

Экскурсия начинается за завтраком

В день похода в музей заведите вот такой разговор за завтраком:

Кем был Караваджо

«Юноша, укушенный ящерицей» (1594, Национальная галерея, Лондон)

Караваджо — великий художник, который жил 400 лет назад. Долгое время у него не было денег, чтобы платить натурщикам, и поэтому он часто писал картины с помощью зеркала и создал множество автопортретов. Как, например, на картине «Юноша, укушенный ящерицей». И даже потом, когда деньги у него уже появились, привычка рисовать себя самого осталась.

Караваджо был непростым и очень вспыльчивым человеком, он много раз нарушал закон. В своих картинах он тоже все время нарушал общепринятые правила — преступник в жизни, он был новатором в живописи.

Если биография вызывает у ребенка интерес, можно рассказать ему о художнике подробнее:

Микеланджело Караваджо родился в Милане в 1571 году. Когда ему было 20 лет, он отправился в Рим — главный в те времена город для художников всей Европы. Сначала он не был никому известен, никто

не нанимал его и не давал ему заказов. Он терпел нужду и брался за любую работу, только бы выжить.

В 27 лет Караваджо попал на службу к богатому кардиналу. И вскоре стал знаменитым, каждый знатный человек в Риме хотел заполучить его картину.

По свидетельствам современников, у Караваджо был всегда мрачный вид, он одевался в черное, обладал ужасным вспыльчивым характером и пренебрегал всеми правилами общества. Он очень много и быстро работал, но, потрудившись пару недель, «гулял месяц или два со шпагой в сопровождении слуги, всегда готовый затеять ссору». В одной из уличных драк в 1606 году он ранил человека, и тот умер. Караваджо судили и вынесли смертный приговор.

Караваджо пустился в бега и с тех пор — вплоть до своей смерти в 1610 году — жил в изгнании в Неаполе и на Мальте. За него заступались многие влиятельные люди, он просил о помиловании, но так его и не дождался. Папа Римский отменил смертный приговор, но Караваджо умер, не узнав об этом.

Когда жил Караваджо

В конце XVI — начале XVII века. Большинство европейцев были христианами, а Библия — практически единственной книгой, содержание которой знали все.

При этом во времена Караваджо сильно меняются взгляды людей на науку и религию. Его современниками были Галилео Галилей, который первым заявил, что Земля вертится вокруг Солнца, и Джордано Бруно, утверждавший, что Вселенная бесконечна. Наука делает большой шаг вперед — и люди, следуя за ней, начинают обращать больше внимания на природу, на мир вокруг.

Это отражается и в картинах Караваджо. Он, как и художники до него, большинство своих картин пишет на религиозные сюжеты — но в его работах появляется небывалая раньше натуралистичность, «правда действительности».

Одна знаменитая картина

«Корзина с фруктами» (ок. 1597, Пинакотека Амброзиана, Милан)

Ученые считают, что с этой картины начинается жанр натюрморта, то есть изображения предметов — самих по себе. (В отличие, например, от портретов — изображений людей, или пейзажей — изображений природы.) До этого ни одного великого художника настолько не интересовало изображение фруктов и растений. Обратите внимание, как тщательно написаны фрукты, как они похожи на настоящие. Некоторые плоды и листья — здоровые, а некоторые — начинают гнить.

Как вы думаете, почему художник изобразил не только свежие фрукты и листья? Может, он не хотел ничего приукрашивать? И показать, что красивым бывает не только то, что совершенно.

На выставке

Двигаясь от картины к картине, вы можете заметить, что Караваджо в своей живописи почти всегда использует несколько приемов (на всех картинах мы предлагаем проследить, как он их применил).

1. Герои написаны в натуральную величину и обращаются к зрителю.
2. Нейтральный темный фон, словно выталкивающий композицию вперед.
3. Наиболее важные части композиции целиком размещены на переднем плане и будто выходят за рамки картины, как горельеф. На каждой картине есть ориентир, помогающий глазу найти границы «главной плоскости», и всегда есть объекты, которые расположены ближе и дальше, чем эта плоскость (примеры есть в описаниях ко всем картинам).
4. Главное в композиции максимально выделено потоком прямого направленного света (обычно сверху слева). Караваджо противопоставляет свет и тьму, вырывая у тьмы только отдельные части изображения.

