

L'Extase de saint

François, Le Caravage

Laura Dirocco et Oscar Moreau

Introduction

- La Contre-Réforme donne lieu à un renouveau de l'imagerie religieuse
- Selon Panofsky, rejet du maniérisme et retour aux principes de la Renaissance avec le Baroque
- *L'Extase de saint François* peint par Le Caravage pendant sa période romaine

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

I. Un tableau précurseur dans la carrière de Caravage ?

A. L'apparition de l'art sacré chez Caravage

- L'art sacré de Caravage est fortement lié au séjour à Rome et à sa permanence chez le cardinal Francesco Maria del Monte
- Caravage développe son style unique, caractérisé par un naturalisme saisissant et une utilisation innovante de la lumière et de l'ombre

Ottavio Leoni, *Portrait de cardinal Francesco Maria del Monte*, 1616, craie de cire noire et rehauts de blanc sur papier bleu, 22,9 × 16,5 cm, Sarasota, The John and Mable Ringling Museum of Art

I. Un tableau précurseur dans la carrière de Caravage ?

A. L'apparition de l'art sacré chez Caravage

- Caravage représente les scènes bibliques avec un réalisme cru, ce qui les rendait accessibles à un public plus large
- Utilisé des modèles ordinaires pour représenter des figures saintes, créant un contraste frappant entre la divinité des sujets et la réalité de la vie quotidienne
- L'Extase de saint François s'avère être sa première œuvre à thème religieux

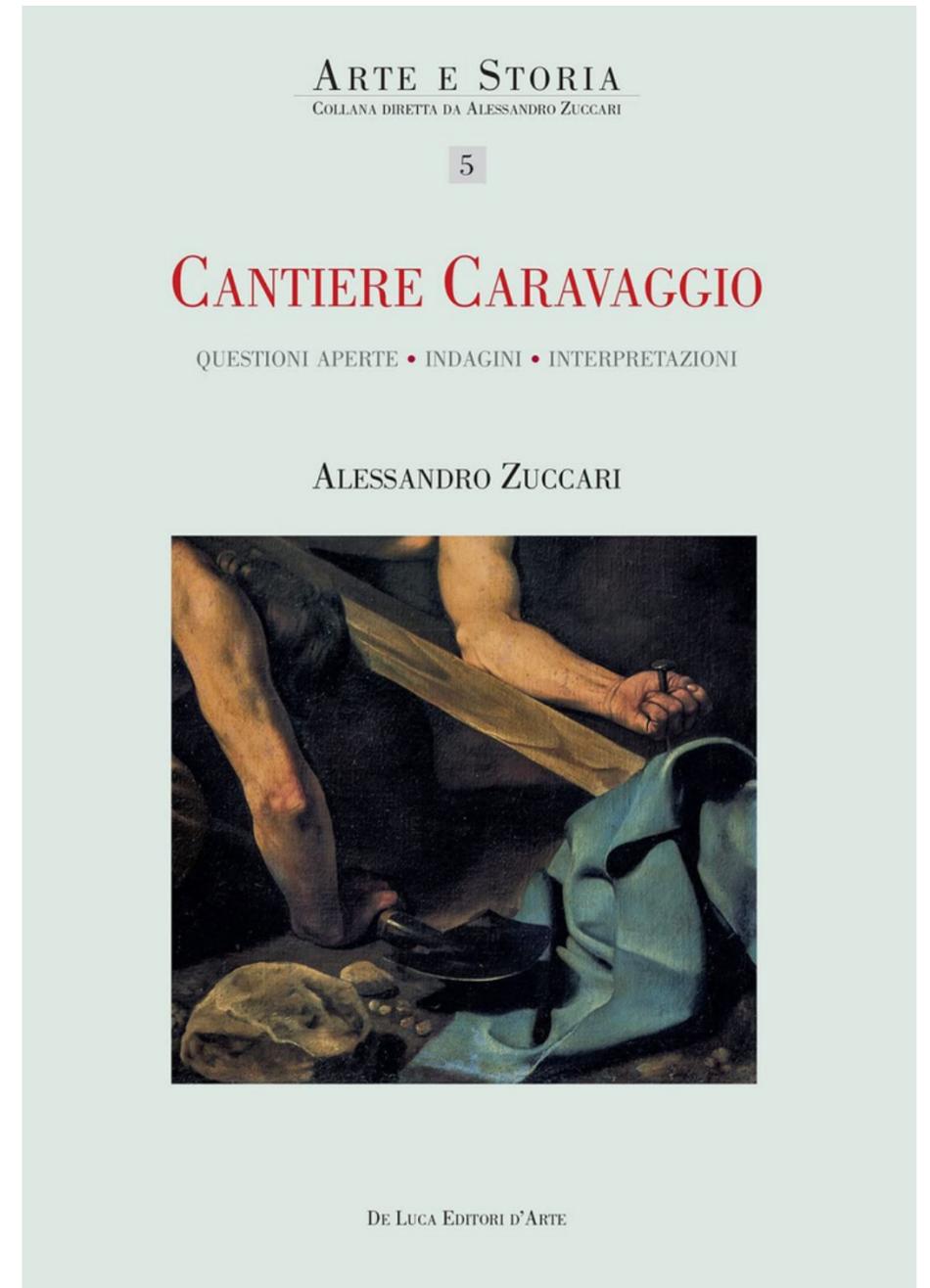
Le Caravage, *L'Extase de saint François*, v. 1597, huile sur toile, 92,5 × 128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

