

The painting 'L'Assomption' by Annibal Carrache depicts the Virgin Mary being taken up to heaven. She is shown in a dynamic, almost floating position, wearing a pinkish-red robe and a blue mantle. Her arms are raised, and she looks upwards with a serene expression. Below her, several figures are shown in profile, looking up at her with expressions of awe and devotion. The background is a soft, golden-yellow glow, suggesting a divine light. The overall style is characteristic of the Baroque period, with strong contrasts and a sense of movement.

Annibal Carrache,
L'Assomption,
1600-1602, huile sur toile, 245 × 155,
Chiesa di S. Maria del Popolo, Roma.

Introduction :

- ❖ Né en à Bologne en 1560 et mort à Rome en 1609
- ❖ Membre fondateur de *l'Accademia degli Incamminati*
- ❖ Met en application les principes du Concile de Trente
- ❖ Revitalisation de l'art religieux à une époque marquée par la Contre-Réforme catholique
- ❖ Réaffirmation des dogmes chrétiens

Annibal Carrache, *Autoportrait de profil*, 1590-1600 c., peinture à l'huile sur toile, 45,4 × 37,9 cm, Florence, Galerie des Offices.

- ❖ Tableau d'autel de la chapelle dédié à la vierge de Santa Maria del Popolo sur la place homonyme (Piazza del Popolo) à Rom, achetée en juillet 1600 par Tibère Cerasi.
- ❖ Caravage : La crucifixion de Saint Pierre (1601)(Mur latéral gauche) et La conversion de Saint Paul (1601-2)(Mur latéral)

Eglise

Carracci

Caravaggio

Problématique : Comment la représentation de l'assomption de Carrache renforce-t-elle les nouvelles attentes de l'Église catholique à travers des dispositifs visuels innovants?

Plan :

I- Une interprétation innovante de l'image de la dévotion mariale

- a) L'image dévote de l'assomption de la Vierge
- b) L'interprétation et les innovations de l'artiste pour une participation visuelle du spectateur

II- L'influence du contexte favorable à un renouvellement et à une exploration de nouvelles thématiques

- a) Repenser la figure de la Vierge dans le contexte de la contre réforme
- b) des nouveaux dogmes à suivre : le cas de la vision

III-la vision au service de l'art religieux

- a) Le rôle de la chapelle pour renforcer les idéaux du tableau
- b) Les implications théologiques de la vision dans la spiritualité chrétienne

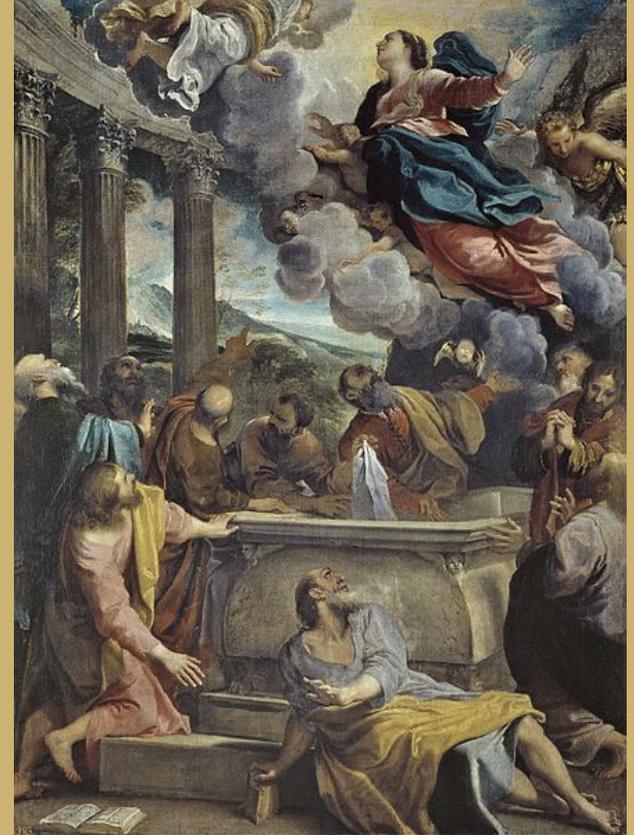

I- Une interprétation innovante de l'image de la dévotion mariale

a) L'image dévote de l'assomption de la Vierge

- ❖ L'élévation de la Vierge Marie, à la fois corporellement et spirituellement
- ❖ Vie terrestre/vie céleste
- ❖ Définie comme un dogme de foi par l'Église catholique romaine en 1950 par le pape Pie XII dans la constitution apostolique *Munificentissimus Deus*
- ❖ Passage dans les récits apocryphes et non la Bible
- ❖ *Discorso intorno alle* de Gabrielle Paleotti

Annibal Carrache, L'Assomption de la Vierge, vers 1590, huile sur toile, 130x97 cm, Musée du Prado, Madrid

I- Une interprétation innovante de l'image de la dévotion mariale

b) L'interprétation et les innovations de l'artiste pour une participation visuelle du spectateur

