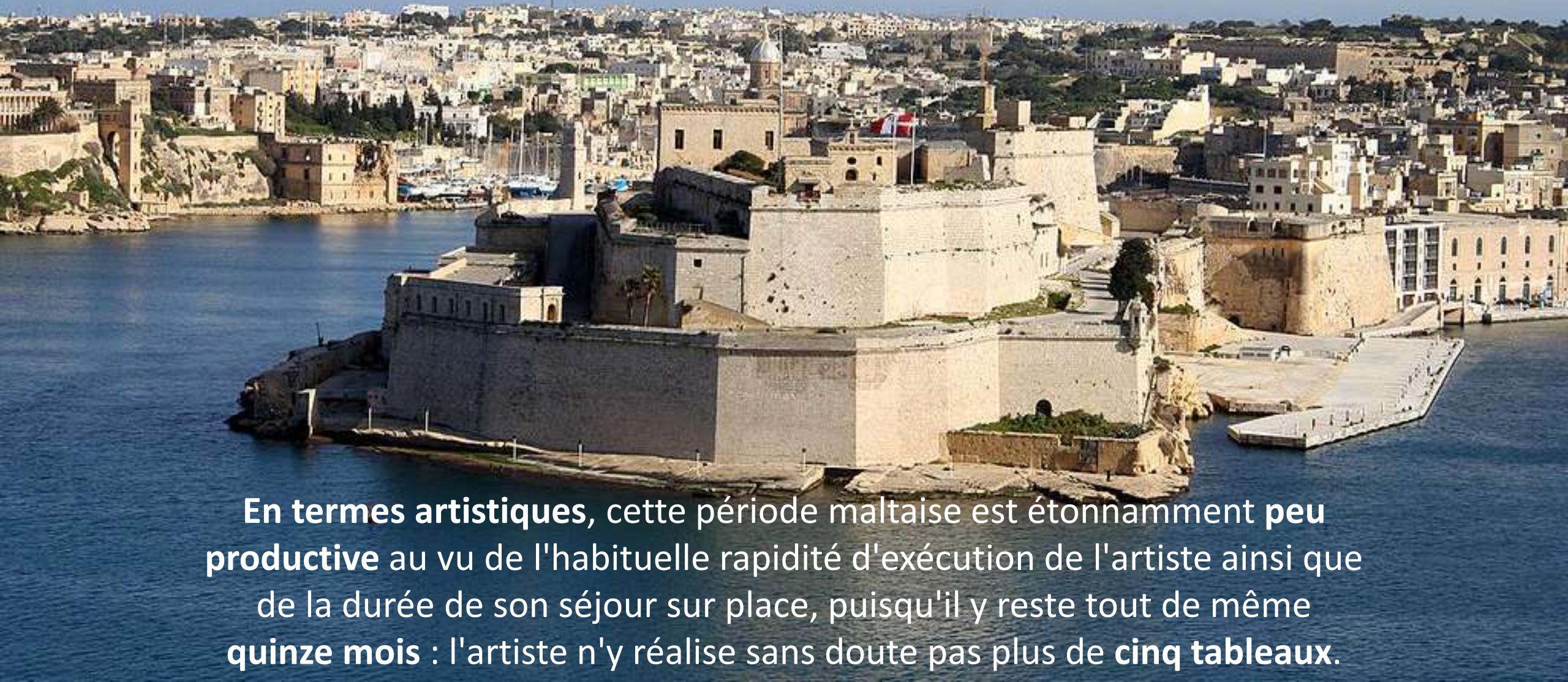
Co-cathédrale Saint-Jean de La Valette, Malte.

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 goûtee 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.

100000

LIRE

CENTOMILA
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE

IL GOVERNATORE
Antonio Fazio

IL CASSIERE
Alvise

CARAVAGGIO
BANCA D'ITALIA - CIONDOLE INC.

LE 377080 E

BANCA D'ITALIA

LE 377080 E

100000

LA LEGGE SPUNDE E PUNISCE CON I SEI SPACCATORI DI BIGLIETTI FAKE

DECRETO MINISTERIALE 6 MAGGIO 1994

STAMPA DELLA BANCA D'ITALIA