I. Un tableau précurseur dans la carrière de Caravage ?

A. L'apparition de l'art sacré chez Caravage

Question de la datation encore ouverte :

- Alessandro Zuccari situe l'œuvre au début de son séjour à Rome et donc avant les commandes du cardinal, 1596
 - > style du Caravage encore très imprécis, imperfections de l'ange
- Vodret et Whitfield datent l'œuvre de 1599
 - > période plus avancée de clair obscur

I. Un tableau précurseur dans la carrière de Caravage ?

B. Une Manière sombre/nocturne dans sa période claire

Le tableau s'inscrit dans la période claire de Caravage :

- marquée par son utilisation de la lumière et de l'ombre pour créer des effets dramatiques et caractérisée par une manière sombre et nocturne qui distingue son style des autres artistes de son époque
- utilise des contrastes prononcés entre les zones éclairées et les zones plongées dans l'obscurité pour attirer l'attention sur des points spécifiques de ses tableaux
- intelligence de la composition se manifeste dans sa capacité à diriger le regard du spectateur vers les éléments les plus significatifs de ses œuvres
- ce contraste entre la lumière et l'obscurité était une innovation majeure dans l'art de la Renaissance tardive et du Baroque

I. Un tableau précurseur dans la carrière de Caravage ?

B. Une Manière sombre/nocturne dans sa période claire

Toutes ces caractéristiques dans "L'extase de Saint-François" :

- le visage du saint s'abandonner à la réception des stigmates
- l'ange soutient le corps de Saint-François avec une grande dévotion, comme s'il soutenait le corps du Christ.
- la composition répond à la contre-forme, rapprocher les gens de la foi, mais aussi diffuser les idéaux de dévotion et de compassion
- une œuvre innovatrice

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

II. Saint François et Le Caravage, une religion au plus proche du peuple

A. Les Ordres mendiants et Caravage

- Pour Friedlander, Le Caravage a consciemment suivi les idées du Concile de Trente
- Les Augustins influencent Le Caravage avec leur pensée humaniste et l'utilisation de la lumière comme symbole de grâce divine et de piété