- ❖ Jeu de couleur
- ❖ Une composition dynamique et théâtrale
- ❖ Sensation de mouvement
- ❖ Variété d'expressions
- ❖ Une expérience visuelle/visionnaire

Ciel

Terre

Titien, *L'Assomption*, 1516-1518, Huile sur bois
690 × 360 cm, Église Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venise

Caravage, *La crucifixion de saint Pierre*, 1600, huile sur toile

Raphaël, *Transfiguration*, 1518-1520, huile sur bois, 405 x 278 cm, Musée du Vatican

II - L'influence du contexte favorable à un renouvellement et à une exploration de nouvelles thématiques

a) Repenser la figure de la Vierge dans le contexte de la contre réforme

Détail du tableau de Titien, assomption de la vierge, 1515-1518

- ❖ Capturer le regard du spectateur
- ❖ Rentrer dans le coeur des fidèles

Détail du tableau de l'assomption de Charles de la Fosse en 1616

II - L'influence du contexte favorable à un renouvellement et à une exploration de nouvelles thématiques

a) Repenser la figure de la Vierge dans le contexte de la contre réforme

- ❖ Le Concile de trente 1545-1563
- ❖ Image sacrée : exciter le peuple à conformer leur vie et leur conduite sur le modèle des saints, adorer dieu, l'aimer et vivre dans la piété
- ❖ Augmentation de la commande artistique

Réunion du concile en l'église Santa Maria Maggiore de Trente. Musée diocésain de Trente.

II - L'influence du contexte favorable à un renouvellement et à une exploration de nouvelles thématiques

- a) Repenser la figure de la Vierge dans le contexte de la contre réforme

Annibale, Ludovico et Agostino Carracci
(école bolonaise du XVIIe siècle).

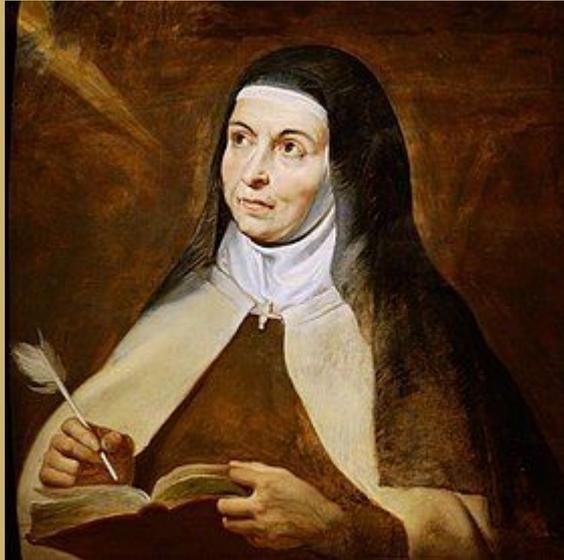
II - L'influence du contexte favorable à un renouvellement et à une exploration de nouvelles thématiques

b) des nouveaux dogmes à suivre : le cas de la vision

II - L'influence du contexte favorable à un renouvellement et à une exploration de nouvelles thématiques

b) des nouveaux dogmes à suivre : le cas de la vision

Sainte Thérèse d'Avila par Rubens (v. 1615).

« à l'impuissance des mots à décrire l'extase, répondent les pouvoirs d'une image destinée à ravir à son tour le dévot spectateur »

Sainte Thérèse d'Avila

« movere l'affecto » : bouger affectivement celui qui regarde l'image

Cardinal Paleotti

Portrait du cardinal Gabriele Paleotti à la Pinacothèque Domenico Inzaghi à Budrio, ville métropolitaine de Bologne.

II - L'influence du contexte favorable à un renouvellement et à une exploration de nouvelles thématiques

b) des nouveaux dogmes à suivre : le cas de la vision

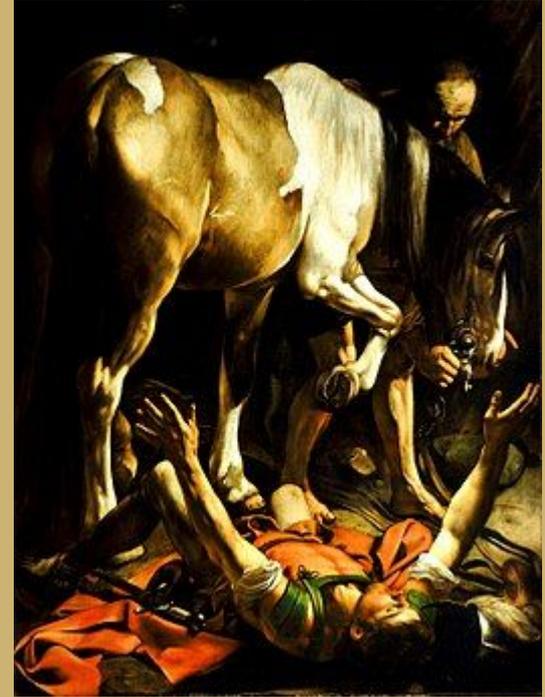
Fede Galizia, *Portrait de Federico Zuccari*
(1604), Florence, galerie des Offices.

