

Департамент культуры ЦАО г. Москвы
Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова
Справочно-библиографический отдел

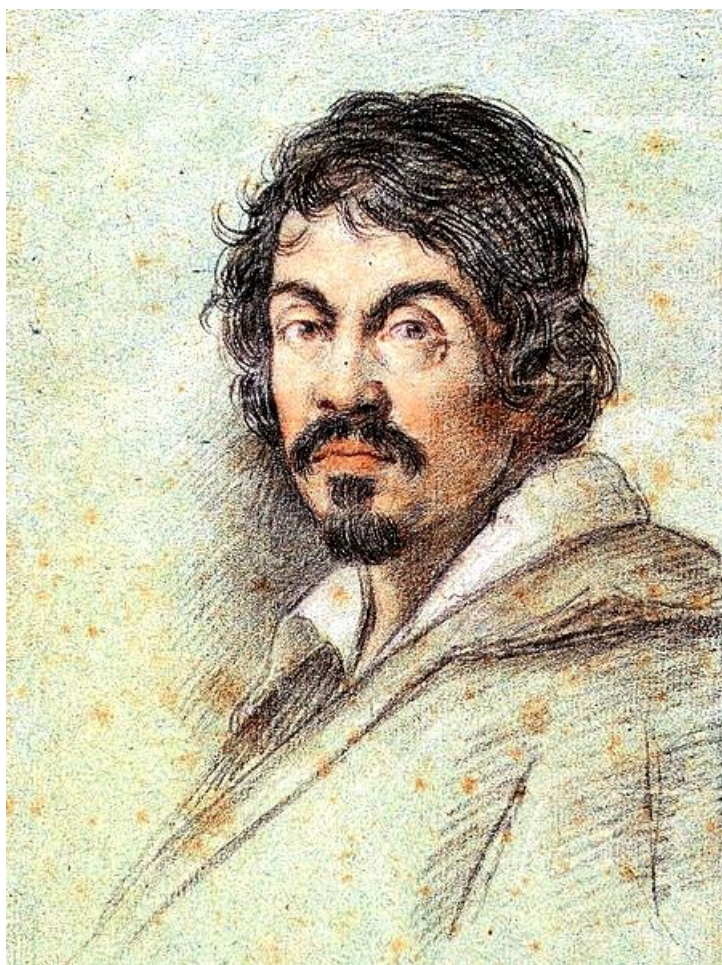
12 +

Серия «От иконы до авангарда»

«Основоположник реалистической живописи»

(К 440-летию со дня рождения художника М. Караваджо)

Библиографический указатель литературы

Москва

Содержание

Предисловие.....	3
Биография.....	4
Альбомы и репродукции.....	6
Произведения М. Караваджо в музеях мира.....	7
Литература о жизни и творчестве.....	9
О М. Караваджо в общих работах по истории искусства.....	10

Предисловие

Библиографический указатель посвящен итальянскому живописцу Микеланджело Меризи да Караваджо. Он включает в себя все виды документов, имеющихся в фондах библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова.

Указатель состоит из шести разделов. В первом разделе приводятся биографические данные. Второй включает в себя альбомы и отдельные репродукции работ художника. Третий рассказывает о произведениях М. Караваджо в музеях мира. Четвертый посвящен жизни и творчеству Караваджо. Пятый раздел о роли художника в истории искусства.

Документы в рамках разделов расположены в порядке алфавита.

Аннотирование литературы выборочно.

Составитель Ж. О. Яшкова

Биография

КАРАВАДЖО, МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДА (Caravaggio, Michelangelo Merisi da) (1573–1610), итальянский живописец. Имя Караваджо происходит от названия городка в Северной Италии, в котором художник родился 28 сентября 1573 года. С одиннадцати лет он работал подмастерьем одного из миланских живописцев, а в 1590 г. переехал в Рим, который к концу 16 в. стал художественным центром не только Италии, но и всей Европы. Именно здесь Караваджо достиг самых значительных успехов и славы. В отличие от большинства своих современников, которые могли воспринять лишь более или менее привычный набор эстетических ценностей, Караваджо сумел отказаться от традиций прошлого и создать собственный, глубоко индивидуальный стиль. Отчасти это стало реакцией на штампы позднего маньеризма. Биографы Караваджо пишут, что он относился с презрением к великим мастерам прошлого и даже к античному искусству. Рассказывают историю о том, как художник привел с улицы цыганку, написал с нее «Гадалку, предсказывающую судьбу молодому человеку» и заявил, что натура – единственная наставница, в которой он нуждается. Независимость мастера от предшествующей художественной традиции явно преувеличивалась его завистниками, но новизна и оригинальность его искусства действительно сделали Караваджо революционной фигурой в культурной жизни Рима того времени.

