

ROME POLYCHROME

Guglielmo della Porta, *Paul III Farnèse*, 1547, marbre, 92 cm, Naples, Capodimonte

En quoi cette œuvre présente-t-elle une innovation matérielle par sa polychromie naturelle ouvrant la voie à une nouvelle polychromie au XVIe siècle tout en exaltant la légitimité politique et spirituelle de Paul III Farnèse ?

§1. Une commande innovante d'un buste-portrait revisité à l'antique

- A La commande d'un portrait pontifical en marbre
- B. Le choix d'un portrait en buste s'inscrivant dans une tradition antique

§2. Une légitimité politique et spirituelle affirmée au travers de scènes mêlant antique et prototypes michelangélesques

- A. Entre attribution à Michel-Ange et prototype michelangélesque
- B. Un représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife

§3. Une polychromie innovante, prémisses d'une récurrence tardive plus large

- A. Une polychromie s'opposant à la monochromie statuaire jusqu'alors privilégié
- B. Une polychromie innovante : un buste mêlant marbre de Carrare et albâtre jaune
- C. L'héritage de Della Porta : polychromie et marbres colorés

§1. Une commande innovante d'un buste-portrait revisité à l'antique
A La commande d'un portrait pontifical en marbre

1. Della Porta comme portraitiste au service des Farnèse

Della Porta : 1515 - 1577

- père Giovanni Giacomo
- arrive à Rome dans les années 1530
- d'abord restaurateur pour les Farnèse
- goût pour l'Antiquité

- réalisation de plusieurs bustes
- polyvalence des matériaux

§1. Une commande innovante d'un buste-portrait revisité à l'antique
A La commande d'un portrait pontifical en marbre

2. Un portrait du pape Paul III

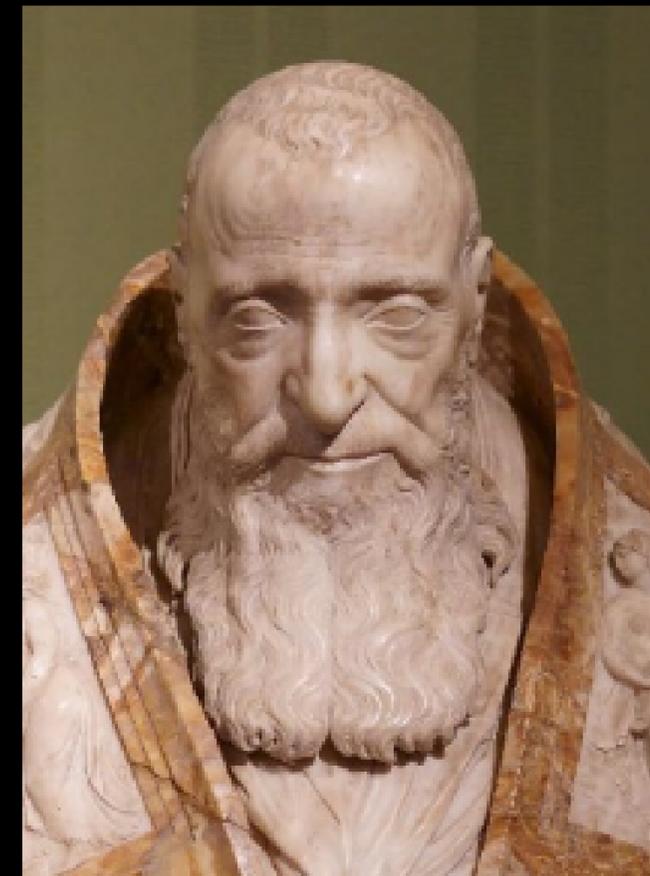
Titien, *Portrait de Paul III, tête nue*
1543

Titien, *Portrait de Paul III avec camauro*,
1545-1546

Paul III Farnèse : 1468-1549

- né Alexandre Farnèse
- prédécesseur Clément VII de Médicis
- pontificat troublé : Réforme protestante, sac de Rome en 1527
- Concile de Trente en 1545, engage la réorganisation de l'Eglise

