

Corbeille de fruits du Caravage

Noémie Bodénan

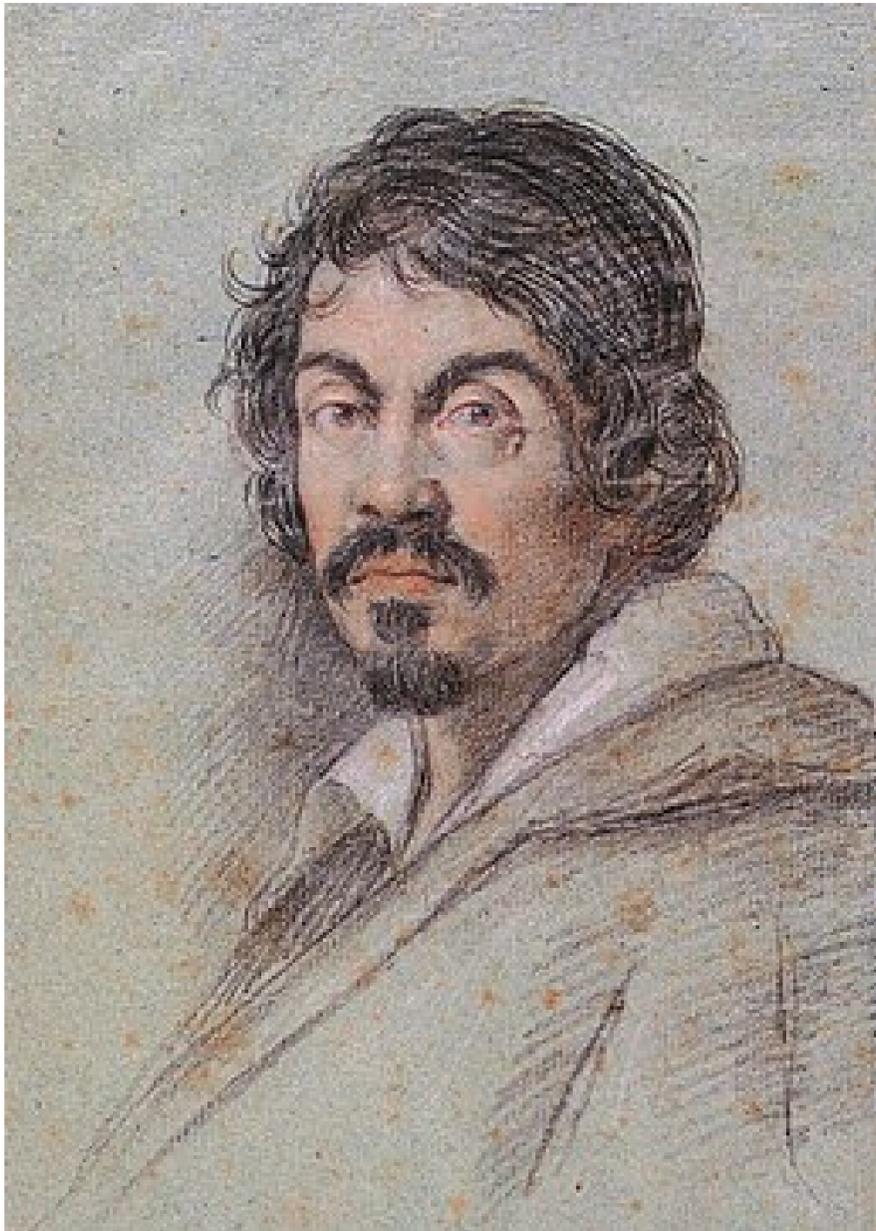
Violeta Echeverry

Double licence Histoire-Histoire de l'Art

TD02

**Caravaggio, *Corbeille de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 x 64,5 cm,
Milan, Pinacoteca Ambrosiana**

Ottavio Maria Leoni, Le Caravage, v. 1621, dessin, 23,4 x 16,3 cm , Florence, Biblioteca Marucelliana

« Une nature morte authentique naît le jour où le peintre prend la décision fondamentale de prendre pour thème un groupe d'objets et de les disposer en une entité picturale »

Charles Sterling

- **Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610)**
 - Apprentissage au contact de la tradition lombarde
 - Célèbre de son vivant
 - Commandes de hauts dignitaires
 - Style naturaliste

Introduction

Ottovio Leoni, *Portrait du cardinal Francesco Maria del Monte*, 1616, dessin, 22,9 x 16,5 cm, Sarasota, John and Mable Ringling Museum of Art

Giulio Cesare Procaccini, *Portrait de Federico Borromée*, 1610, huile sur toile, 68 x 55 cm, Milan, Museo Diocesano

En quoi cette nature morte, que certains qualifient de « première peinture autonome », par ces multiples niveaux d'interprétations, mène-t-elle à la contemplation du passage du temps mais également de la Rédemption du Christ?

