

Michelangelo Merisi, dit Caravage 1571 – 1610
Meurt aux portes de Rome

L'ombre et la lumière

Caravage est l'un des maîtres du clair-obscur bien qu'il n'en soit pas l'inventeur, Leonard de Vinci l'a fait avant lui, mais il va l'utiliser d'une manière théâtrale et dramatique ce que personne n'avait fait avant lui.

Son histoire est marquée par des ombres et des lumières.

Détail d'un des David et Goliath (un tableau de la fin de sa vie)

C'est un autoportrait du Caravage, il se représente en Goliath.

Caravage (du nom de son village natal Caravaggio) passe 14 ans à Rome à partir de l'âge de 19 ans. Il a eu de nombreux démêlés avec la justice, s'est battu, a été blessé à plusieurs reprises.

Condamné à mort, il quitte Rome en 1606 pour cause de meurtre, outrages et insultes et part pour une longue errance jusqu'à la fin de sa vie (Naples, Malte, Sicile, Naples et Rome). Il retourne à Rome car il souhaite obtenir la grâce pontificale à Rome. Dans ce tableau, il se présente comme condamné à mort, méritant cette mort car il est conscient qu'il a fait quelque chose de mal, probablement pour obtenir cette grâce.

Caravage n'a pas qu'une vie de peintre et d'assassin, il a également une vie sexuelle, sentimentale et affective mouvementée et confuse. Accusé de relations sexuelles diverses, on a souvent dit qu'il était homosexuel. Dans ce tableau il se montrerait dans la main de celui qui aurait pu être son amant.

Il est croyant, pêcheur et conscient de son péché.

Ombre et lumière

- Sur sa vie violente : assassin mais croyant
- Sur la réalité de sa biographie : on ne sait pas de quoi il est mort et quelle était son orientation sexuelle.

St François méditant : auto portrait

Méditant sur la mort, la finitude nous permet de nous poser les bonnes questions.

Tableau de fleurs et de fruits : dans ce tableau il y a une vérité de la représentation qui tranche avec ce qui se faisait avant (maniérisme), réalisme exceptionnel.

La méditation de Caravage est sur la vie et la finitude : le ver dans la pomme, feuille tachetée (maladie). Il montre à la fois la beauté et la fragilité. Cette méditation double est au cœur de l'œuvre de Caravage.

Garçon avec un panier de fruits : La corbeille est dans les mains d'un jeune homme désirable. Le thème des fruits et du plaisir est lié à la figure de Bacchus.

Bacchus : nature morte mais un désir de réalisme avec les ongles noirs ce qui est nouveau et révolutionnaire. Il montre Bacchus comme un homme et non comme un Dieu ce qui est très novateur.

Il se représente lui-même en Bacchus, c'est un Bacchus malade (un peu vert). Il a conscience que notre désir des choses est infini mais nous conduit à tomber malade si on ne se tourne que vers les choses terrestres.

A Rome il travaille dans l'atelier du Cavalier d'Arpin (Giuseppe Cesari) qui s'inspirera de Caravage dans ses toiles. Il aura comme mécène le Cardinal Del Monte, responsable de la musique liturgique à Rome, celui-ci l'héberge le protège et lui commande un certain nombre de tableaux. Le cardinal Borghèse (neveu du pape) s'intéresse beaucoup à Caravage et récupère les toiles qui étaient chez le Cavalier d'Arpin à la suite d'un contrôle fiscal.

Jeune homme à la lyre : commande du Cardinal Del Monte. Sens métaphorique. C'est une allégorie de la musique, Bacchus n'est pas très loin avec un visage enfantin. Il y a un lien avec les découvertes que l'on fait à ce moment-là en astronomie.

Contemporain de Galilée et Giordano Bruno qui ont croisés Caravage.

La musique était responsable de l'harmonie du monde, cela change et l'homme devient responsable de l'harmonie du monde. Dans ce tableau le musicien est en train d'accorder son instrument : il cherche l'harmonie du monde, celle-ci ne nous est pas donnée. Il y a beaucoup de scènes de musique.

Dans **la fuite en Egypte**, la musique vient reconforter. L'ange joue de la musique et Saint Joseph présente la partition. Réalisme de l'enfant Jésus qui dort, de Joseph qui se frotte les pieds. Scènes de la vie ordinaire.

En résumé il y a la question

- De la nature morte et de la fragilité de la vie,
- De l'harmonie du monde et de la musique
- Le désirable et le désir de la jeunesse mais également sa fragilité.

Les tableaux du Caravage à Saint Louis des Français à Rome

Un des chefs d'œuvre de l'humanité. Les tableaux sont dans une chapelle à la gloire de Saint Matthieu car c'est une commande de Matthieu Cointerel. Le Cavalier d'Arpin a réalisé le plafond, Caravage, les peintures qui sont au mur.

La vocation de Saint Matthieu : Levy ou Matthieu se trouvaient à la table de changeur, Jésus arrive et appelle Matthieu qui le suit. Matthieu était un collecteur d'impôts, donc pas très sympathique, juif (donc collabo à l'époque) et pourtant c'est lui que le Christ appelle. Caravage est croyant, pêcheur et conscient de son péché. Il y a une ambiguïté voulue pour trouver St Matthieu dans le tableau car n'importe qui peut être appelé par le Christ. Celui qui pointe le doigt et répond est probablement Saint Matthieu.