Реализм Караваджо – это нечто большее, чем просто подражание природе; в его живописи сочетаются глубокое понимание психологии человека и точная передача характера света и формы, что дает возможность преобразить реальность в драму, разыгрывающуюся на холсте. Эти черты лучше всего заметны в картинах на религиозные сюжеты, относящихся к римскому периоду его творчества: «Обращение Савла» (1601 г.) для церкви Санта Мария дель Пополо и «Успение Богородицы» (1605–1606 гг., Лувр). В первой из них будущий апостол Павел, а пока еще гонитель христиан Савл, изображен в тот момент, когда он услышал глас Божий и, пораженный, упал

с лошади. Кажется, что вздетые руки распростертого на земле Савла и его голова выходят за раму картины в пространство зрителя, который, таким образом, оказывается непосредственным участником происходящего. Сверхъестественность события подчеркивается интенсивным искусственным светом.

В «Успении Богоматери» религиозный сюжет трактован очень человечно и просто. Ослабевшее и истощенное тело Богоматери покоится на ложе; вокруг – скорбящие апостолы и Мария Магдалина. В полутемной комнате царит атмосфера тихого и всепоглощающего горя. И здесь яркие потоки света вторгаются в темноту, высвечивая детали и усиливая драматизм. Именно за такие картины Караваджо критиковали его современники. В эпоху Контрреформации были установлены строгие каноны для религиозного искусства, которым должен был следовать каждый мастер. Караваджо обвиняли в том, что он профанирует память святых и священных событий, говоря о них обычным «человеческим» языком. Однако во многом его искусство можно рассматривать и как воплощение основных духовных ценностей Контрреформации, поскольку оно делало религиозные идеи более понятными и значимыми для верующего. Религиозное чувство, которым проникнуты произведения Караваджо, близко по духу житиям святых Филиппо Нери и Игнатия Лойолы.

Личность и события биографии Караваджо поражают воображение почти так же сильно, как и его живопись. Очевидно, он приехал в Рим без средств к существованию и в ранний период творчества писал натюрморты и жанровые композиции, такие, как упоминавшаяся выше картина «Гадалка» (ок. 1595 г., Рим, Капитолийские музеи) и «Шулеры» (ок. 1596 г., ранее в коллекции Скьярра). Две картины, написанные для римской церкви Сан Луиджи деи Франчези в 1597–1599 гг.: «Призвание апостола Матфея» и «Мученичество апостола Матфея», отмечают переломный момент в творчестве Караваджо. Обе работы близки по стилю ранним жанровым сценам, но уже наполнены тем внутренним драматизмом, который достиг

своего полного выражения в алтарных образах начала 1600-х годов. Начиная с 1600 г., времени его наивысшего творческого подъема, имя Караваджо стало появляться в протоколах римской полиции. В большинстве документов речь идет о незначительных проступках: вместе со своими друзьями он привлекался к суду за непристойные стишки, написанные в адрес одного из живописцев, за угрозы официанту в таверне или за оскорбления в адрес полиции. Однако были и случаи физического насилия, за которыми следовали аресты. В мае 1606 г. Караваджо убил своего молодого знакомого в драке, возникшей из-за спора при игре в мяч.

После убийства художник бежал сначала в окрестности Рима, а затем в Неаполь. Там он продолжал работать над крупными заказами; его искусство оказало решающее влияние на развитие неаполитанской школы живописи. В 1608 г. он переехал на Мальту, где написал портрет магистра мальтийского ордена и сам вступил в орден. Но и здесь трудный характер Караваджо довел его до беды: он оскорбил старшего по званию, был заключен в тюрьму и бежал на Сицилию. Прожив там несколько месяцев, художник возвратился в Неаполь, где подвергся нападению в какой-то таверне и был изуродован. В конце июня 1610 г. он сел на корабль, очевидно, намереваясь вернуться в Рим. Однако на берегу его по ошибке арестовали испанские гвардейцы и задержали на три дня. В это время Караваджо, вероятно, уже был болен малярией, от приступа которой он умер в городке Порто-Эрколе 18 июля 1610 года.