§1. B. Le choix d'un portrait en buste s'inscrivant dans une tradition antique

1. Une commande d'un buste en marbre comme portrait pontifical

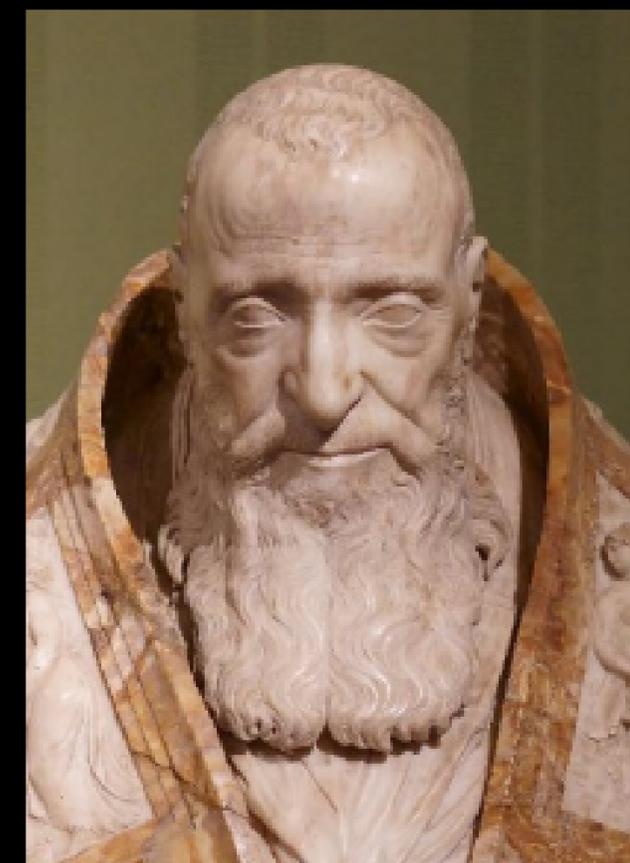
Portrait sculpté VS portrait peint

- plus large recours au portrait pictural que sculpté
- domaine du portrait papal = genre plutôt négligé par les pontifes

Evolution du portrait buste	
Début de la Renaissance	Haute Renaissance
Témoigagne confidentiel d'une personne privée	Affirmation publique, image de culte

2. Fixité et frontalité inspiré des portraits romains

- fixité, frontalité de la statuaire antique
- parties anatomiques (visage) en marbre blanc // statuaire polychromique antique
- fatigue, vieillesse

§2. Une légitimité politique et spirituelle affirmée au travers de scènes mêlant antique et prototypes michelangélesques

A. Entre attribution à Michel-Ange (MA) et prototype michelangélesque

1. Une dette personnelle, stylistique et technique

La relation entre les deux artistes :

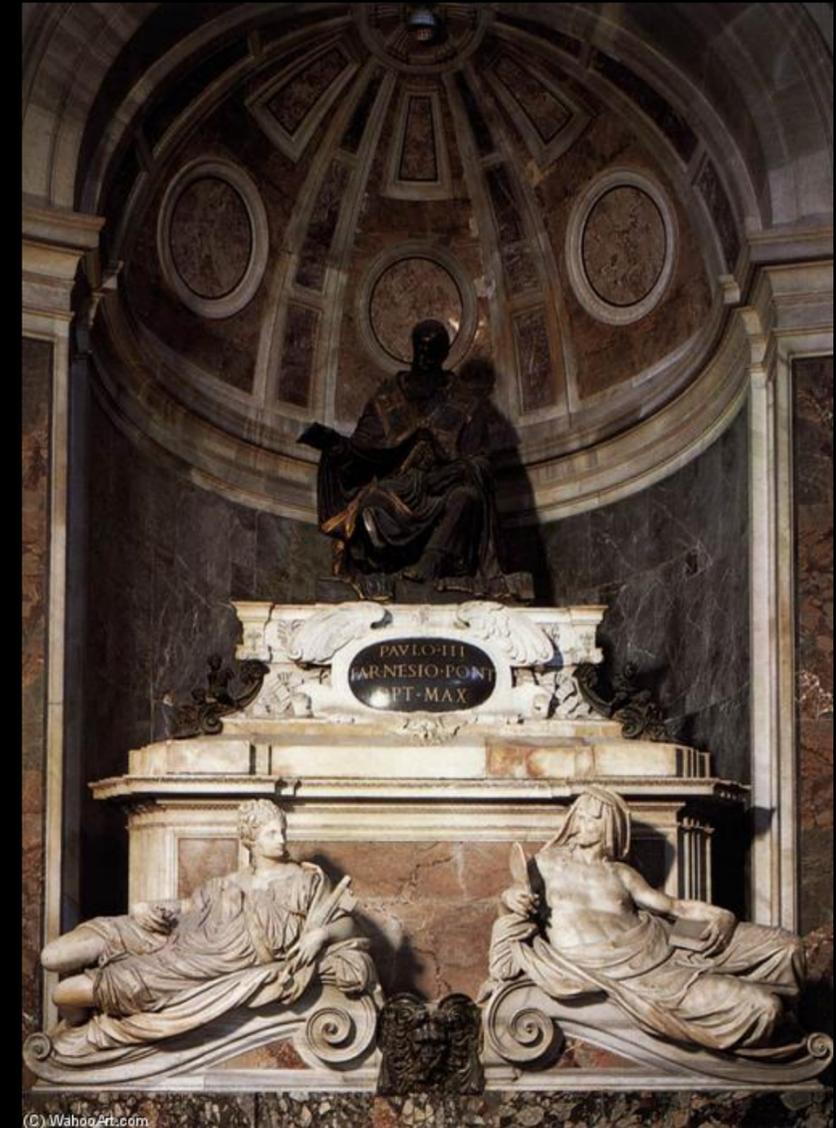
- rencontre c. 1537-1538
- recommandation auprès des Farnèse de Della Porta par MA
- Della Porta = un des élèves de MA ?