C'est une scène de tripot, les personnages sont en vêtements contemporains, contrairement au Christ et à Saint Pierre qui sont en habits du 1er siècle. C'est le Christ du premier siècle qui appelle les hommes de tous les temps. Saint Pierre se confond avec le Christ : Caravage considère que l'Eglise et le Christ c'est tout un. Dans les personnages il y a des âmes.

La main de Jésus : c'est le même geste que la création de l'homme au plafond de la chapelle Sixtine peinte par Michel Ange, il considère qu'il est le nouveau Michel Ange qui est le seul peintre dont il s'inspire.

La lumière qui accompagne le Christ est à la fois réelle et recrée le geste divin «créateur et recréateur». «Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ».

Les conversions intéressent également Caravage.

Il y a Plusieurs tableaux de la **Conversion de Saint Paul**. Dans les actes des apôtres Il n'y a pas de cheval dans le récit de la conversion de Saint Paul, la présence du cheval rend plus dramatique la scène. La lumière c'est le cheval, on ne voit plus le Christ. Mais Saint Paul a les bras en croix ce qui veut dire : le Christ vit en moi.

L'inspiration de Saint Matthieu. Un premier tableau a été refusé car Saint Matthieu était représenté comme un homme trop simple ne sachant pas lire, avec les pieds sales et l'ange lui tenant la main, il n'est pas catholique. L'inspiration divine n'est pas la dictée de Dieu ou d'un ange. Dans la version définitive il y a une distance entre l'ange et Saint Matthieu.

Le martyr de Saint Matthieu

Ce tableau est un peu maniériste (coté confus, figures repoussantes), il est le moins connu des trois.

Il représente Saint Matthieu sur le point de célébrer la messe et va être tué. L'enfant de chœur qui s'enfuit en criant servira dans beaucoup d'autres œuvres (Poussin, Eisenstein, Bacon...).

Caravage se montre en train de regarder le martyr, le peintre est celui qui regarde en face la souffrance du monde. Le peintre est dans le tableau pour reconnaître la beauté et les débordements du monde.

Judith et Holopherne : La source de la beauté est la manifestation de la douleur et de la violence. Expression de la souffrance comme source de l'art.

Le martyr de Saint Pierre : Montre la souffrance, le mystère et l'anonymat du mal (on ne voit pas le visage des bourreaux).

Le sacrifice d'Isaac : Têtes coupées, martyrs, sacrifices : thèmes importants de Caravage. Caravage montre le suspens avec l'enfant qui ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Dans ce tableau il y a un des rares paysages peints par Caravage.

Narcisse : Inspiration artistique. Narcisse est complètement enfermé par lui-même par le reflet, par son genou au milieu. L'art n'est pas un narcissisme. La figure de l'Art est plutôt une explosion (l'amour vainqueur). C'est une œuvre d'exultation.

La mort de la vierge (au Louvre) : Le corps est l'expression de la fragilité et de la mort. Pour Caravage il est important de montrer que la mort c'est la mort. Les apôtres pleurent, la mort entraîne des pleurs. La vierge n'est ni en dormition (orientaux), ni en assomption (catholiques). Il peut ensuite dire ce qu'est la résurrection.

La crédulité de Saint Thomas : Dans l'évangile on laisse entendre que Thomas ne met pas ses doigts dans les plaies du Christ. Les visages autour viennent redoubler le geste de St Thomas. Le front de Saint Thomas peut faire penser à Gorges de La Tour dans le clair-obscur. Dans les clairs obscurs on peut penser à des tableaux de Georges de La Tour, Georges de La Tour s'est inspiré de Caravage pour sa lumière. Il n'a pas eu d'élèves mais son œuvre a eu une grande répercussion sur les œuvres.

Le tableau de St Jérôme

Il y a une économie de moyens, couleurs blanc, noir rouge.

Parallélisme entre le crâne et St Jérôme

L'art et l'amour ont partie liées.

La dramatisation du clair-obscur : nous la devons à Caravage

Résurrection (les disciples d'Emmaüs)

Il y a eu 2 tableaux des disciples d'Emmaüs. Les aubergistes ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont absents, ils représentent le mystère de la Foi. Il nous montre les gens qui vont à la messe mais qui n'y croient pas. Dans cette scène, il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Dans le trivial Caravage nous dit les vérités du sacré.

En Sicile les tableaux sont plus paisibles et moins dramatiques. Puis il se remet en route vers Rome.

Le reniement de Pierre : Pêcheur qui va être pardonné. Il y a une véritable quête spirituelle dans la vie de Caravage qui va errer dans ses dernières années mais qui voulait regagner Rome.

Habité par la fragilité humaine et la mort, Caravage nous ouvre au-delà de ce cri à une véritable espérance.

Dans ses derniers tableaux : le **martyre de Sainte Ursule** est en partie autobiographique pour Caravage. Derrière Sainte Ursule il y a le visage de Caravage. Cela représente la quête de Dieu.

Les tableaux de la fin de sa vie sont très sensibles à la question de la mort, qui peut venir à tout moment mais qui dit la fragilité humaine et son caractère dramatique.