

Caravaggio en Roma

Un genio innovador y transgresor

Por Joaquín Callabed

El Descendimiento.

Caravaggio fue un genio innovador y transgresor que rompió moldes de la época, muy inclinada al manierismo, y procuró aportar en su pintura las ideas por encima de la pintura, la verdad como conciencia del mundo y la doctrina católica fue el pretexto artístico para las historias que él ponía en escena. Retrataba modelos tomados de la realidad y las escenas antiguas las trasladaba al momento social que vivía. Buscaba la tangibilidad y el momento real en las escenas pictóricas. Su libertad intelectual y su filosofía personal estaban silenciosamente expresados en su pintura. Solo vivió 39 años.

Michelangelo Merisi di Caravaggio nació en Caravaggio un pueblo en Milán y Bérgamo en 1571. Su padre Fermo Merisi era “magister” en la casa del marqués Francisco I Sforza. Su madre fue Lucia Aratori. En 1590 falleció su madre. Su padre murió cuando tenía 6 años..

Entró en el taller de Simone Ponzano. Su formación inicial fue lombarda.

Llegó a Roma con 20 años y encontró problemas importantes de subsistencia agravados por su carácter impetuoso y beligerante. Vivía aislado. Entró al servicio del Cavalier d'Arpino que le delegó para investigar en naturalezas muertas con flores y frutas, género en el que se mostró innovador desde el primer momento. En 1595 conoce al cardenal Francesco del Monte que se convierte en su mecenas y le ayuda en su ascenso profesional. Triunfa con múltiples encargos.

Fue internado en un hospital por malaria que dejó testimonio en el “Baco enfermo” de la Galería Borghese. A partir de allí su pintura adquirió una arrolladora carga innovadora.

Su vida privada transcurría con reyertas, duelos heridas. Este clima de violencia culminó con el asesinato de Ranuccio Tomasini di Terni. Debió huir de Roma y aquí comienza su odisea por tierras de Palestrina, Paliano y Zagarolo. Después Nápoles. Posteriormente Malta en 1607 donde recibió la cruz de Caballero de la Orden de Malta en 1608. Huyó a Siracusa en 1609 y después a Mesina y Palermo. Esperaba el perdón papal y Roma le llamaba con intensidad.

En todo momento la ciudad de Roma era su máximo deseo. Vivía una existencia atormentada.

Comienza su regreso a Roma haciendo escala en Nápoles. Los emisarios malteses que le perseguían le hieren gravemente. Durante su convalecencia pinta “Salomé con la cabeza del Bautista” y “David con la cabeza de Goliat” donde la cabeza de Goliat es su autorretrato, que fue enviado al Papa con el deseo de obtener su perdón, que quizá quería reflejar la aceptación de su culpabilidad.

Cuando parecía que su vuelta

a Roma era posible una serie de circunstancias lo impedirían. Se embarcó en un falucho con todas sus pertenencias hasta Porto Ercole en las puertas del Lacio donde la guarnición española le retuvo por error y cuando fue puesto en libertad la embarcación ya se había ido. Murió poco después el 18 de julio de 1610, cuando un edicto Papal le concedía la gracia y el permiso para volver a Roma.

No pudo volver a ver esos tejados dibujados con el humo dulce de Roma que tanto anhelaba.

ALGUNAS OBRAS DE CARAVAGGIO EN ROMA

Además de la Galería Borghese donde están las famosas pinturas “Baco enfermo”, “Madona de los palafreneros”, “San Jerónimo escribiendo”, una de las versiones sobre “San Juan Bautista”, “David con la cabeza de Goliat” y del Palacio Vaticano con el bello cuadro “El Descendimiento” quizá la obra más estudiada y admirada del pintor, hay otros museos, galerías iglesias y colecciones no suficientemente conocidas y divulgadas donde pueden verse distintas etapas evolutivas de su obra.

Ese fue mi principal objetivo en este viaje, completar algo más la visión global de este gran artista que fue primero genio y segundo transgresor cuando pudo, que no fue siempre ya que su personalidad pictórica chocó muchas veces con la mentalidad del momento que le tocó vivir.

Un recorrido por el Palacio Barberini, la iglesia de San Luis de los franceses, los museos Capitolinos, la galería Doria Pamphijl, el museo Corsini y la iglesia de Santa María del Popolo amplían y

explican la presencia de Caravaggio en Roma

1. Palacio Barberini (Galería Nacional de Arte Antiguo)

Judit y Holofernes

“Judit, acercándose al lecho agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo ¡dame fortaleza, Dios de Israel en este momento. Y con toda su fuerza descargó dos golpes en el cuello y le cortó la cabeza (Judit, 13, 7-a)”

Caravaggio comienza con este

Llegó a Roma con 20 años y encontró problemas importantes de subsistencia agravados por su carácter impetuoso y beligerante

espectacular cuadro una investigación sobre la tragedia de la vida. Hay una fuerte carga expresiva en los rostros, realismo y crudeza, instantaneidad expresiva y un gran estudio de la luz y sus efectos. Introduce la realidad familiar en su obra. Imprime su sello inconfundible. Holofernes era el general de Nabucodonosor que tenía cercado al pueblo de Israel. Judit, judía, se acercó al campamento enemigo y previo engaño y seducción consiguió decapitar al general.