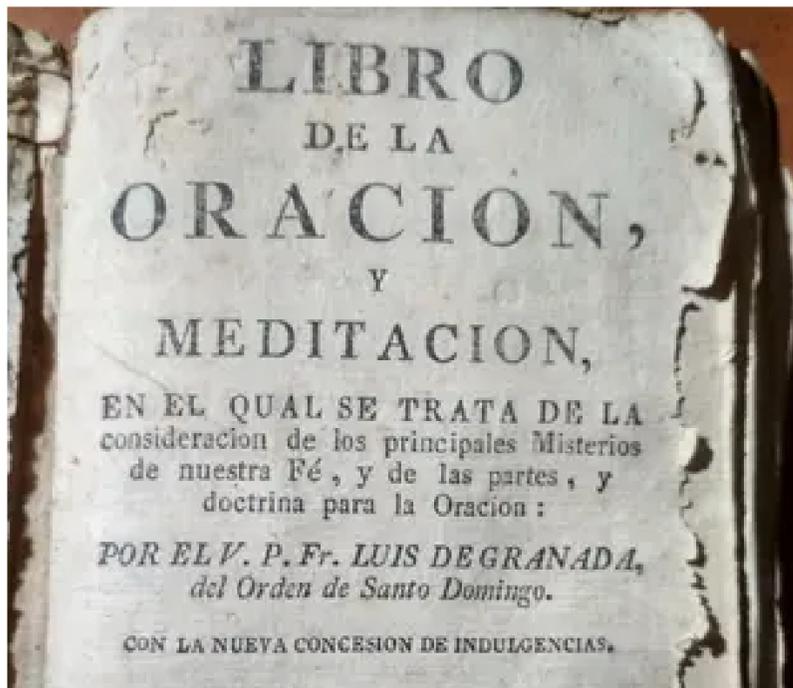

Le Caravage, L'Extase de saint François, v. 1597, huile sur toile, 92,5 × 128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

II. Saint François et Le Caravage, une religion au plus proche du peuple

A. Les Ordres mendiants et Caravage

- Succès de la littérature des ordres mendiant
- Diffusion des idées de saint Ignace de Loyola et saint Philippe de Néri pronant une vie de pauvreté et austère
- Le premier plan rapproche de manière physique le Saint et le spectateur

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

II. Saint François et Le Caravage, une religion au plus proche du peuple

B. Le Christ dans saint François, une expérience intérieure

- Le thème de la stigmatisation est un choix fort, signe d'élection faisant de la personne qui le reçoit un nouveau Jésus
- Références à la nativité du Christ et à la Pietà