Альбомы и репродукции

1. **Бонсанти, Д.** Караваджо : Альбом: Пер. с итал. / Д. Бонсанти. - М. : Слово, 1995. - 80 с. : цв. ил. - (Великие мастера итальянского искусства).
2. **Караваджо** : Альбом: На итал. яз. - Милан : б.и., 1975. - 130 с. : ил.
3. **Караваджо, М.** Алоф де Виньякур и его паж // Гоинг Л. Живопись Лувра. - М.: Международная книга, 1997.
4. **Караваджо, М.** Большой Вакх: холст, масло; 67х53 // Музеи Рима. Галерея Боргезе. Национальная галерея. - 1971.
5. **Караваджо, М.** Вакх // Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник, 1989.
6. **Караваджо, М.** Гадалка
// Гоинг Л. Живопись Лувра. -М.: Международная книга, 1997.
// Новый мир искусства. - 2005. - №1.-С. 92.
// Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник, 1989.
// Юный художник. - 2005. - №5.-С. 29.
7. **Караваджо, М.** Давид с головой Голиафа: холст, масло; 125х101
// Музеи Рима. Галерея Боргезе. Национальная галерея. - 1971.
// Прадо: Живопись: Альбом. - М.: МК-Импорт, 1999.
8. **Караваджо, М.** Девушка с лютней // Государственный Эрмитаж: Живопись: Альбом. -М.; Л.: Изобразительное искусство, 1960.
9. **Караваджо, М.** Корзина с фруктами / Галерея Амброзиана // Натюрморт. - М.: ОЛМА-Пресс, 2002.
10. **Караваджо, М.** Лютнист: 94х119 / Эрмитаж
// Популярная художественная энциклопедия. Кн.1. - М.: Советская энциклопедия, 1986.
// Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. -М.: Советский художник, 1989.
// Юный художник. - 2002. - №5.-С.18-19.
11. **Караваджо, М.** Мадонна Палафренъери, 1605-06 гг.: холст, масло // Музеи Рима. Галерея Боргезе. Национальная галерея. - 1971.
12. **Караваджо, М.** Мадонна с четками, ок. 1607 г. [: холст, масло; 265х249 // Музей истории искусств. Вена. - 1986.
13. **Караваджо, М.** Музыканты: холст, масло; 92х118,4 // Музей Метрополитен. Нью-Йорк. - 1983.
14. **Караваджо, М.** Мученичества св. Матфея // Ротенберг

- Е.И.Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник, 1989.
15. **Караваджо, М.** Обращение Павла // Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. -М.: Советский художник, 1989.
16. **Караваджо, М.** Отдых на пути в Египет // Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков.- М.: Советский художник, 1989.
17. **Караваджо, М.** Положение во гроб, 1602-1604 гг.: холст, масло; 300x203 / Ватиканская Пинакотека // Музеи Ватикана. Рим. - 1974.
// Ротенберг Е.И.Искусство Италии 16-17 веков.- М.: Советский художник,1989.
18. **Караваджо, М.** Распятие Св. Петра // Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник, 1989.
19. **Караваджо, М.** Св. Иероним // Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник, 1989.
20. **Караваджо, М.** Семь деяний милосердия // Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник,1989.
21. **Караваджо, М.** Смерть Марии
// Гоинг Л. Живопись Лувра. - М.: Международная книга, 1997.
// Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник, 1989.
22. **Караваджо, М.** Снятие с креста, 1602-1604 гг.: масло // Юный художник. - 2006. - №4.-С. 20.
23. **Караваджо, М.** Христос в Эммаусе, 1605-1606 гг.: масло; 141x175 / Галерея Брера (Милан)
// Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. - М.: Советский художник, 1989.
// Юный художник. - 2006. - №11.-С. 12.
24. **Караваджо, М.** Юноша с корзиной фруктов: холст, масло; 70x67 // Музеи Рима. Галерея Боргезе. Национальная галерея. - 1971.
25. **Караваджо, М.** Юноша с лютней (Лютнист), ок. 1595 г.: холст, масло; 94x119 / Эрмитаж (Санкт-Петербург)
// Шедевры живописи музеев СССР. Вып.2. - 1976.
26. **Караваджо, М.** Юноша, укушенный ящерицей // Ротенберг Е. И. Искусство Италии 16-17 веков. -М.: Советский художник, 1989.