Federico Zuccari :

Avoir une vision c'est se rapprocher de dieu =>
alors représenter par l'art une personne ayant une
vision, c'est représenter dieu lui-même

III- la vision au service de l'art religieux

a) Le rôle de la chapelle pour renforcer les idéaux du tableau

Amalia MARCIANO et Léa BENABBOU – exposé du 06/03/24

Caravaggio, *La crucifixion de saint Pierre*, 1600, huile sur toile

Caravaggio, *La conversion de saint Paul*, 1600, huile sur toile, 230x175 cm

III- la vision au service de l'art religieux

a) Le rôle de la chapelle pour renforcer les idéaux du tableau

Vue de la chapelle Cerasi

Détail de la chapelle
Cerasi, couronnement de la
Vierge, Annibal Carrache,
1600

III- la vision au service de l'art religieux

a) Le rôle de la chapelle pour renforcer les idéaux du tableau

Vue de la chapelle Cerasi

Photo de la chapelle Chigi, réalisé par Raphaël

III- la vision au service de l'art religieux

b) Les implications théologiques de la vision dans la spiritualité chrétienne

- ❖ Affirmation de sa suprématie spirituelle
- ❖ L'élévation spirituelle/céleste
- ❖ Vision céleste/vision de Dieu
- ❖ Motif des pieds sur la tête des anges
- ❖ Une vision intellectuelle
- ❖ Saint Augustin

Conclusion :

Merci de votre attention !!

Amalia MARCIANO et Léa BENABBOU – exposé du 06/03/24

Bibliographie

Beyer, Andreas, et al. *Voir l'au-delà : l'expérience visionnaire et sa représentation dans l'art italien de la Renaissance : actes du colloque international (Paris, 3-5 juin 2013)*. 2017.

Boquet Guy. Gérard Labrot, *L'image de Rome, une arme pour la Contre-Réforme, 1534-1667*. In: *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, tome 38 N°2, Avril-juin 1991. pp. 337-340.

Boschloo A.W.A, Annibale Carracci in Bologna: Visible Reality in Art After the Council of Trent, TBS The Book Service Ltd, 1974.

Cavalli Gian Carlo, *Mostra dei Carracci*, Bologna, Edizioni Alfa,, 1956.

Dalmasso, Véronique, et Stéphanie Jamet. *Vertige de l'art : Syncopes et extases (XVIe – XXIe siècles)*. Presses Univ. Septentrion, 2023.

De Navenne, Ferdinand. "ANNIBAL CARRACHE ET LE CARDINAL ODOARDO FARNESE." *Revue Des Deux Mondes (1829-1971)*, vol. 158, no. 1, 1900, pp. 158–201. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/44778591>. Accessed 3 Mar. 2024.

De Riedmatten, Henri. « « Non piacquero al padrone » , Le Caravage et La Conversion de Saint Paul : le choix de l'artiste » . *Art et Théorie de L'art En Italie Au XVIème Siècle*, 2018.

Labrot Gérard. La Vierge en gloire à la Contre-Réforme. Esquisse d'analyse fonctionnelle. In: *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, tome 106, n°2. 1994. pp. 593-637.

Amalia MARCIANO et Léa BENABBOU – exposé du 06/03/24

Bibliographie

Malafarina, G, *L'opera completa di Annibale Carracci*, Rizzoli, 1976.

Nicolson, Benedict, and Christopher Wright. "A New Painting by Georges de La Tour." *The Burlington Magazine*, vol. 113, no. 824, 1971, pp. 669–668. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/876788>. Accessed 3 Mar. 2024.

Robertson, Clare. "LATE ANNIBALE AND HIS WORKSHOP: INVENTION, IMITATION AND PATRONAGE." *Mitteilungen Des Kunsthistorischen Institutes in Florenz*, vol. 54, no. 2, 2010, pp. 267–94. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/23296438>. Accessed 3 Mar. 2024.

Rocco, PATRICIA. *The Devout Hand: Women, Virtue, and Visual Culture in Early Modern Italy*. McGill-Queen's University Press, 2017. *JSTOR*, <https://doi.org/10.2307/j.ctt1w76t9z>. Accessed 3 Mar. 2024.

Steinberg, Leo. "Observations in the Cerasi Chapel." *The Art Bulletin*, vol. 41, no. 2, 1959, pp. 183–90. *JSTOR*, <https://doi.org/10.2307/3047827>. Accessed 3 Mar. 2024.

Sybille Ebert-Schiffärer, S. Ginzburg, *Nuova luce su Annibale Carracci*. Ediz. illustrata, De Luca Editori d'Arte, 2011.

Virgilio, Galleria Carlo. *Figure humaine et architecture*. 2017.