

L'Assomption d'Annibal Carrache

- Bellori, *Les Vies*, 1672
- Carrache : Annibale Carracci (1560-1609)
- **Le lieu et le commanditaire** : la chapelle Cerasi, Tiberio Cerasi

Annibal Carrache, *Autoportrait de profil*, 1590-1600, huile sur toile, 45,4 × 37,9 cm, Florence, Galerie des Offices

Titre : *Assomption*

Date : 1600-1602

Dimensions : 245 x 155 cm

Technique : huile sur bois

Lieu de conservation : Rome, Santa Maria del Popolo

De quelles manières Annibal Carrache élabore-t-il une synthèse artistique mise au service de procédés visionnaires et narratifs dans l'*Assomption* ?

I) Une iconographie pieuse et doctrinale

- a) L'édification de la Vierge
- b) Une réalité idéale et massive pour stimuler la piété

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

- a) La réactualisation du *colorito* et du *disegno* au profit du classicisme
- b) Une représentation frontale et verticale de la Vierge de multiples inspirations

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'*Assomption*

- a) Du retable de l'*Assomption* à la voûte au sein de la chapelle Cerasi
- b) Correspondances entre éclectisme et caravagisme

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

a) L'édification de la Vierge autour du motif de la vision

- Une composition imposante autour de la Vierge
- Une composition pyramidale
- La surprenante présence des apôtres
- La véritable signification du tableau : **représenter une vision de l'Assomption**

- Une composition théâtrale pour accentuer la dimension visionnaire du tableau
- Un geste expressif et théâtral
- Le Greco, Titien

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

I) Une iconographie pieuse et doctrinale

- a) L'édification de la Vierge autour du motif de la vision

Le Greco, *L'Assomption de la Vierge*, 1577, huile sur toile, 403,2 x 211,8 cm, Chicago, Art Institute.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

I) Une iconographie pieuse et doctrinale

- a) L'édification de la Vierge autour du motif de la vision

Titien, *L'Assomption de la Vierge*, 1516-1518, huile sur panneau de bois, 668 x 344 cm, Rome, Santa Maria Gloriosa dei Frari.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

a) L'édification de la Vierge autour du motif de la vision

- Une composition imposante autour de la Vierge
- Une composition pyramidale
- La surprenante présence des apôtres
- La véritable signification du tableau : **représenter une vision de l'Assomption**

- Une composition théâtrale pour accentuer la dimension visionnaire du tableau
- Un geste expressif et théâtral
- Le Greco, Titien
- Une composition dynamique

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

b) Une réalité massive et idéale pour stimuler la piété

- **Une représentation massive :**
monumentalité
- **Le spectateur est guidé dans la toile :**
anges, tissu tournoyant, structure du mouvement

Annibale Carracci, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

b) Une réalité massive et idéale pour stimuler la piété

- **Une représentation massive :**
monumentalité
- **Le spectateur est guidé dans la toile :**
anges, tissu tournoyant, structure du mouvement

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

b) Une réalité massive et idéale pour stimuler la piété

- Une représentation massive : monumentalité
- Le spectateur est guidé dans la toile : anges, tissu tournoyant, structure du mouvement

Annibal Carrache, *L'Apparition de la Vierge à saint Luc et sainte Catherine*, 1592, huile sur toile, 401 x 226 cm, Paris, Louvre.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

b) Une réalité massive et idéale pour stimuler la piété

- Une représentation massive : monumentalité
- Le spectateur est guidé dans la toile : anges, tissu tournoyant, structure du mouvement
- Une proximité déconcertante avec les apôtres

Augustin Carrache, *Assomption*, 1592-1593, huile sur toile, 349 x 209 cm, Bologne, Pinacothèque nationale.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

b) Une réalité massive et idéale pour stimuler la piété

- **Une représentation massive** : monumentalité, dimension dramatique
- **Le spectateur est guidé dans la toile** : anges, tissu tournoyant, structure du mouvement
- Une proximité déconcertante avec les apôtres

- **La force idéale de la composition**
- Une vision du miracle intensifiée
- La figure idéalisée de la Vierge
- Un bloc symétrique et équilibré
- Le spectateur est happé par la scène

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

1) Une iconographie pieuse et doctrinale

b) Une réalité massive et idéale pour stimuler la piété

- **Une représentation massive** : monumentalité, dimension dramatique
- **Le spectateur est guidé dans la toile** : anges, tissu tournoyant, structure du mouvement
- Une proximité déconcertante avec les apôtres