Un buste autrefois attribué à Michel-Ange

- inventaire de 1775
- paternité parfois difficile à établir pour les oeuvres de Della Porta

Une paternité confirmée par les archives et oeuvres postérieures :

- preuve de paiement
- Giovanni Battista Finati, 1857, catalogue du Museo Real Borbonico
- Camillo Guerra, XIXe siècle

Della Porta, *Tombeau du Pape Paul III Farnèse*

§2. A. Entre attribution à Michel-Ange (MA) et prototype michelangélesque
1. Une dette personnelle, stylistique et technique

Inversion des socles ?

- Werner Gramberg

Michel-Ange (?), *Etude pour l'un des tombeaux des Médicis, à San Lorenzo*
Louvre, INV 838, Recto

§2. B. Une représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife

1. Les allégories : Bonheur, Justice, Paix, Renommée

Torsion, position peu naturelle

Chlamyde ?

poignet cassé

§2. B. Une représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife

1. Les allégories : Bonheur, Justice, Paix, Renommée

Bonheur - Abondance

Justice (?)

Renommée (?)

§2. B. Une représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife

1. Les allégories : Bonheur, Justice, Paix, Renommée

Justice (?)

Faisceau consulaire ?

Della Porta, *Allégorie de la Justice*, Tombeau du Pape Paul III Farnèse

§2. B. Une représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife

1. Les allégories : Bonheur, Justice, Paix, Renommée

- miroir ? = Prudence
- trompe ? = Renommée

Della Porta, *Allégorie de la Prudence*, Tombeau du Pape Paul III Farnèse

§2. B. Une représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife

1. Les allégories : Bonheur, Justice, Paix, Renommée

- Gramberg : célébration des vertus éminentes
- Platon, *La République*
- Aristotele, *Ethique à Nicomaque*
- vertus que le Pape souhaite promouvoir et incarner

§2. B. Une représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife

2. Les Scènes de l'Ancien Testament

2 scènes de l'Ancien Testament :

- Dieu le Père remettant les tables de la Loi à Moïse
 - rappel à l'obéissance religieuse et préservation des enseignements traditionnels de l'Eglise ?
- La Traversée de la Mer Rouge
 - intervention divine, soutien divin ?

Contexte religieux :

- Réforme protestante
- Réponse sous le règne de Paul III : Concile de Trente, réorganisation de l'Eglise cath.

§2. B. Une représentation de scènes allégoriques et religieuses exaltant le règne du pontife
3. Autres motifs et éléments

G. Della Porta, détail d'un dessin converté
à Florence, Gabinetto dei Disegni
e Stampe degli Uffizi inv. no.548 Orn.

Arrière du buste : Vénus céleste, terrestre

§3. Une polychromie innovante, prémisse d'une récurrence tardive plus large

A. Une polychromie s'opposant à la monochromie statuaire jusqu'alors privilégié

Monochromie	Polychromie	
Qualité de ce qui est d'une seule couleur	Qualité de ce qui est de plusieurs couleurs	
	Naturelle : diversité des matériaux utilisés	Artificielle : application d'un revêtement sur la surface du matériau

Andrea della Robbia, *Prudence* (detail), c. 1475.