В первом зале мы предлагаем начать с картины

«Юноша с корзиной фруктов» (ок. 1593, Галерея Боргезе, Рим):

Эта картина так хороша и так доступна для восприятия, что можно посвятить весь визит только ей, особенно если ребенок совсем маленький, — просто предложите ему познакомиться с одним юношей, которому уже 400 лет.

Это — уличный торговец фруктами. Для XVI века — странный сюжет, тогда никто торговцев не изображал: «Зачем рисовать простого юношу, бедного, из народа, не короля, не императора»? Но Караваджо видит красоту во всем — и в людях, и в вещах, и в природе. Очень красивый юноша, с очень красивыми — и видно, что вкусными, — фруктами. Но, заметьте, фрукты и юноша написаны с разным правдоподобием: фрукты — очень детально

и реалистично, а юноша — менее четко. Кажется, что художника фрукты интересуют больше, чем человек!

Как вы думаете, почему? Может, он голодный был? А может, эта картина на самом деле не портрет, а натюрморт? Натюрморт на фоне юноши?

Обратите внимание, Караваджо не хочет ничего приукрашивать.

Нравится ли вам погрызенный листик справа? Может, лучше было нарисовать гладкий и ровный лист?

Детям постарше:

В традиционной живописи художники в основном придерживались религиозных сюжетов и приукрашивали то, что изображали. А Караваджо хотел показать, что обычные люди и обычные предметы тоже прекрасны — причем такими, какие есть. В книге Элизабет Бортон де Тревиньо «Я, Хуан де Пареха» раб спрашивает Диего Веласкеса, почему тот изображает некоторых людей такими непривлекательными, и художник отвечает: «Искусство не в красоте, а в правде». И возникла эта идея правды в искусстве именно у Караваджо.

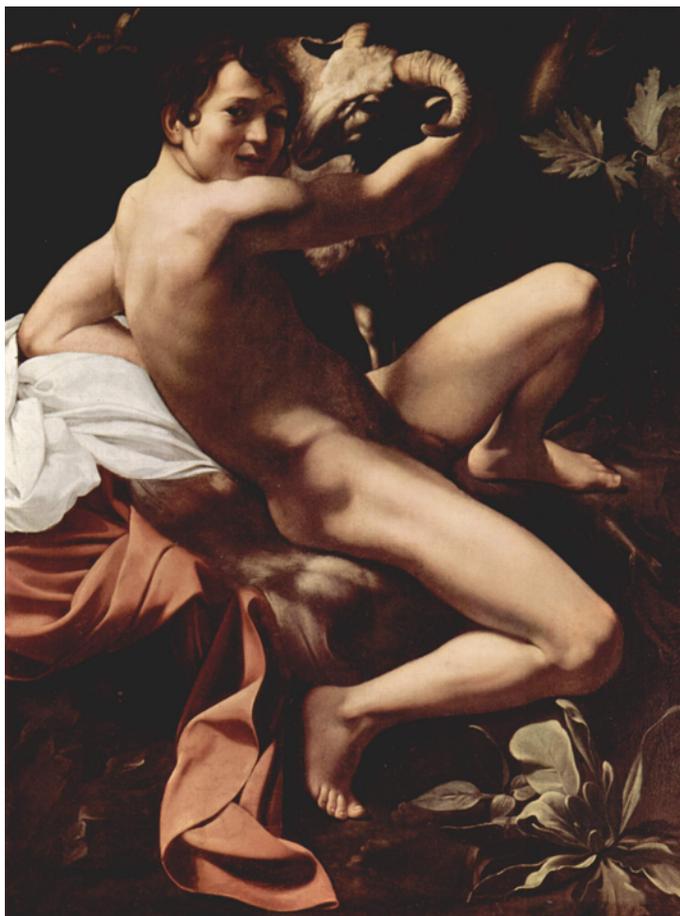
Обратите внимание на темный фон и свет, который падает на юношу. Его фигура находится на переднем плане, очень близко к зрителю. Свет идет непонятно откуда, его источник — вне картины. Правда, похоже на то, как освещаются актеры на сцене в театре? Это — главный прием, который придумал Караваджо. И об этом мы еще поговорим подробнее в другом зале.

Чуть ближе ко входу в этом зале, тоже на левой стене — «Иоанн Креститель с овном» (1600, Музеи Капитолия, Рим). Христианский пророк Иоанн Креститель жил во времена Иисуса Христа. Он предсказывал, что Иисус скоро появится среди людей, и готовил всех к его пришествию.