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

II. Saint François et Le Caravage, une religion au plus proche du peuple

B. Le Christ dans saint François, une expérience intérieure

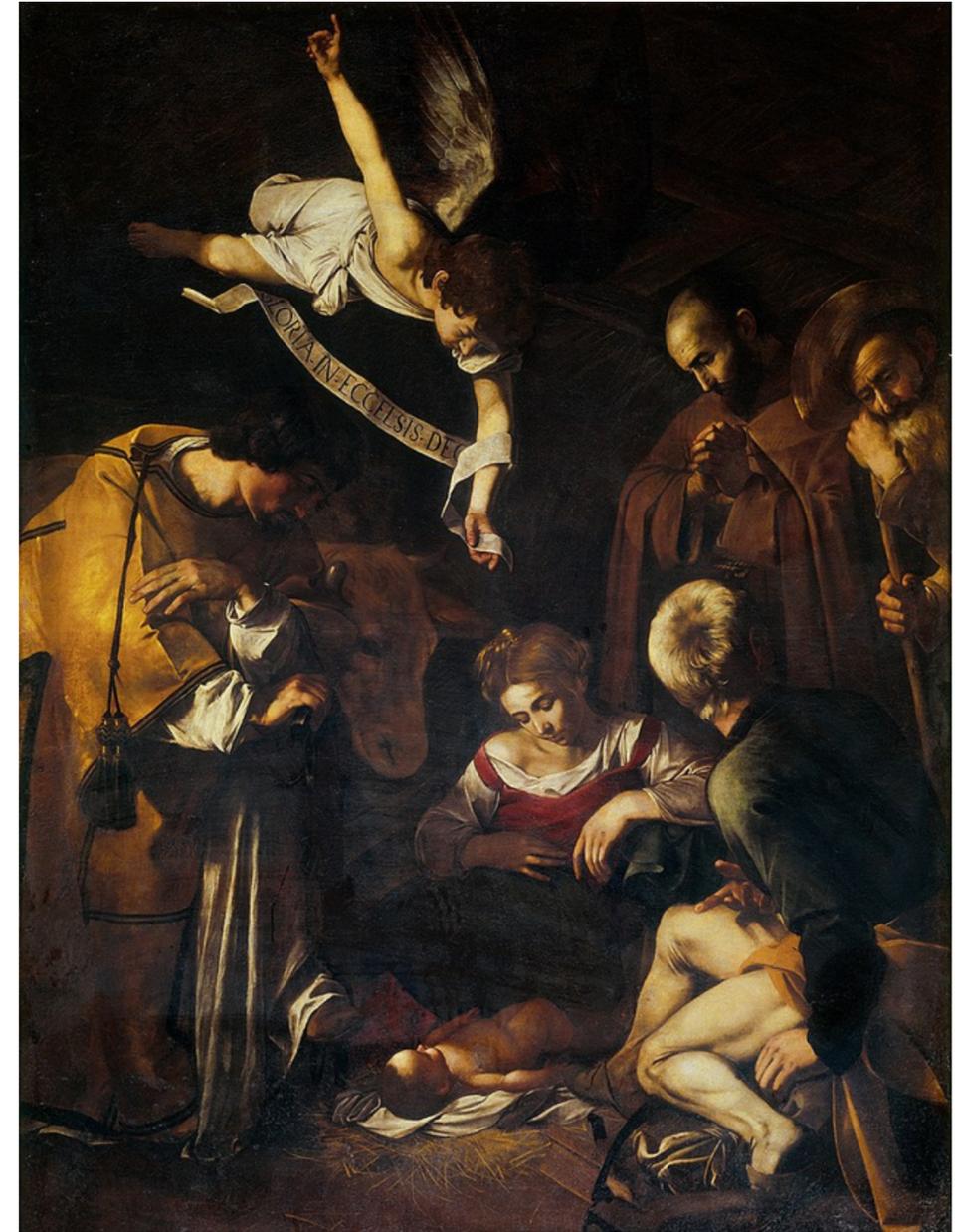
Le Caravage, *L'Extase de saint François*, v. 1597, huile sur toile, 92,5 × 128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

II. Saint François et Le Caravage, une religion au plus proche du peuple

B. Le Christ dans saint François, une expérience intérieure

Le Caravage, *Saint François en méditation sur le Crucifix*, v. 1600, huile sur toile, 128 × 97 cm, Rome, Galerie nationale d'art ancien

Le Caravage, *La Nativité avec saint François et saint Laurent*, v. 1609, huile sur toile, 298 × 197 cm, Palerme, Oratoire San Lorenzo

III. Un tableau rupture dans l'art religieux et l'Histoire de l'Art

A. Une représentation non traditionnelle des stigmates

Frans Pourbus le Jeune, *Saint François recevant les stigmates*, v. 1620, huile sur toile, 128 × 97 cm, Rome, Galerie nationale d'art ancien

- Saint François éveillé en prière agenouillé recevant les stigmates par le séraphin qui inonde l'espace de lumière autour du saint et éblouit aussi frère Léo

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

- Saint François évanouit, la lumière concentré sur lui et le séraphin qui le supporte

III. Un tableau rupture dans l'art religieux et l'Histoire de l'Art

A. Une représentation non traditionnelle des stigmates

Giotto, *Saint François d'Assise recevant les stigmates*, v. 1300–1325, tempera et fond d'or sur peuplier, 313 × 163 cm, Paris, Musée du Louvre

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

Chez Le Caravage :
la scène obscure sans les rayons lumineux
faisant apparaître les stigmates

III. Un tableau rupture dans l'art religieux et l'Histoire de l'Art

A. Une représentation non traditionnelle des stigmates

Le Caravage, *Le joueur de Luth*, v. 1595, huile sur toile, 94 × 119 cm, Saint-Petersbourg, Musée de l'Ermitage