§3. A. Une polychromie s'opposant à la monochromie statuaire jusqu'alors privilégié

1. Monochromie et très forte prédilection du marbre de Carrare durant le XVe siècle – début XVIe

Uno ex lapide

Michel-Ange, *La Pietà*, 1498

Michel-Ange, *David*, 1501

Historique du marbre de Carrare ou marbre de Luna

- extraction depuis l'Antiquité - seconde moitié du IVe siècles par les Etrusques ?
- s'interromps parfois avec les conflits et invasions
- dès le XIe : utilisé dans les édifices religieux

Au XVIIIe siècle : Reynolds, Wincklemann

Les artistes et le marbre de Carrare

§3. B. Une polychromie innovante : un buste mêlant marbre de Carrare et albâtre jaune

1. Un assemblage de matières déjà pratiqué lors des restaurations par Della Porta

Compléter des lacunes	Transformer un état initial en vu d'un concept général	Emprunt d'une voie inédite
> Hercule Farnèse	> Allégorie de Rome en porphyre	> Barbares phrygiens

G. d'Athènes, *Hercule Farnèse*, marbre, copie romaine du IIIe siècle ap JC

Apollon citharède, I-IIe siècle ap. JC
restauration de Carlo Albacini, Naples

Martin Van Heemskerck
Cortile du Palais Sassi, détail avec la statue d'Apollon,

§3. B. Une polychromie innovante : un buste mêlant marbre de Carrare et albâtre jaune

2. Étude des matériaux dans le buste

Marbre de Carrare – Luna	Albâtre jaune – égyptien	Marbre mixte
Visage, drappé, bas-reliefs	Châpe, fibule, pieds du buste	Socle

Onyx jaune

§3. B. Une polychromie innovante : un buste mêlant marbre de Carrare et albâtre jaune

3. Polychromie : réception et enjeux

Bichromie - polychromie chez Della Porta

- réinvente le portrait sculpté
- référence à l'Antique dans une interprétation moderne
- effet somptueux, sacralisant
- "pionner" d'une telle bichromie dans les portraits
- distanciation par rapport à Michel-Ange ?
- reçoit le projet du tombeau de Paul III

Bichromie - polychromie chez Farnèse

- affirmation d'une identité romaine et impériale
- se différencie de leurs prédécesseurs
- rôle du mécénat

§3. C. L'héritage de Della Porta : polychromie et des marbres colorés

Rome comme nouveau foyer artistique

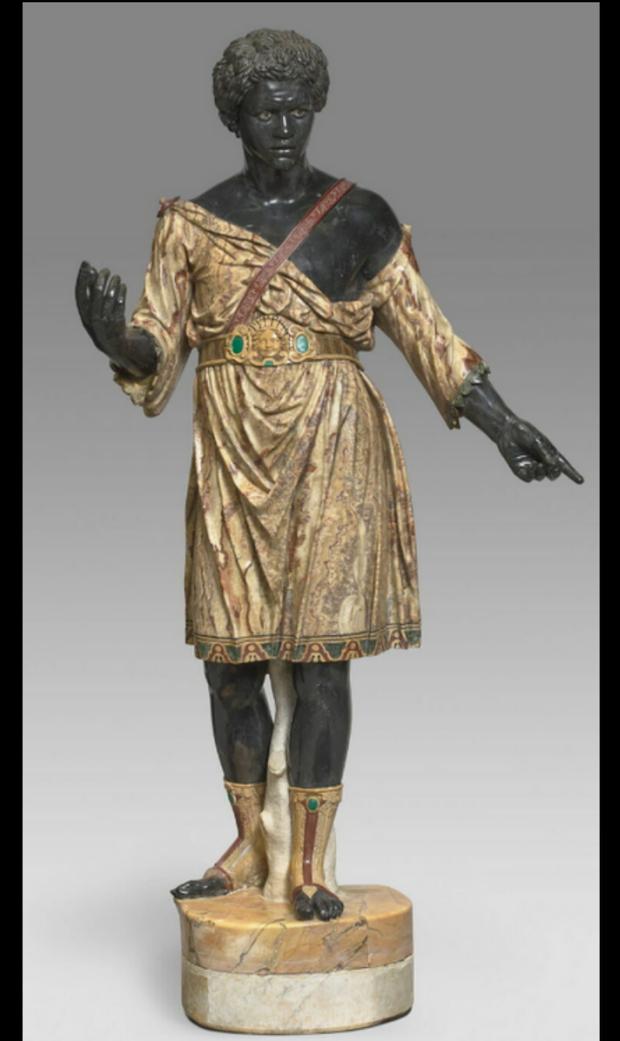
- 1520s
- importance des sculpteurs lombards

L'Atelier Della Porta comme plaque tournante de l'utilisation de marbres colorés à Rome

- un des membres - figure de la statuaire polychrome structurelle : Nicolas Cordier

Une variété de matériaux à partir de la seconde moitié du XVIe siècle

- s'observe notamment dans les monuments funéraires

Le Maure

1600 / 1625 (1e quart XVIIe s. ap. J.-C.)