Произведения М. Караваджо в музеях мира

27. **Государственный Эрмитаж. Ленинград:** Альбом / Общ.ред.и вступ. ст. Б. Б. Пиотровского; Сост.и аннотации И. С.

- Немиловой. - М. : Изобразительное искусство, 1975. - 346с. : ил., цв. ил. - (Музеи мира).
Книга-альбом знакомит читателя с находящимися в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге наиболее значительными произведениями зарубежного изобразительного искусства, в основном живописи, начиная с памятников 13 века и заканчивая искусством 20 века. Рассказывается об истории музея и его коллекциях, о каждом представленном произведении.
28. **Джентили, А.** Лондонская Национальная галерея: [альбом]. - М. : Слово, 2006. - 605 с. : ил. - (Великие музеи мира).
29. **Замкова, М. В.** Лондонская Национальная галерея. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. - 128 с. : ил. - (Шедевры мировой живописи в вашем доме).
В книге-альбоме представлена коллекция западноевропейской живописи 13-19 веков из собрания Лондонской Национальной галереи. В тексте альбома рассказывается об истории музея и его коллекции. Все репродукции сопровождаются аннотациями и сведениями об авторах-художниках.
30. **Замкова, М. В.** Лувр. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. - 128 с. : ил. - (Шедевры мировой живописи в вашем доме).
В книге-альбоме представлена коллекция западноевропейской живописи 13-19 веков из собрания Лувра. В тексте альбома рассказывается об истории музея и его коллекции. Все репродукции сопровождаются аннотациями.
31. **Замкова, М. В.** Прадо. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. - 128 с. : ил. - (Шедевры мировой живописи в вашем доме).
В книге-альбоме представлена коллекция западноевропейской живописи 13-19 веков из собрания музея Прадо в Мадриде. В тексте альбома рассказывается об истории музея и его коллекции. Все репродукции сопровождаются аннотациями.
32. **Замкова, М. В.** Уффици. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. - 128 с. : ил. - (Шедевры мировой живописи в вашем доме).
В книге-альбоме представлена коллекция западноевропейской живописи 13-19 веков из собрания галереи Уффици во Флоренции. В тексте альбома рассказывается об истории музея и его коллекции. Все репродукции сопровождаются аннотациями.
33. **Замкова, М.** Ватикан - художественное наследие человечества // Юный художник. - 2006. - №4.- С. 16-21. - ил.
О некоторых произведениях живописи из Ватиканской

пинакотеки.

34. **Молдавский, Д. М.** Мы идем по Эрмитажу: О некоторых полотнах и художниках. - Л. : Лениздат, 1970. – 204 с. : цв. ил. *Книга художника-графика и писателя 20 века, где в свободной форме беседы с читателем автор характеризует отдельных, особенно полюбившихся ему художников, широко привлекая чужие высказывания и свои собственные мысли.*
35. **Музей истории искусства. Вена:** Альбом / Сост.и текст Т.А.Седовой. - М. : Изобразительное искусство, 1986. - 248с. : ил., цв. ил. - (Музей мира). *Книга-альбом знакомит читателя с находящимися в одном из крупнейших музеев мира - Музее истории искусства в Вене в Австрии наиболее значительными произведениями западноевропейской живописи, начиная с конца 14 века и заканчивая искусством 18 века. Рассказывается об истории музея и его коллекциях, о каждом представленном произведении.*
36. **Одесский музей западного и восточного искусства. Отдел западно-европейского искусства: Живопись. Скульптура:** Каталог. - Киев : Мистецтво, 1973. - 111 с., 22 л. ил. : ил. *Настоящий каталог отражает экспозицию музея после ее значительного пополнения и перестройки в 1960-е годы. В издание включены оригинальные произведения живописи и скульптуры, находящиеся в экспозиции.*
37. **Перес, С. А.** Прадо. - М. : АСТ, 2000. - 238 с. : ил. - (Крупнейшие музеи мира). *В книге-альбоме представлена коллекция западноевропейской живописи 12-19 веков из собрания музея Прадо в Мадриде. В тексте альбома рассказывается об истории музея и его коллекции. Все репродукции сопровождаются аннотациями.*
38. **Сокровища Эрмитажа:** Альбом / Вступ.ст.и общ. ред. Б. Б. Пиотровского. - 2-е изд. - Л. : Советский художник, 1968. - 280 с. : ил., цв. ил., фот. *Книга-альбом рассказывает о сокровищах одного из крупнейших музеев мира.*
39. **Уффици:** Путеводитель и каталог картинной галереи / К. Канева, А. Чекки, А. Натали ; Вступ.ст. Лучано Берти. - М. : Изобразительное искусство, 1997. – 192 с. : ил. *Путеводитель по залам флорентийской картинной галереи "Уффици", которая в 1981 году отметила свое четырехсотлетие.*
40. **Яйленко Е.** Галерея Уффици // Юный художник. - 2002. - №3. - С. 28-33. - ил.