I_ Une représentation « photographique » de la nature aux références culturelles discutées

A) Faire que le peint semble réel

B) Une peinture dans le sillage de traditions multiples?

II_ Une peinture à plusieurs niveaux de lecture menant à la contemplation

A) Putréfaction et passage du temps

B) Un rappel christologique de la Rédemption

III_ La disparition de l'Homme : la naissance de la nature morte moderne ?

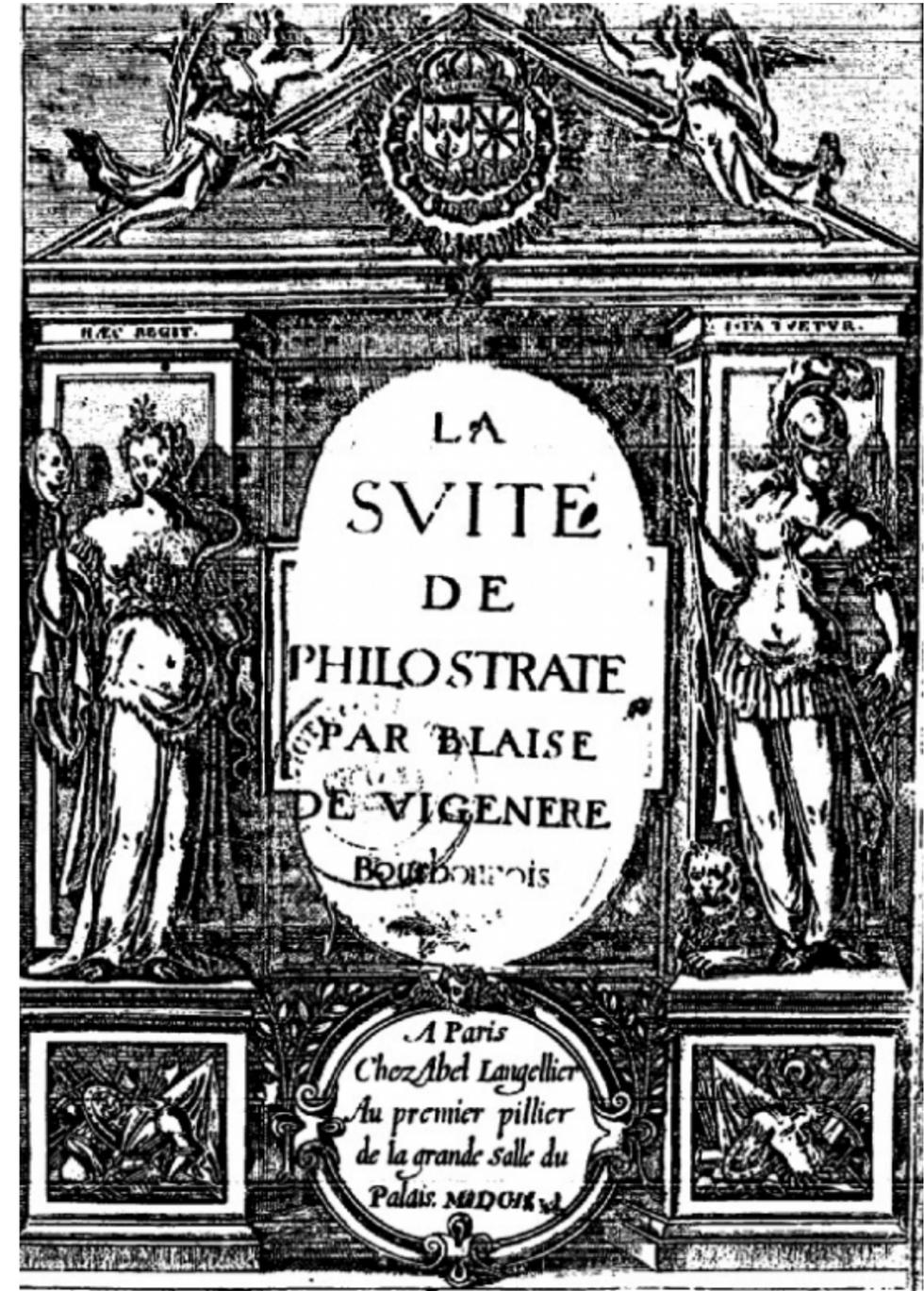
A) Un cadeau qui se fait lui-même : absence de la trace humaine

B) La naissance de la nature morte moderne ?

I_ Une représentation « photographique » de la nature aux références culturelles discutées

A) Faire que le peint semble réel

- Extrême précision
- Développement de l'optique
- « un véritable trompe-l'œil »
- Peindre « avec la nature devant les yeux »
- Observation // Imagination
- Concept antique de mimêsis
- L'Ekphrasis chez Philostrate

**Caravaggio, *Corbeille de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 x 64,5 cm,
Milan, Pinacoteca Ambrosiana**

I_ Une représentation « photographique » de la nature aux références culturelles discutées

B) Une peinture dans le sillage de traditions multiples?

