

1 Galleria Borghese

Piazzale Scipione Borghese, 5 *Reserva obligatoria*

La colección de la Galería, resultado de la pasión del cardenal Scipione Borghese (1577-1663), incluye seis obras de Caravaggio. El *Baco Enfermo* (1593-94) y el *Niño con un cesto de frutas* (1593-95) testimonian el período juvenil del pintor, cuando estaba en el taller de Cavalier d’Arpino, años en los que pintó retratos “al espejo” y temas de género. En el primero se reconoce un autorretrato del pintor, en el segundo el joven está representado en la fugacidad del momento, como lo subraya la hermosa naturaleza muerta. La *Madonna dei Palafrenieri* (1605), encargada para el altar de la Confraternita dei Palafrenieri en la capilla de Sant’Anna, en San Pedro, fue rechazada por falta de decoro y adquirida por el cardenal Scipione Borghese, que la colocó en el gran salón de entrada. Para el cardenal coleccionista realiza el *San Girolamo* (1605-06), aquí retratado como erudito y no como penitente. El *David vencedor de Goliat* (1610 ca.), que completó poco antes de la muerte, puede leerse como una súplica de gracia. Caravaggio llevaba cuatro años huyendo por el asesinato de Ranuccio Tomassoni. Los críticos están ahora de acuerdo en reconocer el autorretrato del artista en la cabeza cortada del gigante. Por último, el *San Juan Bautista* (1610) que aquí está atrapado en una variante introspectiva, como lo remarcan las carnes magras y el marco sombreado del paisaje.

2 Casino Ludovisi

Via Lombardia, 46 *Reserva obligatoria*

El Casino del siglo XVI es lo que queda de la Villa Ludovisi, construida en 1662 por el cardenal Ludovico Ludovisi, en los “horti Sallustiani”, como testimonio de su antiguo esplendor. Dentro del edificio, en la Sala dell’Aurora, se puede admirar el célebre fresco al temple de **Guercino**, que representa a la *Aurora avanzando sobre un carro que esparce flores*. En la pequeña bóveda del camerino del laboratorio de alquimia, se conserva la única pintura mural al óleo realizada por Caravaggio, que representa a *Júpiter, Neptuno y Plutón* (1597ca.). En la parte superior está Júpiter con el águila, en la parte inferior, Neptuno con el tridente y el caballo de mar con patas palmeadas, y, por último, Plutón con Cerbero. Lo que más asombra al espectador es la visión acentuada, el “sotto in su”, atribuible a la ascendencia lombarda del pintor.

LOS LUGARES DE CARAVAGGIO

Mapa de los lugares de Caravaggio

Créditos

Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo – Galleria Borghese
foto 1
Galleria Doria Pamphilj, Roma @ todos los derechos reservados. **Gracias al Trust Doria Pamphilj.**
foto 4
© **Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali**
foto 5
Galerías Nacionales de Arte Antigo, Roma (MIBACT) - Biblioteca Hertziana, Instituto Max Planck por la Historia del Arte / Enrico Fontolan
foto 3, 10

ROMA
www.turismoroma.it

Proyecto gráfico
Grafica Internazionale

3 Palazzo Barberini

Via delle Quattro Fontane, 13

El Palacio, originalmente residencia de la familia papal, desde 1953 es sede de la **Galería Nacional de Arte Antigo** junto con el **Palazzo Corsini**. Mientras que la sede del Palazzo Corsini recoge una colección de cuadros históricos por derecho propio, el Palazzo Barberini presenta una instalación cronológica y representativa de las principales escuelas pictóricas del siglo XIII al siglo XVIII. Tres son las obras de Caravaggio conservadas aquí. La representación especular de *Narciso* (1597-99) ofrece un esquema compositivo sin precedentes del mito clásico, perfectamente acorde con la historia del joven cazador que se enamora de su propia imagen reflejada en el agua. *Judit y Holofernes* (1599 ca.) es la primera verdadera imagen histórica de Caravaggio e inaugura la fase de los fuertes contrastes entre luz y sombra. Pintada para el banquero Ottavio Costa, representa una escena del Antiguo Testamento, en la que Judit, una joven viuda judía, salva a su pueblo del asedio enemigo del ejército asirio. La luz resalta detalles espeluznantes del momento crucial. Objeto de una importante restauración en 2000 es el lienzo que representa a *San Francisco meditando* (1606-07), encontrado en 1968 en la iglesia de San Pietro en Carpineto Romano. Las investigaciones han confirmado el autógrafo para el lienzo de Barberini y la fecha de ejecución, para algunos estudiosos, sería alrededor de 1606, cuando Caravaggio, huyendo de Roma después del asesinato de Ranuccio Tommasoni, se refugió en los feudos de Colonna, cerca de los de Aldobrandini, el comitente de la obra.