- Об истории создания знаменитой художественной галереи "Уффици" и коллекции живописи 15-17 вв.*
41. **Scheidig, W.** Meisterwerke der Malerei: Schatze aus Kleinen und Mittleren Sammlungen. - Leipzig : Edition Leipzig, 1964. - 159 с. : ил.
В альбоме собраны репродукции шедевров живописи европейских художников 14 - 20 веков из собраний малых и средних музеев Восточной Германии
42. **Western European Painting in the Hermitage:** Album / Introd.by В.Piotrovsky. - L. : Aurora Art Publishers, 1978. - 304p. : il. - На англ.яз.
В книге-альбоме на английском языке представлены репродукции наиболее значительных произведений западноевропейской живописи 13-20 веков из коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Во вступительной статье дается краткий очерк истории музея и его коллекций.

Литература о жизни творчестве

43. **50 кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV-XIX веков** / Ю. Г. Шапиро [и др.]. - 2-е изд. - Л. : Советский художник, 1968. - 316с. : ил.
44. **Караваджо-нового типа художник** // Живопись. - М. : Астрель; АСТ, 2001. - 64 с. : цв. ил.
45. **Лаврова, Н.** Автор копии - Рубенс // Мир музея. - 2004. - №2.- С. 32-37. - ил.
О творчестве выдающегося итальянского художника Караваджо. О картине "Мученичество св. апостола Петра" в творчестве Рубенса-караваджиста и копииста. О творчестве знаменитого голландского живописца Петера Пауля Рубенса.
46. **Ламбер, Ж.** Караваджо. - М. : Арт-Родник, 2004. - 96 с. : ил. - (Назад к истокам видения).
Книга - альбом, посвященный жизни и творчеству великого итальянского художника, со множеством репродукций и комментариями к ним.
47. **Лонги, Р.** Караваджо // Лонги, Р. От Чимабуэ до Моранди: Пер. с итал. - М. : Радуга, 1984. - 353 с., 23 л. цв. ил.
48. **Маркова, В. Э.** Караваджо и классическая традиция итальянского искусства // Советское искусствознание'83: Сборник статей. Вып. 1(18) / Ред.Л. А. Бажанов. - М. : Советский художник, 1984. - 383 с.
49. **Ротенберг, Е. И.** Искусство Италии 16-17 веков:

Микеланджело. Тициан. Караваджо : Избранные работы. - М. : Советский художник, 1989. - 224с. : ил., цв. ил. - (Библиотека искусствознания).

Книга известного русского историка искусства 20 века посвящена различным аспектам изучения творчества великих итальянских художников 16-17 веков - Микеланджело, Тициана, Караваджо.

50. **Свидерская, М. И.** Караваджо: Первый современный художник: Проблемный очерк. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. – 238 с., 16 л. ил. : ил.

Книга посвящена биографии и творчеству итальянского живописца 17 века Микеланджело Меризи да Караваджо.

51. **Яйленко, Е.** Караваджо. Лютнист // Юный художник. - 2002. - №5.-С. 18-19. - ил.

Рассказ о картине итальянского художника Караваджо "Лютнист" (около 1595-1597).

О М. Караваджо в общих работах по истории искусства

52. **Бенуа, А. Н.** История живописи. Т.3 : Итальянская живопись в 17 и 18 веках. - СПб. : Шиповник, 1912. - с. 361-440. : ил.

Книга известного русского художника и искусствоведа посвящена истории итальянской, голландской, фламандской живописи 16, 17, 18 века, хорошо иллюстрирована.