Можно обсудить с детьми евангельский сюжет, а можно сосредоточиться на непосредственном восприятии картины — тем более, что ее название и религиозный смысл долгое время были неизвестны даже знатокам Караваджо.

Счастливым, радостным юноша обнимает ягненка. Он сидит на звериной шкуре, брошенной на белую ткань и красный плащ; справа внизу изображено растение коровьяк, а сверху — виноградная лоза.

Караваджо стремится передать, что ощущают герои его картины, в том числе наощупь.

Предложите маленьким детям перечислить, с чем соприкасается юноша: камень, ткань, мех, нос ягненка. Потрогайте с детьми те материалы, которые изображены на картине (тут можно достать кусочек меха и камешек, если вы принесли их с собой).

Посмотрите на композицию: мальчик как будто сидит на краю сцены, левой ногой опираясь на нее, а правой — на землю; ткань свешивается с этой «сцены». Благодаря такой композиции картина очень объемна! Кажется, будто она выходит за свои рамки, стремится вперед, к зрителю.

Какие детали ближе всего к зрителям? Попросите ребенка показать их.

Детям постарше:

Изображение Иоанна Крестителя настолько натуралистично — похоже на обычного юношу в обычной обстановке — что долгое время в нем не видели евангельского сюжета. До начала XX века оно именовалось «Обнаженный юноша с овном».

Но все же в картине присутствуют христианские символы. Иоанн Креститель обнимает ягненка — животное, которое традиционно приносили в жертву Богу и которое символизирует Христа. В нижнем правому углу мы видим похожее на костер растение коровяк — символ Иоанна Крестителя.

В этом же зале есть еще один образ Иоанна Крестителя — картина «Святой Иоанн Креститель в пустыне» (1603—1604, Национальная галерея старого искусства, Рим). Сравните их: что в них общего и какие между ними отличия?

Во втором зале на левой стене — «Ужин в Эммаусе» (1606, Пинакотека Брера, Милан).

Через некоторое время после того, как Христос умер, а потом воскрес, апостолы — ученики Иисуса — встретили его на дороге, но сначала не узнали его. Вместе с «незнакомцем» они отправились ужинать. И вот перед началом еды Христос благословил и преломил хлеб, и когда он сделал это, ученики его узнали. Ведь так он преломлял хлеб и на Тайной Вечере — последнем ужине Иисуса с апостолами перед его смертью.

Один из учеников, узнав Христа, разводит руки от удивления, другой держится за стол и смотрит на него с изумлением. Они поразились не столько тому, что перед ними Христос, а тому, что не узнали его раньше, встретив на дороге!

Конечно, преломление хлеба в христианстве — значительно больше, чем жест. Но многих людей можно узнать и просто по характерным для них движениям. Подумайте вместе с ребенком, какие существуют узнаваемые жесты? Есть ли они у вас?

Посмотрите на край свисающей скатерти. Мазки на бахроме точно повторяют стежки вышивки. Вышивка на скатерти даже похожа на раму для картины.

Как вы думаете, это специально?

Да: край скатерти образует плоскость, которая делит все на две части. Большинство фигур на картине находятся «с той стороны», а одна — выходит за плоскость к нам.

Как Караваджо использует свет и тень и зачем?

В этой картине источника света не видно, он находится за рамой. (Поищите, где, с какой стороны?) Это — божественный свет, выделяющий самое главное. Художник специально делает фон очень темным и с помощью бликов показывает, что событие, изображенное на полотне, — очень важное, торжественное.

Вспомните, как в день рождения выключают свет и вносят торт со свечками. В темноте свечи горят таинственно и торжественно, и эти мгновения помнятся очень долго!