4 Galleria Doria Pamphilj

Via del Corso, 305

La Galería, creada por voluntad del Papa Inocencio X, es una de las colecciones de arte privadas más importantes. La mayoría de las obras maestras se concentran en los cuatro brazos que dan al patio interno y en la Sala Aldobrandini y de los Primitivi. Por Caravaggio se puede admirar a la *Magdalena penitente* (1594-95), retratada “sin decoro” - según el escritor de arte del siglo XVII Giovan Pietro Bellori - en una habitación vacía, sentada en una silla baja e iluminada por la luz que viene de arriba. Las joyas en el suelo y el ungüento con el que aliviar al Señor son sus atributos iconográficos. La misma modelo aparece en el extraordinario lienzo que representa el *Descanso en la huida a Egipto* (1595-96), una de las pocas escenas ambientadas por Caravaggio en el paisaje y que conserva los

orígenes lombardo-venecianos, en la luminosidad propagada y en la atmósfera de tranquilidad rural de la composición. El idilio está compuesto en un diálogo perfecto entre lo humano y lo divino, que anticipa el contraste de obras futuras entre luz y sombra: a la belleza ideal del ángel en el acto de tocar el violín se unen, por un lado, el realismo vivo del rostro de José y, por otro, la dulzura de la Virgen durmiente con el Niño en sus brazos. Las notas en la partitura siguen un motete escrito en 1519 por el compositor flamenco Noel Bauldewijn en un texto tomado del Cantar de los Cantares, cuyos primeros seis versos están dedicados a la Virgen.

5 Musei Capitolini

Piazza del Campidoglio, 1

Esta es la primera colección pública del mundo, cuyo origen se remonta a la donación, en 1471, por el Papa Sixto IV al pueblo romano, de un núcleo de esculturas de bronce, incluida la famosa *Lupa etrusca*, el *Spinario* y la *Cabeza de Constantino*. Una oportunidad imprescindible para apreciar de cerca dos pinturas de Caravaggio: *La Buenaventura* (1595) y *San Juan Bautista* (1602-03). En la primera es posible reconocer la mano juvenil del pintor, donde las derivaciones lombardas siguen siendo fuertes. Es una escena de vida cotidiana, en la que una joven gitana, con el pretexto de leer la mano de un joven incauto, le quita hábilmente un anillo de su dedo. El *San Giovanni Battista*, pintado en 1602 para Ciriaco Mattei, un apasionado coleccionista y figura prominente en esos años, es un claro homenaje al nombre del hijo de Ciriaco, Giovanni Battista. El destino privado de la pintura contribuye a la libertad con la que Caravaggio hace un tema sagrado. De hecho, no se puede negar el sutil libertinaje del sujeto, que diríamos que es más pagano que religioso.

6 Chiesa di San Luigi dei Francesi

Piazza di San Luigi de’ Francesi

Lo más destacado del itinerario es el ciclo dedicado a la vida de San Mateo, que Caravaggio pintó entre 1599 y 1602 para la capilla del cardenal Mathieu Cointrel. En el *Martirio de San Mateo* (1599-1600), el episodio tiene lugar frente al espectador en la plenitud de su drama. El santo está en el centro, herido y en el suelo, retenido por el asesino listo para dar el golpe fatal. La luz estalla repentinamente y revela, llegando a esculpir el grito del monaguillo que huye horrorizado. En la esquina izquierda, el rostro partícipe y compasivo del artista emerge de la

sombra. Las radiografías realizadas en este lienzo muestran que lo que vemos es la tercera versión, lo que confirma que Caravaggio no hizo dibujos preparatorios, sino bocetos con punta de pincel. Sin pensarlo, sin embargo, se pintó la *Vocación de San Mateo* (1599-1600), retratado mientras cuenta el dinero de la recaudación de los impuestos. La luz dirige la mirada, de derecha a izquierda, desde el gesto de invitación de Cristo hasta el de Mateo que, asombrado, responde a la llamada. Es al mismo tiempo luz simbólica, como gracia divina que entra en la vida diaria y trae la salvación. El retablo es la segunda y última versión de *San Mateo y el ángel* (1602). La razón del rechazo del primero, ahora perdido, ha de buscarse en el realismo excesivo y la falta de decoro con el que se trata al Santo. En la versión definitiva el santo no parece un campesino analfabeta, sino un erudito, inspirado por el ángel.