- Culture romaine
- « Nouveau Zeuxis »
- Très indépendant des traditions précédentes
- Culture du Milan borroméen
- Lombardie et Venise
- Précision de l'art flamand

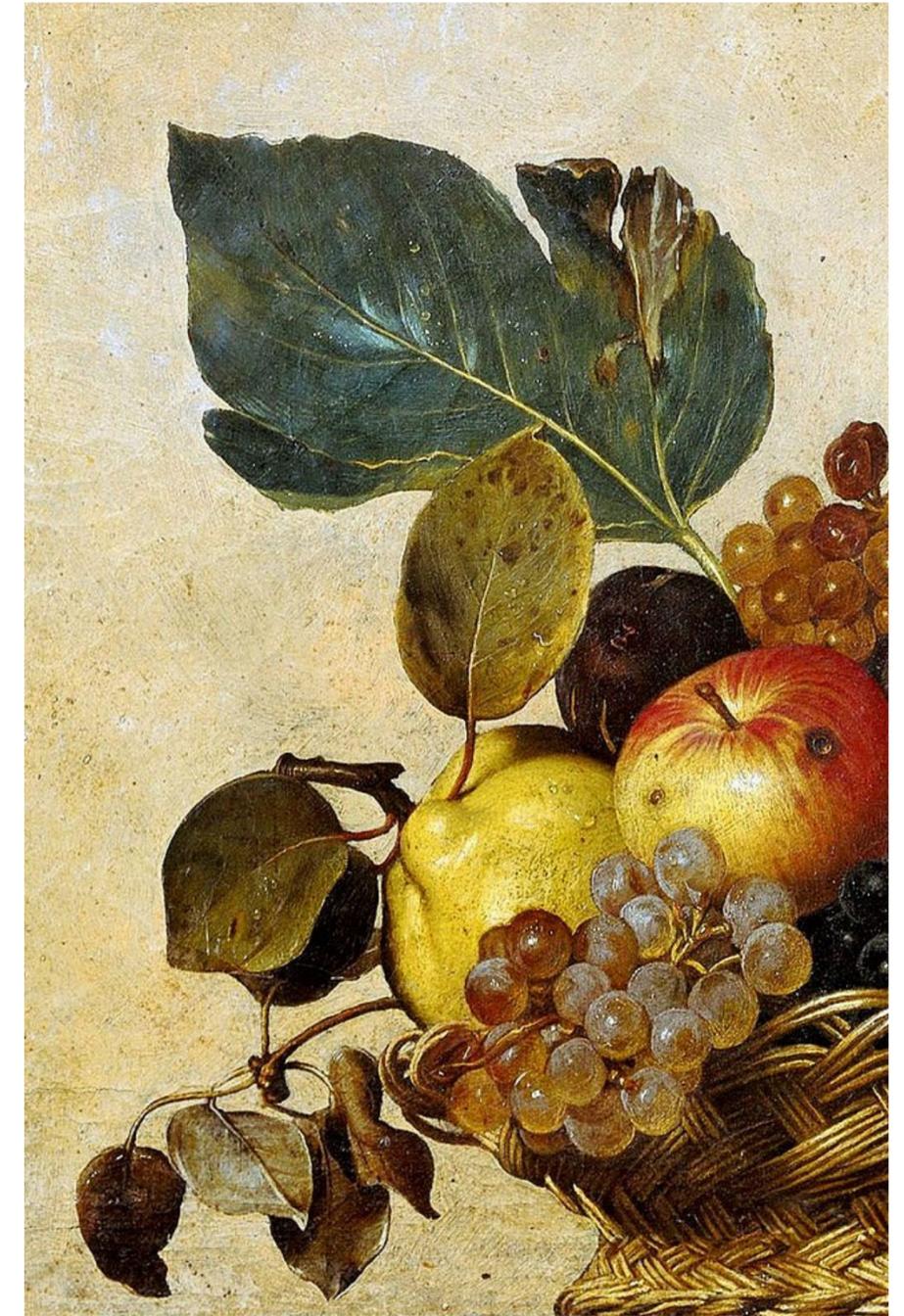

Fresque du 1er siècle après JC représentant un panier en osier rempli de figes trouvée sur le mur du fond du triclinium de la Villa de Poppée à Oplontis, (pas encore découverte à l'époque)

II_ Une peinture à plusieurs niveaux de lecture menant à la contemplation

A) Putréfaction et passage du temps

- Passage du temps / vanité éphémère des plaisirs
- Careri = fruits comme don divin
 - objet de contemplation
- De la fructification à la décomposition
- Grimm = signification « mystérieuse » de la corbeille de fruits
- Image du passage du temps dans une composition figée dans un temps anhistorique : paradoxe