- **La force idéale de la composition**
- Une vision du miracle intensifiée
- Un bloc symétrique et équilibré
- Le spectateur est happé par la scène

- **Quel est le but de ce travail ? Revaloriser l'iconographie virginale dans le contexte de la Contre-Réforme**
- La Vierge comme figure d'intercession
- Stimuler la piété des fidèles
- Le Cardinal Paleotti, Silvio Antoniano
- Gabriel Paleotti, *Discorso intorno alle imagine sacre e profane* (1583), l'iconographie tridentine

Annibale Carracci, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

a) La réactualisation du *colorito* et du *disegno* au profit du classicisme

Annibal Carrache, *Assomption*, 1587, huile sur toile, 381 x 245 cm, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister.

Annibal Carrache, *Assomption*, v. 1590, huile sur toile, 130 x 97 cm, Madrid, Prado.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

a) La réactualisation du *colorito* et du *disegno* au profit du classicisme

- Annibal Carrache affirme une conception anatomique massive et sculpturale lors de sa période romaine.
→ évolution stylistique inspirée de Michel-Ange, importance du *disegno* : netteté des lignes, contours marqués.

Michel-Ange, *Tondo Doni*,
1504-1506, tempera sur bois,
120 x 120 x 120 cm,
Florence, Galerie Uffizi.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile
sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del
Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

a) La réactualisation du *colorito* et du *disegno* au profit du classicisme

- 1595-1605 Période romaine d'Annibal Carrache
→ imprégné du *colorito* et du *disegno*
- L'artiste opère une « refonte personnelle et subtilement dosée du langage pictural, à partir de l'art antique et des chefs d'oeuvres des Renaissance romaine, vénitienne et parmesane. »

José Luis Morales Y Marin, *Baroque et Classicisme*, Paris, Larousse, 1992, p.282.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

a) La réactualisation du *colorito* et du *disegno* au profit du classicisme

Chapelle Cerasi à Santa Maria del Popolo, Rome.

Teintes bleutées
= céleste

Teintes bleutées
= céleste

Nuances de marrons
= terrestre

Annibale Carracci, *Assumption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

a) La réactualisation du *colorito* et du *disegno* au profit du classicisme

- Maîtrise des effets lumineux : jeux de lumière, contrastes entre lumière vive et sombre.

Raphaël, Transfiguration, 1518-1520, huile sur bois, 405 x 278 cm, Vatican, Musées du Vatican.

Annibal Carrache, Assomption, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

a) La réactualisation du *colorito* et du *disegno* au profit du classicisme

- Tonalités inspirées d'artistes vénitiens et parmesans.
→ importance des voyages où Annibal Carrache étudie et s'imprègne des grands artistes de différentes régions italiennes.

Corrège, *Madone de saint Georges*, 1530-1532, huile sur toile, 285 x 190 cm, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister..

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

a) Une représentation frontale et verticale de la Vierge d'inspirations multiples

Annibal Carrache, *Assomption*, 1587, huile sur toile, 381 x 245 cm, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister.

Annibal Carrache, *Assomption*, v. 1590, huile sur toile, 130 x 97 cm, Madrid, Prado.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

b) Une représentation frontale et verticale de la Vierge d'inspirations multiples

Annibal Carrache, *Etude pour l'Assomption de la Vierge*, v. 1592, dessin, 285 x 176 mm, Windsor, Collection royale.

- L'artiste avait déjà songé à une représentation frontale et verticale de la Vierge lors de la conception de l'*Assomption* de Bologne en 1592.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

b) Une représentation frontale et verticale de la Vierge d'inspirations multiples

Fra Bartolomeo, *Assomption de la Vierge avec saint Jean Baptiste et sainte Catherine d'Alexandrie*, v. 1516, huile sur bois, 311 x 201, Naples, Musée Capodimonte.

