

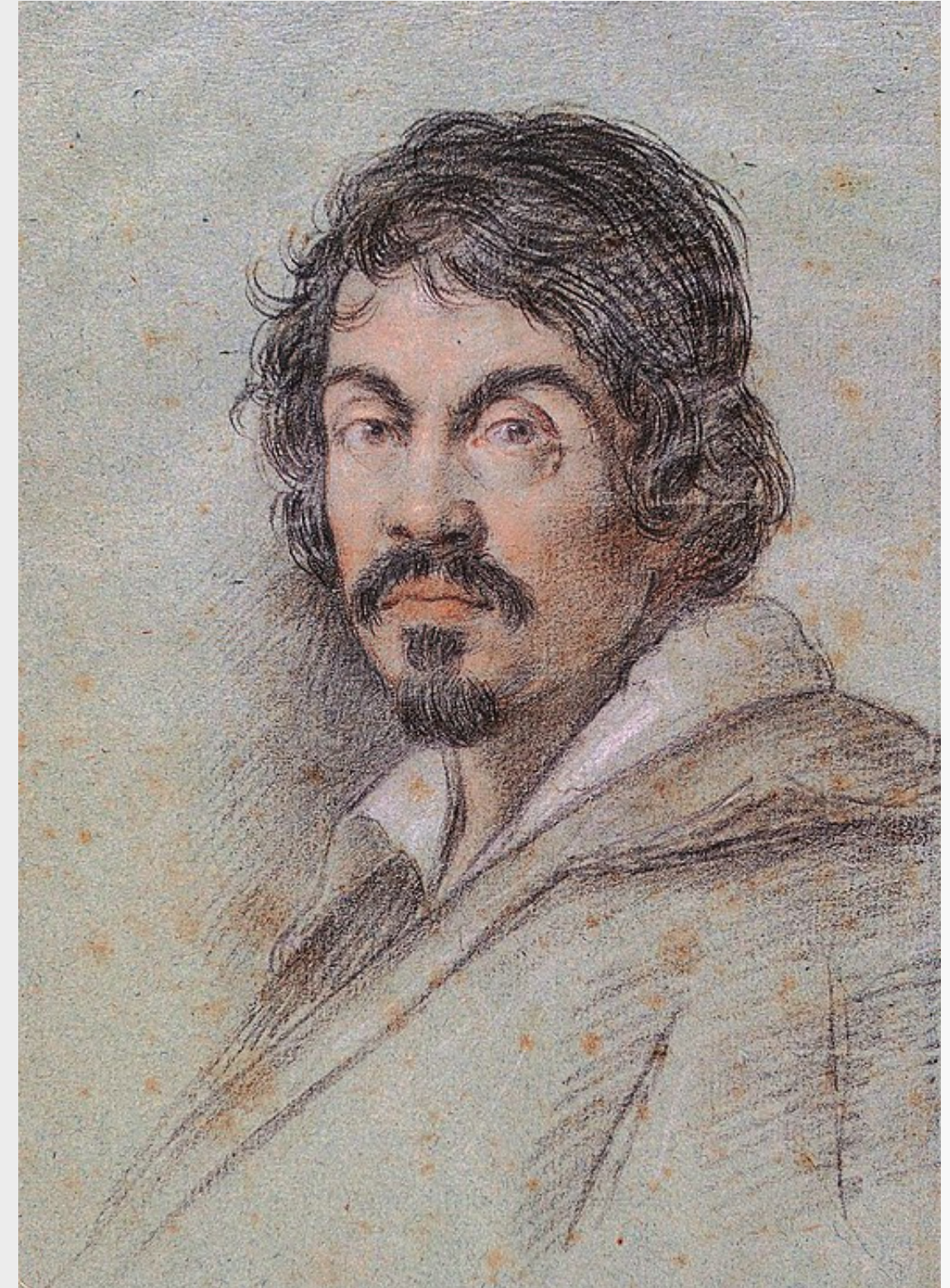

L'extase de Saint François

Caravage, *L'Extase de saint François*, 1597, huile sur toile, 92,5 x 128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

Introduction

- Michelangelo Merisi, né en 1571 et mort en 1610
- Cette œuvre est une de ses peintures de jeunesse et une de ses premières œuvres à sujet religieux.
- Commandée par Ottavio Costa, banquier des papes, avant d'être achetée par le Cardinal Francesco Maria del Monte
- Le saint connaît une forte popularité suite aux directives du Concile de Trente (1545-1563) car il représente tous les nouveaux idéaux de la spiritualité chrétienne développée à ce moment.

Ottavio Leoni, *Le Caravage*, vers 1621, craie, Florence, Bibliothèque Marucelliana

Problématique

On peut donc se demander comment *L'Extase de saint François* du Caravage, considérée comme l'une de ses premières œuvres sacrées, reflète les enjeux artistiques et les innovations propres à la période de la Contre-Réforme, et comment celles-ci influencent la représentation de la spiritualité dans l'art du Caravage ?

Plan

I. Œuvre inaugurale du Caravage sur un thème religieux

A.I La mutation artistique et religieuse autour de 1600

B.I Saint François représente la nouvelle spiritualité post-tridentine

II. Une scène religieuse et sombre

A.II Une représentation symbolique et non-conventionnelle

B.II L'utilisation de la lumière et de l'ombre pour créer du drame et souligner le thème religieux.