**Peter Paul Rubens et Frans Snyders, *L'enfant Christ avec Jean le Baptiste et deux anges*, v.
1615-1620, huile sur bois, 76,5 x 122,3 cm, Vienne, Kunsthistorisches Museum**

II_ Une peinture à plusieurs niveaux de lecture menant à la contemplation

B) Un rappel christologique de la Rédemption

Peter Paul Rubens et Frans Snyders, L'enfant Christ avec Jean le Baptiste et deux anges, 1615-1620, Vienne, Kunsthistorisches Museum

- La rédemption grâce au Christ
- Lumière du salut
- Symboles du péché originel
- Raisins = symboles du sacrifice

**Caravaggio, *Corbeille de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 x 64,5 cm,
Milan, Pinacoteca Ambrosiana**

Caravaggio, *Le Souper à Emmaüs*, 1606, huile sur toile, 141 x 175 cm, Milan, Pinacoteca di Brera

II_ Une peinture à plusieurs niveaux de lecture menant à la contemplation

B) Un rappel christologique de la Rédemption

Caravage, Le Souper à Emmaüs, 1606, huile sur toile, 141 x 175 cm, Milan, Pinacoteca di Brera

- La rédemption grâce au Christ
- Lumière du salut
- Symboles du péché originel
- Raisins = symboles du sacrifice
- Coutume de dépôt de fruits sur l'autel
- Fidèle introduit spirituellement dans la « représentation sacrée »
- Ver qui corrompt la pomme = péché qui corrompt l'humanité
- Mort lente et chute brutale

Chute du panier / chute de l'Humanité

Caravaggio, *Corbeille de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 x 64,5 cm, Milan, Pinacoteca Ambrosiana

III_ La disparition de l'Homme : la naissance de la nature morte moderne ?

A) Un cadeau qui se fait lui-même : absence de la trace humaine

- Disparition de l'Homme
- Forme « d'offrande »
- La délicatesse du geste : effacement du donateur
- Action humaine préalable
- *Xenia*

Caravaggio, Garçon avec un panier de fruits, 1593, huile sur toile, 70 x 67 cm, Rome, Galleria Borghese

Caravaggio, *Garçon avec un panier de fruits*, 1593, huile sur toile, 70 x 67 cm, Rome, Galleria Borghese

**Caravaggio, *Corbeille de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 x 64,5 cm,
Milan, Pinacoteca Ambrosiana**

Sôsos de Pergame, Asarotos oikos. Mosaique, Ile s. ap. J.-C., Vigna Lupi, Rome, Musei Vaticani

III_ La disparition de l'Homme : la naissance de la nature morte moderne ?

B) La naissance de la nature morte moderne ?

- Caravage : agent d'acculturation concernant le rapport de la civilisation à l'objet.
- L'objet accède à la dignité humaine
- « Première peinture autonome »
- Impossibilité d'indiquer précisément les conditions de naissance de la nature morte

Caravage, *Corbeille de fruits*, v. 1594-1602, huile sur toile, 46 x 64,5 cm, Milan, Pinacoteca Ambrosiana

Caravaggio goes digital in Milan

A flawless digital copy of the artist's Basket of Fruit raises the tricky question of how much authenticity should matter to museums

BIBLIOGRAPHIE

- **Berne-Joffroy André, *Le dossier Caravage*, Paris, Flammarion, 1999**
- **Careri Giovanni, *Caravage*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2015**
- **Calvesi Maurizio «Basket of Fruit», dans Strinati Claudio (dir.), *Caravaggio*, Scuderie del Quirinale, Rome, Skira, 2010**
- **Collectif Flammarion, *Caravage*, Paris, Les classiques de l'art, 2006**
- **Ebert-Schifferer Sybille, *Natures Mortes*, Paris, Citadelles & Mazenod, 1999**
- **Ebert-Schifferer Sybille, *Caravage*, Paris, Hazan, 2009**
- **Freches José, *Le Caravage*, peintre et assassin, Paris, Gallimard, 1995**
- **Fried Michael, *Le moment Caravage*, Paris, Hazan, 2016**
- **Grimm Claus, *Natures mortes : italiennes, espagnoles et françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, Herscher, 1996**
- **König Eberhard, *Le Caravage*, Könemann, 1998**
- **Macioce Stefania, *Caravage. Un génie d'ombre et de lumière*, Paris, White Star, 2021**
- **Strinati Claudio (dir.), *Caravage*, Paris, Place des Victoires, 2015**
- **Wajcman Gérard, *Ni nature, ni morte. Les vies de la nature morte*, Paris, Nous, 2022**
- **Zuffi Stefano (dir.), *La nature morte*, Paris, Gallimard, 2000**