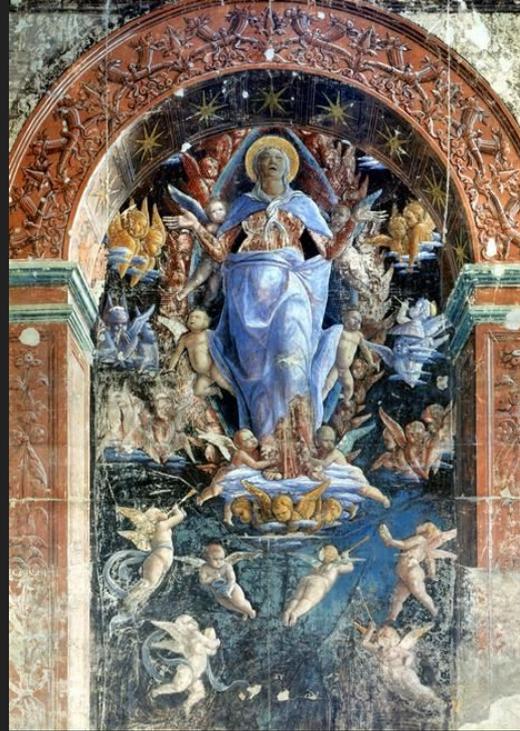
Raphaël, *Etude pour l'Assomption de Chigi*, 1513, dessin, Oxford, Ashmolean Museum.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

b) Une représentation frontale et verticale de la Vierge d'inspirations multiples

- Selon Livia Stoenescu dans sa thèse *The visual narratives of el Greco, Annibale Carracci et Rubens: Altarpieces of the Assumption of the Virgin Mary in the early Modern Age*, 2009 : Annibal se serait inspiré de l'innovation narrative opérée par Mantegna dans son *Assomption*.
- Volonté d'exploiter le potentiel narratif de la représentation frontale et verticale de la Vierge.

Andrea Mantegna, *Assomption (détail)*, 1456, fresque, 238 cm, Padoue, Degli Eremitani.

Annibale Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

II) Un langage pictural qui réactualise les tendances artistiques antérieures

b) Une représentation frontale et verticale de la Vierge d'inspirations multiples

- Annibal forme une synthèse des tendances qui l'ont précédé.
- Selon monsieur de Chantelou, conseiller du Bernin en France « Il a loué extrêmement Annibal Carrache, et a dit qu'il avait ramassé en lui la grâce et le dessin de Raphaël, la science et l'anatomie de Michel-Ange, la noblesse et la façon de peindre du Corrège, le coloris du Titien, l'invention de Jules Romain et d'Andrea Mantegna ; et de la manière des dix ou douze plus grands peintres, qu'il en avait formé la sienne. »

Fréart de Chantelou, *Journal de voyage du cavalier Bernin en France [1665]*, Paris, Hachette, 1885, p. 45.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

a) Du retable de l'Assomption à la voûte de la chapelle Cerasi

- Une composition articulée autour d'un mouvement vertical : de la terre vers le ciel, du retable à la voûte = relation spatiale entre peinture et architecture.

Annibal Carrache, *Le Christ du Couronnement de la Vierge*, v. 1601, dessin, 24,5 x 30,5 cm, Paris, Musée du Louvre.

Innocenzo Tacconi, *Couronnement de la Vierge*, v. 1601, fresque, s.t, Rome, Santa Maria del Popolo.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

a) Du retable de l'Assomption à la voûte de la chapelle Cerasi

- Selon John Sherman : 1513 conception d'une *Assomption* par Raphaël pour la chapelle Chigi. → volonté de créer une verticalité instaurant une correspondance entre le retable et une autre scène sur le dôme.

Raphaël, *Etude pour l'Assomption de Chigi*, 1513, dessin, Oxford, Ashmolean Museum.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

a) Du retable de l'Assomption à la voûte de la chapelle Cerasi

Voûte en berceau de la chapelle Cerasi avec les fresques peintes par Innocenzo Tacconi.

Annibale Carracci, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

a) Du retable de l'Assomption à la voûte de la chapelle Cerasi

Innocenzo Tacconi, *Domine Quo Vadis?*, v. 1601, fresque, s.t., Rome, Santa Maria del Popolo.

Annibal Carrache, *Domine Quo Vadis? Etude pour la voûte de la chapelle Cerasi*, v. 1601, dessin, 21,4 x 27,1 cm, Vienne, Albertina.

Annibal Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

a) Du retable de l'Assomption à la voûte de la chapelle Cerasi

Innocenzo Tacconi, *Vision de saint Paul*, v. 1601, fresque, s.t, Rome, Santa Maria del Popolo.