BIBLIOGRAPHIE

Catalogue d'exposition :

- Musée du Louvre, Gallimard (éd), *Naples à Paris, Le Louvre invite le musée de Capodimonte*, cat. exp (Paris, Musée du Louvre, 2023-2024), Paris, 2023, p287-288
- F. Buranelli (dir.) Palazzo Farnèse. Dalle collezioni rinascimentali ad ambasciata di Francia, (Rome, Palais Farnèse, 2010-2011), Giunti GAMM (ed.), p102

Ouvrages :

- C.Barbillon, "Polylithe ou polychrome? Les résistances à la couleur chez les théoriciens de la sculpture: Charles Blanc et ses sources », p469-477
- Coll & Cortés Fine Arts (ed.), *Guglielmo Della Porta: A Counter-Reformation Sculptor*, Madrid, 2016, p10-12 ; p14-18 ; p28-? ; p113
- Electa Napoli, Museo Capodimonte (ed.), *Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci*, 2006, p221-223
- Electa Napoli (ed.), *Museo nazionale di Capodimonte. La collezione Farnese. Le arti decorative*, 1997
- G. Extermann, A. Varela Braga (dir.), *Splendor marmoris, I colori del marmo tra Roma e l'Europa, da Paolo III a Napoleone III*, De Luca Editori d'Arte (ed), 2016, p9-24
- G.loele "Marmi colori nella bottega Della Porta : mercato, collezionismo, restaurato" G. Extermann, A. Varela Braga (dir.), *Splendor marmoris, I colori del marmo tra Roma e l'Europa, da Paolo III a Napoleone III*, De Luca Editori d'Arte (ed), 2016, p87-104
- I. Living, "On the Source and Meaning of the Renaissance Portrait Bust" dans S. Blake McHam, *Looking at Italian Renaissance Sculpture*, 1998
- Musei San Domenico, Forlì (ed.), *L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio*, 2018, p381-382
- R. J.M Olson, *La Sculpture de la Renaissance italienne*, Thames & Hudson (ed.), 2002, p204 et suiv
- J. Pope-Hennessy, *Italian High Renaissance & Baroque Sculpture*, vol 3., Phaidon Press, 1963, p297-316, p500-503
- G. Rebecchini, *The Tome of Paul III (1534-1549). Art, Ritual and Urban Renewal*, Harvey Miller (ed.), 2020
- Taschen (ed.), *La Sculpture. De l'Antiquité au XXe siècle*, 2013
- H.Wölffin, *L'art Classique*, Gérard Monfort, 1989

Articles de revue :

- L. Cadier. Le tombeau du pape Paul III Farnèse, de Guglielmo Della Porta. In: *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, tome 9, 1889. pp. 49-92.
- Mulliez, M. 2014. Chapitre 3. Marbre feint : signe de luxe. In *Le luxe de l'imitation : Les trompe-l'œil de la fin de la République romaine, mémoire des artisans de la couleur*. Publications du Centre Jean Bérard

Webographie :

- Duval, A. (s.d.), Paul III Alessandro Farnèse (1468-1549) pape (1534-1549), *Encyclopædia Universalis*. <https://www-universalis-edu-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/encyclopedie/alessandro-paul-iii>
- G.Extermann, *Dédoublement, polychromie et axialité. L'aménagement du statuaire du Palais Farnèse au XVIe siècle par Guglielmo Della Porta*, https://www.academia.edu/51864616/Lam%C3%A9nagement_statuaire_du_Palais_Farn%C3%A8se_par_Guglielmo_Della_Porta
- Mulliez, M. 2014. Chapitre 3. Marbre feint : signe de luxe. In *Le luxe de l'imitation : Les trompe-l'œil de la fin de la République romaine, mémoire des artisans de la couleur*. Publications du Centre Jean Bérard