III. L'impact de la Contre-Réforme sur la représentation de saint François d'Assise, résultant en une oeuvre innovante du Caravage

A.III Une représentation innovante de la stigmatisation de saint François : une expérience spirituelle internalisée

B.III La volonté d'effectuer une analogie entre la stigmatisation de saint François et la passion du Christ

C. III La vision de l'expérience spirituelle de la stigmatisation, influencée par la Contre-Réforme

I. Œuvre inaugurale du Caravage sur un thème religieux

A.I La mutation artistique et religieuse autour de 1600

Dépassement de la Manière

Pontormo.
Deposizione.
1525-1528.
Huile sur toile.
Capponi
Chapel, S.
Felicita,
Florence.

Parmigianino.
Madonna col
collo lungo.
Huile sur toile
1534-40.
Galleria degli
Uffizi.

Concile de Trente 1545-1563

I. Œuvre inaugurale du Caravage sur un thème religieux

A.I La mutation artistique et religieuse autour de 1600

- Son style a rompu avec la tradition artistique précédente, adoptant le naturalisme pour explorer des thèmes sacrés et profanes.
- Ses premières œuvres se distinguent par leur représentation vraisemblable de la réalité et leur utilisation dramatique de la lumière.

Michelangelo Merisi da Caravaggio. Self-Portrait as Bacchus. 1593-1594. Oil on canvas, 67 x 53 cm. Galleria Borghese, Rome, Italy.

I. Œuvre inaugurale du Caravage sur un thème religieux

B.I Saint François représente la nouvelle spiritualité post-tridentine

Anonym
napoletain.
Saint François
d'Assise. 1500 -
1599. Toile, 122.5
x 53.5 cm.
Collection privé,
Allemagne.

Caravage, *L'Extase de saint François*, 1597, huile sur toile,
92,5*128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

II.A

Luis de Morales, *Pietà*, XVIème siècle, huile sur panneau de bois, 126*98 cm, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Institut d'Espagne

Caravaggio, *L'Extase de saint François*, 1597, huile sur toile, 92,5*128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

II.B

Lorenzo Lotto, *Husband and Wife*, 1523, huile sur toile, 98*118 cm, Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage

III. a) Une représentation innovante de la stigmatisation de saint François : une expérience spirituelle internalisée

Caravaggio, *L'Extase de saint François*, 1597, huile sur toile, 92,51 x 28,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

Federico Barocci, *Stigmatisation de saint François*, 1594-1595, huile sur toile, 360 x 245 cm, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

III. a) Une représentation innovante de la stigmatisation de saint François : une expérience spirituelle internalisée

- Saint François de Sales qui théorise l'expérience spirituelle de l'amour divin dans son *Traité de l'amour de Dieu*, écrit en 1616
- « La stigmatisation fit réellement en la chair les plaies extérieures du crucifix que l'amour avait imprimé intérieurement dans l'âme »

Caravage, *L'Extase de saint François*, 1597, huile sur toile, 92,5*128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

III. b) La volonté d'effectuer une analogie entre la stigmatisation de saint François et la passion du Christ

Caravage, *L'Extase de saint François*, 1597, huile sur toile, 92,5*128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

Véronèse, *La Prière au jardin des oliviers*, 1582-1583, huile sur toile, 108 x 180 cm, Milan, Pinacothèque de Brera

III. c) La vision de l'expérience spirituelle de la stigmatisation, influencée par la Contre-Réforme

Caravage, *L'Extase de saint François*, 1597, huile sur toile, 92,5*128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

Caravage, *Madeleine repentante*, 1593-1594, huile sur toile, 122,5 x 98,5 cm, Rome, Galerie Doria-Pamphilj

Conclusion

Orazio Gentileschi, *Saint François et l'ange*, 1612-1613, huile sur toile, 133 x 98 cm, Rome, Galleria Nazionale d'Arte Antica

Bibliographie

Sources primaires :

- J. DE VORAGINE, La Légende dorée, Manchecourt, Éditions du Seuil, 1998.

Sources secondaires :

- ASKEW Pamela, « The Angelic Consolation of St. Francis of Assisi in Post-Tridentine Italian painting », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 32, 1969, p. 280-306.
- BEAUFILS Marion, « La Chair et ses frontières », Images Re-vues, vol. 15, 2018.
- CAPPELLETTI Francesca, TERZAGHI Maria Cristina, CURIE Pierre (dir.), Caravage à Rome : amis et ennemis, cat. expo. [exposition, Paris, musée Jacquemart-André, 2018-2019], Bruxelles (Belgique), Fonds Mercator, 2018.
- CHORPENNING Joseph F., « Another Look at Caravaggio and Religion », Artibus et Historiae, vol. 8, n°16, 1987, p. 149-158.
- LAMBERT Gilles, Caravage : 1571-1610, Paris, Taschen, 2000.
- LONGHI Roberto, Le Caravage, Paris, Éditions du Regard, 2004.
- PARISSET François-Georges, « Le Caravage et saint François », Annales. Economies, sociétés, civilisations, n°1, 1952, p. 39-48.
- PUGLISI Catherine, Caravage, Paris, Phaidon, 2005.
- VODRET Rossella, Caravage : l'œuvre complet, Milan, Silvana, 2010.
- ZUCCARI Alessandro, Cantiere Caravaggio. Questioni aperte, indagini, interpretazioni. Roma, De Luca Editori d'Arte, 2022.