Annibale Carracci, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

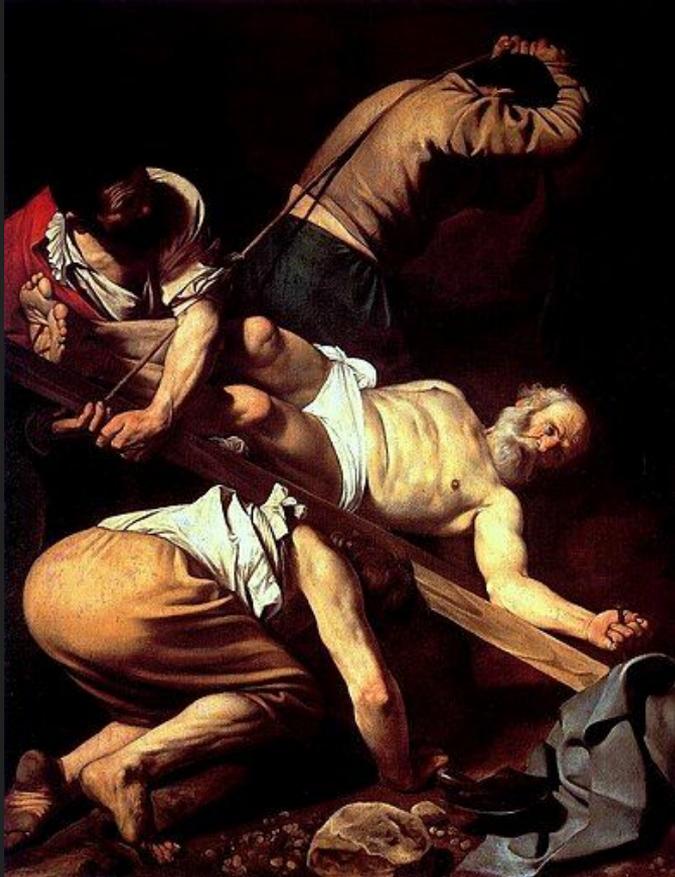
b) Correspondances entre éclectisme et caravagisme

Vues d'intérieur de l'église Santa Maria del Popolo, Rome, Artesvelata

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

b) Correspondances entre éclectisme et caravagisme

Caravage, *La Crucifixion de saint Pierre*, v.1600-1601, huile sur toile, 230 x 175 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

- L'affrontement du Caravage et de Carrache, deux maîtres de la scène romaine
- Le tableau du crucifiement de saint Pierre : composer dans l'espace particulier de la chapelle

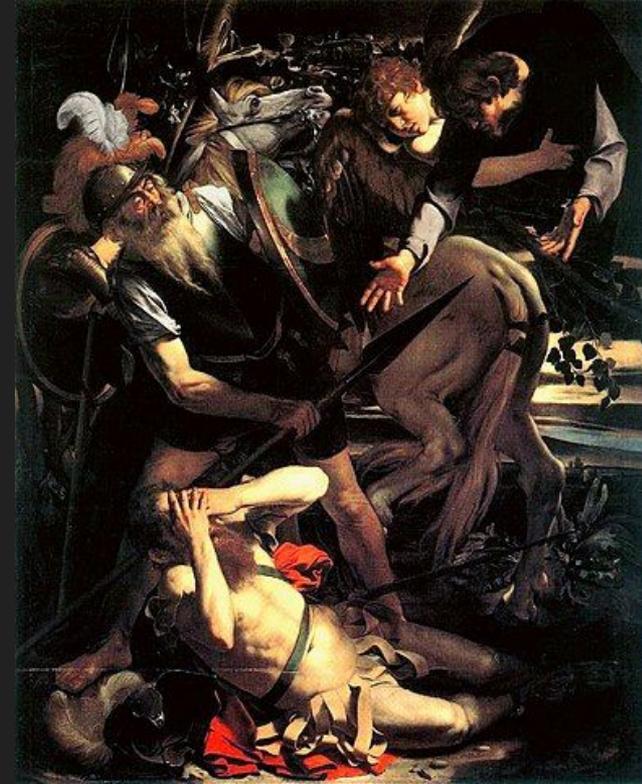
Annibale Carrache, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

b) Correspondances entre éclectisme et caravagisme

- Le second tableau de la Conversion de saint Paul : adaptation à l'espace, modifications de la 1ère version

Caravage, *La Conversion de saint Paul*, v.1600-1604, huile sur toile, 230 x 175 cm, Rome, Eglise Santa Maria del Popolo

Caravage, *La Conversion de saint Paul*, v. 1600-1604, huile sur bois de cyprès, 237 x 189 cm, Rome, Collection Balbi-Odescalchi

III) L'attribution d'une nouvelle lecture narrative à l'Assomption

b) Correspondances entre éclectisme et caravagisme

- Le second tableau de la conversion de saint Paul : adaptation à l'espace, modifications de la 1ère version
- Le dialogue avec l'Assomption (bras ouverts)

Caravage, *La Conversion de saint Paul*, v.1600-1604, huile sur toile, 230 x 175 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

Annibale Carracci, *Assomption*, 1600-1602, huile sur bois, 245 x 155 cm, Rome, Santa Maria del Popolo.