Детям постарше:

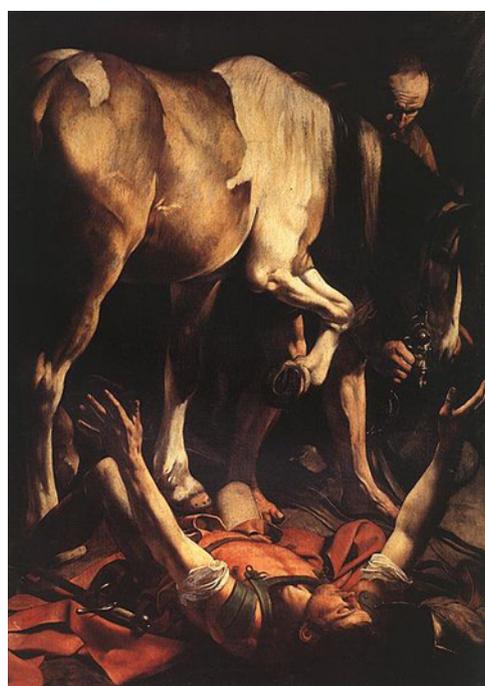
Благодаря четырем приемам живописи Караваджо (см выше) его картины похожи на спектакль, а зритель в нем участвует. Вроде бы смотришь на картину — а будто сходил на представление! Сейчас в театре есть профессия художника — осветителя сцены. Именно от него зависит, на что и как мы будем смотреть! «Эффект присутствия» зрителя роднит живопись Караваджо со многими открытиями нашего времени — например, 3D-кино.

В середине второго зала — «Обращение Савла» (1600, Церковь Санта-Мария-дель-Пополо, Рим).

Савл — так до крещения звали апостола Павла — не верил в Христа и боролся с христианством. Он поехал в город Дамаск, чтобы там наказывать христиан, и вдруг его ослепила вспышка яркого света. Он упал с лошади на землю и услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, почему ты Меня преследуешь?» «Кто ты, Господи?» — спросил Савл. — «Я Иисус, которого ты преследуешь...»

Этот момент мы видим на картине. Сверху льется божественный яркий свет. Обратите внимание на лучи, будто замороженные в полете. Бывают мгновения, когда кажется, что все вокруг замирает, останавливается. (Посмотрите, как лошадь занесла копыто.) Такое ощущение возникает, если тебя осенит очень важная мысль или посетит озарение.

Что было с Савлом дальше? Он открыл глаза и понял, что ослеп. Он поверил в Христа и был исцелен христианином, а после крестился и начал проповедовать христианство.

«Поклонение пастухов» (1609, Национальный музей Мессины, Сицилия) — во втором зале на правой стене.

Здесь появляется то, чего мы пока не наблюдали на полотнах Караваджо.
Что? Попробуйте догадаться.

Появляется фон как важная часть картины. Раньше герои, о которых мы говорили, возникали из тьмы, а сейчас мы можем рассмотреть место, где разворачиваются события: в хлеву стоят ослик и вол, лежат плотницкие инструменты. Иисус только что родился, его прижимает к себе Дева Мария. Обстановка бедная, Мария написана как простолюдинка; она сидит на земле перед пастухами, которые пришли поклониться Христу. Современники и предшественники Караваджо изображали этот сюжет совсем по-другому — более пышно и приукрашенно, менее лаконично.

Посмотрите, как сложил руки один из пастухов — так молятся дети или люди, не привыкшие к молитве, люди, впервые узревшие чудо. Жесты — основа выразительности у Караваджо, художник часто и осознанно использует их, чтобы передать зрителю переживания и состояния своих героев.

Вспомните, какие еще жесты вы видели на других картинах этой выставки, или поищите их заново, повторите эти жесты сами.

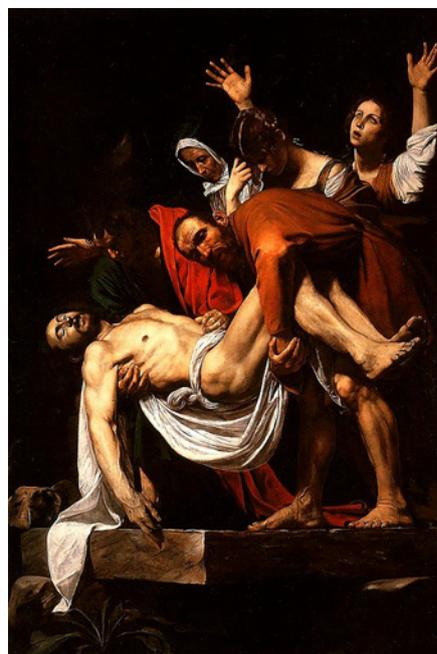
«Положение во гроб» (1602—1603, Пинакотека, Ватикан) — в середине третьего зала.

На этой картине изображены похороны Христа. Люди на полотне настолько реалистичны, что их чувства передаются зрителю. Нам кажется, что эта трагедия происходит здесь и сейчас, прямо перед нами.

