

28 février : Innovations cardinales

Caravage, *Corbeille de fruits*, v. 1594-1602, Milan,
Pinacoteca Ambrosiana

Source : <https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/L0030-00020/>

« . . . un Canestro di frutti parte ne rami con le lor foglie, et parte spiccati da essi fra quali vi sono due grappoli di uva, uno di bianca, et l'altro di nera, fichi mole, et altri di mano di Michele Agnolo da Caravaggio »

(Extrait du codicille de 1607 modifiant le testament de 1599 de Frederico Borromeo)

- Source : Jones, Pamela M. "Federico Borromeo as a Patron of Landscapes and Still Lifes: Christian Optimism in Italy ca. 1600." *The Art Bulletin* 70, n°2, 1988, . p. 269

- Caravaggio, Michelangelo Merisi da,
Corbeille de fruits
• v. 1594-1602
• huile sur toile
• 46 × 64,5 cm
• Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie).

- Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

Caravaggio, Michelangelo Merisi da, 1571-1610

Source : Ottavio Leoni, 'Drawing of the Portrait of Caravaggio' Florence, Biblioteca Marucelliana ©
Photo Scala, Florence

- **1584 - c. 1588** : formé à **Milan** chez **Simone Peterzano** (1540-1599)
- **1592-1606** : à **Rome**, atelier de **Giuseppe Cesari** dit « Cavalier d'Arpin » (1568-1640)
- **1595** : rencontre Cardinal **Francesco del Monte** (1549-1627)
- Période d'exil : Naples (1606-7 ; 1609-10), à Malte (1607-8) et en Sicile (1608-9).

De quelle manière la *Corbeille de fruits* de Caravage peut-elle être analysée comme une étape vers l'émergence de la nature morte autonome, dépassant les limites de l'allégorie religieuse, de l'illusionnisme antique et des influences artistiques italiennes et nordiques?

I. La réalisation de la *Corbeille de fruits* dans un contexte artistique et religieux post-tridentin

- A. La spécialisation au sein de l'atelier du Cavalier d'Arpin
- B. L'influence du mécénat cardinal dans la production de nature morte post-tridentine
- C. La place incomparable dans la collection Ambrosienne de Federico Borromeo

II. L'influence de la formation lombarde et de l'émulation nordique sur la nature morte de Caravage

- A. Le « naturalisme » dans la tradition lombarde inspirée de la peinture nordique
- B. Synthèse entre l'art italien et l'art du Nord : comparaison avec l'art “archaïque” du Maître de Hartford
- C. Naturalisme et ornemental issus des grotesques

III. De l'illusionnisme antique à une nature morte autonome

- A. Les mythes antiques et la virtuosité artistique de l'illusionnisme
- B. L'élévation de la nature morte au niveau de la figure humaine
- C. L'élaboration du « réalisme » caravagesque

I. La réalisation de la *Corbeille de fruits* dans un contexte artistique et religieux post-tridentin

A. L'effervescence artistique de l'atelier Cavalier d'Arpin

© Wikimedia Commons

©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822000555548.

Caravaggio, *Garçon avec un panier de fruits*, c. 1593, huile sur toile, 70 × 67 cm, Galerie Borghèse, Rome

Caravaggio, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

B. L'influence du mécénat cardinal dans la production de nature morte post-tridentine

« *I am dealing with persons with whom I have to arm myself with patience* ».

(Extrait de lettre du Cardinal del Monte au Federico Borromeo, 1596)

Source : Friedlaender, Walter. *Caravaggio Studies*. Princeton: Princeton University Press, 1955. p.143. Reprend la citation de Roberto Longhi, *Pin.*, I, 1929, p.31.

Portrait du cardinal Francesco Maria del Monte, par Ottavio Leoni, 1616 (musée Ringling, Sarasota).

© Wikimedia Commons

Détail *Le Joueur de luth*, 1595-1596, huile sur toile, 94 x 119 cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg.

© Wikimedia Commons

Caravage, *Le Souper à Emmaüs*, 1601-1602, huile sur toile, 141 × 196,21 cm, National Gallery, Londres

Source : © National Gallery <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/michelangelo-merisi->

Caravaggio, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

Détail du *Souper à Emmaüs*

C. La place incomparable dans la collection Ambrosienne de Federico Borromeo

« *I would have...hung a similar basket next to it but as no one was able to attain its incomparable beauty and excellence, it remained alone* »

Fondation à Milan de :

- Bibliothèque en 1607
- Pinacothèque en 1618
- Accademia del disegno en 1620

Deux traités :

- *De pictura sacra*, 1624
- *Musaeum*, 1625

Ambrosiana : saint Ambroise (saint patron de Milan)

Giulio Cesare Procaccini, Portrait de Federico Borromeo, 1610, huile sur toile, 68x55cm, musée diocésain de Milan © Wikimedia Commons

C. La place incomparable dans la collection Ambrosienne de Federico Borromeo

Caravaggio, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie).

Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

Jan Brueghel dit « de Velours », *Fleurs dans un vase*, huile sur cuivre, 43 × 30 cm

Source : © Biblioteca Ambrosiana <https://www.ambrosiana.it/en/opere/flowers-in-a-vase/>

II. L'influence de la formation lombarde et de l'émulation nordique sur la nature morte de Caravage

A. Le « naturalisme » dans la tradition lombarde inspirée de la peinture nordique

Vincenzo Campi, *Fruit Seller*, 1578 - 81, huile sur toile, 143 x 213 cm, Pinacoteca di Brera, Milan.