Conclusion

Bibliographie

Balligand, Françoise, *Carrache à Guardi: la peinture italienne des XVIIe et XVIIIe siècles dans les musées du Nord de la France : [exposition itinérante, 1985-1986]*, Lille, Édition de l'Association des conservateurs de la région Nord-Pas-de-Calais, 1985, 179 p.

Benati, Daniele, *Figure come il naturale: il ritratto a Bologna dai Carracci al Crespi : [mostra, Dozza, Castello Malvezzi-Campeggi, 23 settembre - 18 novembre 2001]*, Milano, Skira, 2001, 134 p.

Benati Daniele, D. C. National Gallery of Art Washington, *The drawings of Annibale Carracci: [exhibition, Washington, National Gallery of Art, September 26, 1999 - January 9, 2000]*, Washington, D.C, National Gallery of Art, 1999, 304 p.

Cajano, Elvira, Settimi, Emanuela, Fabius, Laurent, et. al., *La galerie des Carrache: Histoire et restauration*, Dijon, Éditions Faton, 2015, 138 p.

Chantelou Fréart, *Journal de voyage du cavalier Bernin en France [1665]*, Paris, Hachette, 1885, 345 p.

Freedberg Sydney, Joseph, *Autour de 1600: une révolution dans la peinture italienne*, Paris, Gallimard, 1993, 199 p.

Ginzburg, Silvia, *Annibale Carracci a Roma: gli affreschi di Palazzo Farnese*, Roma, Donzelli, 2000, 166 p.

Kliemann, Julian-Matthias, *Fresques italiennes du XVIe siècle: de Michel-Ange aux Carrache, 1510-1600*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2004, 495 p.

Loisel, Catherine, *Le Dessin à Bologne, 1580-1620: La Réforme des trois Carracci : 102e exposition du Cabinet des dessins, [Paris, Musée du Louvre, pavillon de Flore, 2 juin - 5 sept. 1994]*, Paris, Réunion des musées nationaux, 1994, 159 p.

Bibliographie

Mahon, Denis, *Mostra dei Carracci. Disegni. Catalogo critico : 1 settembre-31 ottobre 1956, Bologna, Palazzo dell'archiginnasio*, Bologne, Alfa, 1956, 220 p.

Maire, Nadia, *La Fortune critique d'Annibal Carrache en France sous l'ancien régime. Mémoire de maîtrise sous la dir. de M. A. Schnapper. Université de Paris IV Sorbonne, S.I, s.n., 1986, 185 p.*

Morales y Marin, José Luis, *Baroque et Classicisme*, Paris, Larousse, 1992, 441 p.

Negro, Emilio, *La Scuola dei Carracci: i seguaci di Annibale e Agostino*, Modena, Banco S. Geminiano e S. Prospero, 1995, 334 p.

Posner, Donald, *Annibale Carracci: A study in the reform of Italian painting around 1590*, London New-York, Phaidon, 1971, 183 p.

Robertson, Clare, "Annibal Carracci and Invenzione: Medium and Function in the Early Drawings", *Master Drawings*, vol. 35, n°1, 1997, p-3-42.

Wittkower, Rudolf, *Art et architecture en Italie, 1600-1750*, Paris, Hazan, 1991, 716 p.

Zapperi, Roberto, *Annibale Carracci: portrait de l'artiste en jeune homme*, Aix-en-Provence, Alinéa, 1990, 174 p.

Thèse :

Stoenescu, Livia, *THE VISUAL NARRATIVES OF EL GRECO, ANNIBALE CARRACCI AND RUBENS: ALTARPIECES OF THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY IN THE EARLY MODERN AGE*, Thèse de doctorat en Philosophie sous la direction de Philip Sohm, Kingston, Queen's University, 2009, 494 p.