53. **Великие итальянские художники:** [альбом] / Авт. текста и сост. Е. П. Рачеева. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. - 144 с. : ил. - (Мастера европейской живописи).

В альбоме представлены выдающиеся произведения итальянской живописи XIII-XVII веков из коллекций всемирно известных музеев и галерей. Издание включает в себя шедевры Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли, Тициана и Веронезе, Корреджо, Караваджо и других мастеров. Каждая репродукция снабжена пояснительным текстом, дающим возможность оценить художественную и историческую значимость публикуемых произведений.

54. **Гнедич, П. П.** История искусств: Живопись. Скульптура.

Архитектура: Современная версия. - М. : Эксмо, 2002. - 848с., 40л.ил. : ил.

Книга позволяет получить достаточное представление о развитии искусства в целом.

55. **Гривнина, А. С.** Искусство XVII века в Западной Европе. - М. : Искусство, 1964. - 86с. : ил., цв. ил. - (Библиотека по изобразительному искусству для народных университетов)

- культуры, художественной самодеятельности и школьных библиотек).
56. **Ельшевская, Г. В.** Жанровая живопись: [альбом]. - М. : АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2003. - 312 с. : ил. - (История жанров).
В книге и рассматриваются вопросы "жанровости" как таковой, представлена живопись фламандских, голландских, французских, итальянских, русских, австрийских, испанских художников XV-XX вв.
57. **Емохонова, Л. Г.** Мировая художественная культура: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. - М. : АCADEMIA, 2001. – 544 с., 16 л. ил. : ил.
В пособии рассказывается о художественной культуре, искусстве с древнейших времен до наших дней.
58. **Жизнь Христа в произведениях живописи:** [альбом] / ред.-сост. Н. Борисовская; авт. вступ. ст. А. Майкапар. - М. : Галарт АСТ-ПРЕСС, 2001. - 168 с. : ил. - (2000 лет христианства).
Альбом знакомит с небольшим по количеству, но ценнейшим наследием всей христианской культуры - шедеврами живописи, вдохновленными евангельскими сюжетами.
59. **Капретти, Э.** Великие мастера итальянского искусства. - М. : СЛОВО/SLOVO, 2004. - 400 с. : ил.
Книга знакомит с великими мастерами итальянского изобразительного искусства 14-18 веков и их произведениями.
60. **Лившиц, Н. А.** Искусство XVII века. Италия. Испания. Фландрия. Голландия. Франция: Исторические очерки. - М. : Искусство, 1964. - 408с. : ил., цв. ил.
61. **Майкапар, А. Е.** Новый Завет в искусстве: Очерки иконографии западного искусства. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1998. – 349 с., 80 л. ил. : ил., цв. ил... - (Академия).
Книга является первым в отечественном искусствознании трудом, посвященным проблемам иконографии западного христианского искусства.
62. **Мак-Коркодейл, Ч.** Возрождение. Живопись, 1400-1600. - М. : Белый город, 2001. - 308 с. : ил.
63. **Претте, М. К.** Как понимать искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили. - М. : Интербук-бизнес, 2002. – 432 с. : ил.
В книге рассказывается как понимать искусство, по каким законам создаются произведения живописи, скульптуры, архитектуры. Как развивалось искусство на протяжении веков и тысячелетий и многое другое.
64. **Прусс, И. Е.** Малая история искусств. Западноевропейское искусство 17 века. - М. : Искусство, 1974. - 383с. : ил., цв. ил.

65. **Свидерская, М. И.** Искусство Италии XVII века: Основные направления и ведущие мастера. - М. : Искусство, 1999. – 272 с., 97 л. ил. : ил.

Книга посвящена сложнейшему по проблематике европейскому искусству 17 в., одним из важнейших слагаемых которого является искусство Италии.

66. **Соколов, М. Н.** Мистерия соседства: К метаморфологии искусства Возрождения. - М. : Прогресс-Традиция, 1999. - 520 с., 16 с. цв. ил. : ил.

Книга посвящена европейскому изобразительному искусству эпохи Возрождения-Барокко (14-17 веков), рассматриваемому в широком гуманитарном контексте.

67. **Феррари, С.** Шедевры живописи: Стиль великих мастеров от Джотто до Гойи: Альбом. - М. : БММ, 2004. - 336 с. : ил.

В книге-альбоме рассказывается о шедеврах живописи мастеров европейских стран 13-19 веков и дается оценка их творчества.