7 Chiesa di Sant’Agostino

Piazza Sant’Agostino, 80

No muy lejos de la anterior, esta iglesia alberga la famosa *Madonna dei Pellegrini* (1604-06), creada como un retablo dedicado a la Santa Casa de Loreto. A la iconografía tradicional de la Virgen en vuelo con la casa donde nació Jesús, Caravaggio sustituye a la realidad, la puerta de una casa con una pared astillada, a la que se asoma la Virgen con el Niño. Posa para esta pintura Maddelena Antognetti (llamada Lena), prostituta de clase alta, descrita en un proceso en el que está involucrado el pintor como la “mujer de Caravaggio”. La belleza de los personajes divinos contrasta con el carácter popular de los peregrinos, en cuyos rostros están retratados los clientes Cavalletti, devotos de la Virgen de Loreto. La evidencia de sus pies sucios y callosos creó mucho clamor entre los contemporáneos de Caravaggio.

8 Chiesa di Santa Maria del Popolo

Piazza del Popolo, 12

Para las paredes laterales de la capilla del cardenal Tiberio Cerasi en la iglesia de la Piazza del Popolo, realiza la *Conversión de San Pablo* (1600-01) y el *Martirio de San Pedro* (1600-01). Sin embargo, el retablo que representa la Asunción, es obra de Annibale Carracci. En el contrato se le reconoce *egregius in Urbe pictor*. Caravaggio está en el apogeo de su fama. Al igual que en el ciclo de San Luigi dei Francesi, en estas obras se ve la transición al nuevo estilo jugado en los contrastes entre luz y sombra; ambas escenas tienen lugar en primer plano, emergiendo de la oscuridad. Una estructura compleja, ideada en la

intersección de varias diagonales, compone el *Martirio de San Pedro*, en cuyo rostro nos parece reconocer el modelo de San Mateo y el ángel que acabamos de ver. Los torturadores adquieren la humanidad de los obreros que actúan sin crueldad, son hombres bastante simples que están realizando un trabajo extenuante. De extraordinaria innovación para la interpretación iconográfica es la *Conversión de San Pablo*: el evento milagroso no tiene lugar a lo largo del camino a Damasco, sino en un estable en el que se encuentra un caballo y en el suelo, con los brazos abiertos, está el santo en el acto de recibir la luz símbolo de la gracia divina.

9 Pinacoteca Vaticana

Musei Vaticani
Viale Vaticano

La Deposición (1600-04 ca), considerada una de las mayores obras maestras de Caravaggio, fue encargada por Girolamo Vittrice para la capilla familiar en Santa María in Vallicella en Roma. Incluida, en 1797, en el grupo de obras transferidas a París en ejecución del Tratado de Tolentino, pasó a formar parte de la Pinacoteca de Pio VII después de su restitución en 1816. El tema de la pintura no es realmente el tradicional, en el que Cristo es bajado al sepulcro, sino el que es puesto por Nicodemo y Juan en el lecho de mármol destinado a los ritos funerarios. En el rostro de Nicodemo, se retrata al cliente, convertido en el guardián del cuerpo de Cristo. Detrás de él, están los gestos y los rostros de los que presenciaron la Pasión: el gesto desesperado de los brazos al cielo de María de Cleofas, las lágrimas de la Magdalena, la Virgen petrificada por el dolor, y Juan que toca por última vez el cuerpo sin vida de Cristo.

10 Galleria Corsini

Via della Lungara, 10

Aquí se conserva el *San Juan Bautista* (1604-06). Sigue siendo su libertad para lidiar con una iconografía tradicional que está en primer plano. La piel de camello tradicional con la que se identifica al santo está ausente, otros atributos son apenas evidentes, como el cuenco, la referencia al bautismo de Jesús y la cruz, casi escondida, en el borde de la pintura. El santo semidesnudo sobre una tela roja parece real.

LOS LUGARES DE SU VIDA

11 Palazzo Madama

El palacio, en la plaza homónima, es ahora la

Mapa de los lugares de Caravaggio

LOS MAESTROS DEL ARTE

Itinerarios romanos

tras la pista de los grandes artistas

Mapa de los lugares de Caravaggio

Mapa de los lugares de Caravaggio

Mapa de los lugares de Caravaggio

Mapa de los lugares de Caravaggio

ATTRAZIONI