И снова зритель будто находится перед театральной сценой, глядя на нее снизу. Фигуры людей на полотне показывают траекторию всего движения (справа налево и сверху вниз). Мы видим не статичные фигуры, а действие.

Караваджо писал эту картину с натуры.

Можете себе представить, как сложно было натурщикам часами стоять в этих позах? Попробуйте сами — хотя бы поднять руки и простоять так несколько минут! (этот прием позволяет сделать созерцание картины менее пугающим для малышей)

Детям постарше:

Мертвая плоть очень отличается от живой. Так и на полотне — раны Христа не воспалены, кожа совершенно безжизненна, он словно бесцветный. Реалистичность изображения — очередное проявление внимания Караваджо к повседневным вещам, ведь человек его времени часто видел смерть.

Противопоставление живого и мертвого еще сильнее подчеркивается яркими красками — цветами одежды. Караваджо выбирает очень простые, самые базовые оттенки.

Еще важный момент: цитата, как форма общения с великим предшественником. Караваджо, конечно, видел знаменитую «Пьету» Микеланджело — скульптурное изображение Марии, оплакивающей мертвого Христа. Вы можете посмотреть копию скульптуры после выставки, в зале 29 на втором этаже этого же музея. Обратите внимание, как тело Христа, его свисающая рука похожи у Караваджо на тело Христа у Микеланджело

«Пьета» или «Оплакивание Христа» Микеланджело (1499)

«Бичевание Христа» (ок. 1607, Национальный музей и галерея Каподимонте, Неаполь) — третий зал, слева.

Когда художник писал «Бичевание Христа», он уже был обвинен в убийстве и скрывался от смертного приговора и всякий, кто поймал бы его, имел право лишить его жизни. Похоже, в картине отражены личные переживания Караваджо: он скитался, бедствовал, прятался — это был самый тяжелый период в жизни Караваджо. «Бичевание Христа» он написал в Неаполе, где его приютили друзья. В Неаполе раньше не видели работ Караваджо, и когда эту картину выставили в церкви, то весь город говорил только о ней — она потрясла и обычных зрителей, и художников.

Христа избивают перед тем, как вести его на казнь. Лица тех, кто издевается над Иисусом, подчеркнута ужасны. А тело Христа будто светится — видимо, это знак святости и внутренней силы.

«Мученичество святой Урсулы». (1610. Итальянский Коммерческий банк, Неаполь.)

Эта картина считается последней работой Караваджо.

Святая Урсула была дочерью британского короля, красивой и мудрой. Она приняла христианство сама и обратила в христианскую веру тысячи людей. Однажды на нее и ее подруг напали язычники. Их вождь пленился ее красотой, но она отказалась стать его женой и была убита стрелой.

На картине Караваджо Святая Урсула покорно опустила голову. Стрела уже в груди, девушка еще жива. Обратите внимание на то, как смиренно Урсула положила руки на грудь и смотрит на свою рану. Время будто остановилось. Караваджо часто показывает застывшие

мгновения — ключевые моменты сюжетов, важные для их понимания. (Вспомните, например «Обращение Савла»). Смерть неизбежна, стрела уже вонзилась в грудь. Связь этого евангельского эпизода с трагической судьбой художника, ожидающего казни, подчеркивается тем, что он написал себя среди персонажей второго плана.

Как вы думаете, который из персонажей — автопортрет Караваджо? (Ответ — тот, что находится за спиной Урсулы.)

После выставки

Дома можно продолжить разговор о Караваджо. Почему бы нам вслед за художником не поискать прекрасное в обыденном? Предложите ребенку пройтись по квартире и поискать вещи вроде бы обычные, но в которых можно разглядеть что-то особенное и красивое.

Экспериментируйте со светом! Возьмите 1 или 2 фонарика и отправляйтесь в темную ванную, расставьте там кукол и кукольную мебель — и поиграйте с этим светом, чтобы получилось похоже на картины Караваджо. Сфотографируйте вашу «картину» на память.

Или просто зажгите свечу и в темноте передавайте ее по кругу, говоря в свой черед что-то важное.

Возможно, это была первая встреча вашего ребенка с великим художником Микеланджело де Караваджо. Надеемся, что она ему запомнится! Не забудьте обсудить вечером, что вам понравилось на выставке, а что нет, и почему.

Всего наилучшего!
Издательство «Розовый жираф»