© 2023 Pinacoteca di Brera. <https://pinacotecabrera.org/en/collezione-online/opere/fruit-seller/>

Giovanni Ambrogio Figino, *Assiette en métal avec pêches et feuilles de vigne*, 1591-94, Huile sur panneau, 21 x 29 cm, Collection privée

© Web Gallery of Art. https://www.wga.hu/html_m/f/figino/peaches.html

B. Synthèse entre l'art italien et l'art du Nord : comparaison avec l'art “archaïque” du Maître de Hartford

© Le Curieux des arts Gilles Kraemer, Rome, Galleria Borghese. Exposition L'Origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il Maestro di Hartford. Visite presse 15 novembre 2016

<http://www.lecurieuxdesarts.fr/2017/01/l-origine-de-la-nature-morte-en-italie.caravage-et-le-maitre-de-hartford/l-origine-della-natura-morta-in-italia.caravaggio-et-il-maes>

B. Synthèse entre l'art italien et l'art du Nord : comparaison avec l'art “archaïque” du Maître de Hartford

Maître de Hartford, *Vase de fleurs, socle avec figes, panier avec raisins et fruits sur table.*

Collection privée

Source : https://galleriaborghese.beniculturali.it/en/wp-content/uploads/Maestro-di-Hartford-Vaso-di-fiori-alzatina-con-fichi-cesta-con-uva-e-frutta-su-tavolo_Collezione-privata-scaled.jpg

Caravage, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

C. Naturalisme et ornemental issus des grotesques

Caravaggio, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

Giovanni da Udine (1487–1564), *Decoration of Cardinal Bibbiena's Loggetta*, v. 1516 - 1517, fresque, Palais du Vatican

© Web Gallery of Art. <https://www.wga.hu/art/g/giovanni/udine/loggetta.jpg>

III. Du trompe l'œil antique vers une nature morte autonome

A. Les mythes antiques et la virtuosité artistique de l'illusionnisme

- Pline, *Histoire naturelle*,
Livre XXXV (Zeuxis,
Parrhasius)

- Philostrate de Lemnos
(*Les Images* (I,31 ; II,26).

- *xenia*

-rhopographie ou
Rhyparographie”

Sandart Jakob von (1630-1708), *Concours entre les peintres grecs Parrhasios et Zeuxis*

Source : © Allemagne, Berlin, BPK. <https://www.photo.rmn.fr/archive/16-515458-2C6NU0A4289BD.html>

B. L'élévation de la nature morte au niveau de la figure humaine

« *Tanta manifattura gli era un quadro buono di fiori, come di figure* »
(Letter of Vincenzo Giustiniani; Bottari, *Raccolta di Lettere sulla Pittura*, 1768, vol. VI, p. 249).

Source : Friedlaender, Walter. *Caravaggio Studies*. Princeton: Princeton University Press, 1955. p.142

Caravage, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

Caravage, *Le Crucifiement de saint Pierre*, v. 1600 - 1601, huile sur toile, 230 × 175 cm, Église Santa Maria del Popolo, Rome
© Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_Martirio_di_San_Pietro.jpg

B. L'élévation de la nature morte au niveau de la figure humaine

Caravage, *Le Joueur de luth*, 1595-1596, huile sur toile, 94 x 119 cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg.

© Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_Caravaggio_020.jpg

Caravage, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

C. L'élaboration du "réalisme" caravagesque

Caravage, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

Conclusion

Caravaggio, *Panier de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 × 64,5 cm, Pinacoteca Ambrosiana (Milan, Italie). Source : ©Artstor https://library.artstor.org/asset/ARTSTOR_103_41822003036686.

Bibliographie

- Battistini Matilde, Impelluso Lucia, Zuffi Stefano, Bonucci Silvia, Mazéas Claude Sophie, Matilde Battistini, Battistini Matilde, et al. *La nature morte*. Paris: Gallimard, 2000.
- Friedlaender, Walter. *Caravaggio Studies*. Princeton: Princeton University Press, 1955.
- Jones, Pamela M. “Federico Borromeo as a Patron of Landscapes and Still Lives: Christian Optimism in Italy ca. 1600.” *The Art Bulletin* 70, no. 2 (1988): 261–72. <https://doi.org/10.2307/3051119>.
- Mignot, Claude. *Histoire de l'art . [3] . Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles*. [Nouvelle édition mise à jour]. Paris: Flammarion, 2011.
- Schütze Sebastian, Schreyer Michèle, Sebastian Schütze, Schreyer Michèle, and Schreyer Michèle. *Caravage : l'œuvre complet*. Köln: Taschen, 2009.
- Sterling, Charles. *La Nature morte : de l'Antiquité au XXe siècle*. Nouvelle édition révisée. Paris: Macula, 1985.
- Varriano, John. “Caravaggio: The Art of Realism” *Penn State Press*, 1 nov. 2010.
- Zuffi Stefano, Stevanato Tiziana, Stefano Zuffi, Stevanato Tiziana, et Stevanato Tiziana. *Le Caravage : par le détail*. Vanves: Hazan, 2016.