Narciso

El mito de Narciso proviene de La Metamorfosis de Ovidio. Un joven vanidoso que muere ahogado al intentar besar su imagen en el agua. Los dioses le convierten en flor. Desde entonces Narciso es una flor de corola brillante y roja.

La imagen reflejada en el agua es diferente de la original

2. San Luis de los franceses.

Capilla Cantarelli

Mateo Cantarelli fue un importante comerciante francés que compró la capilla que lleva su nombre para ser enterrado allí. Las tres obras de "La capilla de los franceses" fue el primer encargo que tuvo Caravaggio en Roma.

Vocación de san Mateo evangelista.

Representa un episodio narrado en "Los hechos de los apóstoles". Mateo sentado en una mesa y contando dinero el aduanero Neri d'Alfeo, recibe la llamada divina para que difunda la palabra del Señor. El gesto de Cristo que ha penetrado en la taberna acompañado de una luz rasante es el motivo determinante de la pintura junto a la cara de asombro de Mateo.

Los movimientos y la fuerza expresiva de los rostros favorecen la narración que Caravaggio. La escena la sitúa en su época es decir el S. XVI y parece que transcurre en el interior de un mesón. Es la particular definición de lo sagrado en un artista revolucionario.

En la colección Odescalchi se encuentra la primera versión de esta obra que fue rechazada por los rectores del "Ospedale della Consolazione". Fue rechazado por o excitación inmediata y la relación inmediata próxima y frontal entre lo humano y lo divino el "pathos"

Martirio de san Mateo

El núcleo de la acción es el soldado etíope enviado por el rey Hirtacus para impedir que el

Judith y Holofernes.

Vocación de San Mateo.

San Juan Bautista de los Museos capitolinos.

santo prosiguiera con su obra de proselitismo religioso.

Es otro encargo de pintura histórica que obligó a Caravaggio a narrar con varios personajes, en este caso 13, y salir de esos primeros planos impactantes que solía realizar.

Mateo está caído en el suelo mientras que los personajes parecen huir horrorizados por una fuerza centrífuga. Aparece la escena del grito como en el cuadro de Holofernes y Judit. Hay un autorretrato del pintor. El ángel aparece en una nube para ofrecerle a Mateo la hoja de palma del martirio. El verdugo impide a Mateo recogerla.

Los efectos de luz son asombrosos en las figuras centrales del martirio

San Mateo y el ángel

Este cuadro está situado en el centro de la capilla.

La composición sigue un ritmo sinusoidal a partir de la figura superior del ángel que inspira a san Mateo. Debíó rehacer la primera composición en la que presentaba a Mateo como un pueblerino tosco y analfabeto

En esta obra definitiva el santo mantiene los pies descalzos y escucha la voz divina. En una postura inestable tiene un cuaderno o libro

donde apunta los hechos que deberá escribir dictados por el ángel.

3. Museos Capitolinos

La buenaventura de la gitana

La atribución a Caravaggio no es unánime. Representa a una gitana que mientras da la buenaventura le quita el anillo a un joven. Hay una mirada inocente y una sonrisa pícaro.

San Juan Bautista

San Juan Bautista, joven, aparece completamente desnudo y reconocible por sus atributos del carnero y hojas de vid. La luz sobre la piel

le concede una gran nobleza pictórica dentro de un tema "transgresor" en lo referente a la representación de San Juan bautista.

4. Galeria Doria Pamphilj

La Magdalena penitente

Según biógrafos de Caravaggio, como el abad Bellori" el artista pintó una muchacha sentada en un asiento con sus manos al pecho. En el suelo colocó ungüentos y collares y piedras representándola como si fuera la Magdalena"

Descanso en la huida a Egipto

Aquí demuestra originalidad e ímpetu innovador en el desarrollo del tema. Para él la pintura consiste en motivos personales que interpreta a su manera.

La atmósfera es serena y dulce en este tema bíblico. Se permite la licencia de un ángel músico con un violín y san José sosteniendo la partitura que es un motete sacado del cantar de los cantares y dedicado a la Virgen ¡cuan pulchra es!. Hay bellos pasajes y detalles vegetales en primer plano que parecen recordar a Leonardo... La Virgen apoya su cabeza sobre el Niño. Libertad total del artista

5. Galeria Corsini

San Juan Bautista

En este cuadro parece representar la tensión de un llamamiento imprevisto. Hay una introspección psicológica una lectura de sus pensamientos. Hay una intensa luz sobre la piel y las ropas. Al fondo en la sombra una escudilla vacía y un árbol corroído.

6. Santa María del Popolo

Crucifixión de san Pedro

En la crucifixión se fija únicamente en el santo y los tres ejecutores. El drama deja lugar a la tensión y zozobra por el dolor.

El rostro de san Pedro es excepcional. Sufre un suplicio absurdo con la cabeza hacia abajo como había solicitado. La oscuridad ambiental proyecta una esplendorosa luz.

Conversión de san Pablo

Los brazos del santo caído extendidos al cielo parecen alcanzar la luz divina.

Hubo una primera versión que no fue aceptada. En esta versión, que si fue aceptada, el caballo permanece tranquilo.

Dr. Joaquín Callabed, Doctor en Medicina Peditra Magister en Bioética.