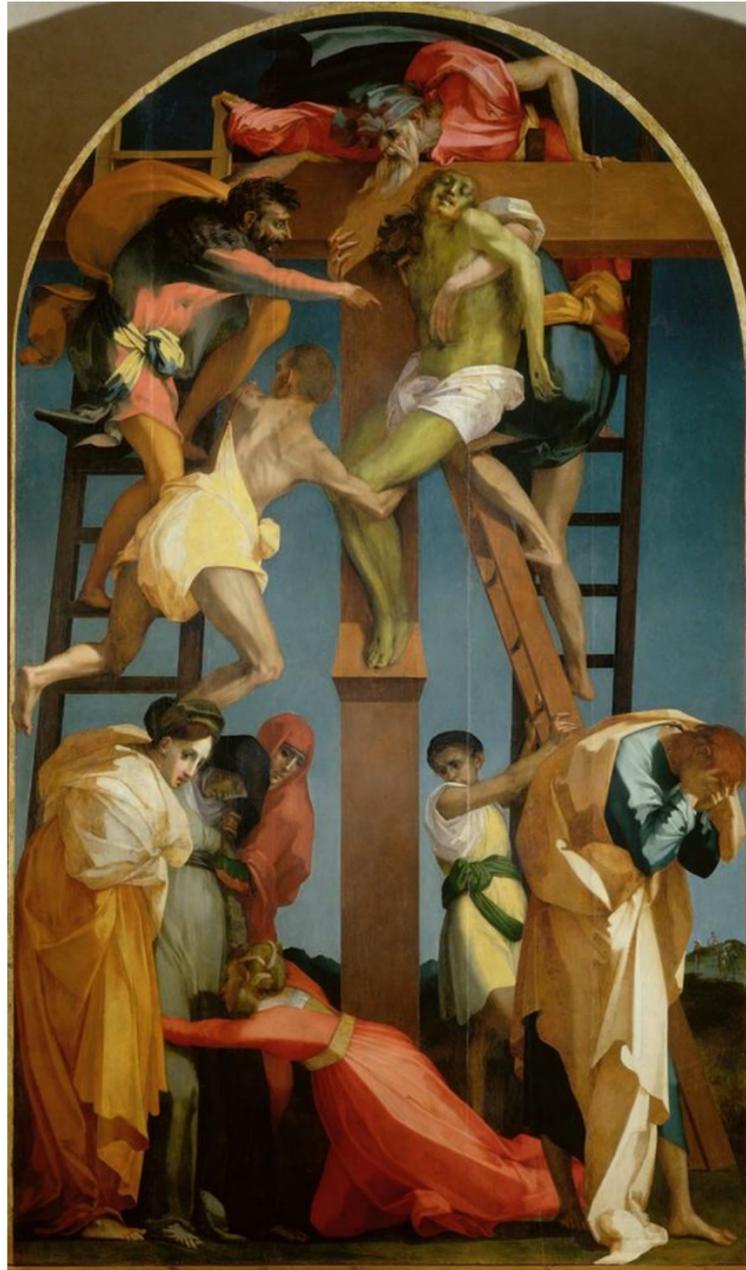

Le Caravage, *L'Extase de saint François*, v. 1597, huile sur toile, 92,5 × 128,4 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum

- Caractère androgynique des jeunes hommes

III. Un tableau rupture dans l'art religieux et l'Histoire de l'Art

B. Rejet du maniérisme et postérité

Rosso Fiorentino, Déposition de Croix, 1521, Huile sur toile, 341 x 201 cm, Volterra, Pinacothèque communale.

- Le maniérisme se caractérisait par des formes exagérées, des poses artificielles et une utilisation intense de la couleur et de la lumière.
- Caravage rompt avec ces conventions en privilégiant le naturalisme

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

III. Un tableau rupture dans l'art religieux et l'Histoire de l'Art

B. Rejet du maniérisme et postérité

Caravage a exercé une influence profonde sur de nombreux artistes contemporains et postérieurs en Italie et à l'étranger : Italie.

Artemisia Gentileschi, Judith décapitant Holoferne, c. 1620, Oil on canvas, 100 x 162.5 cm, Firenze. Galleria degli Uffizi.

Orazio Gentileschi, Judith et sa servante avec la tête d'Holoferne, c.1610–12. Huile sur toile, 127 x 147 cm, Rome, Pinacoteca Vaticana.

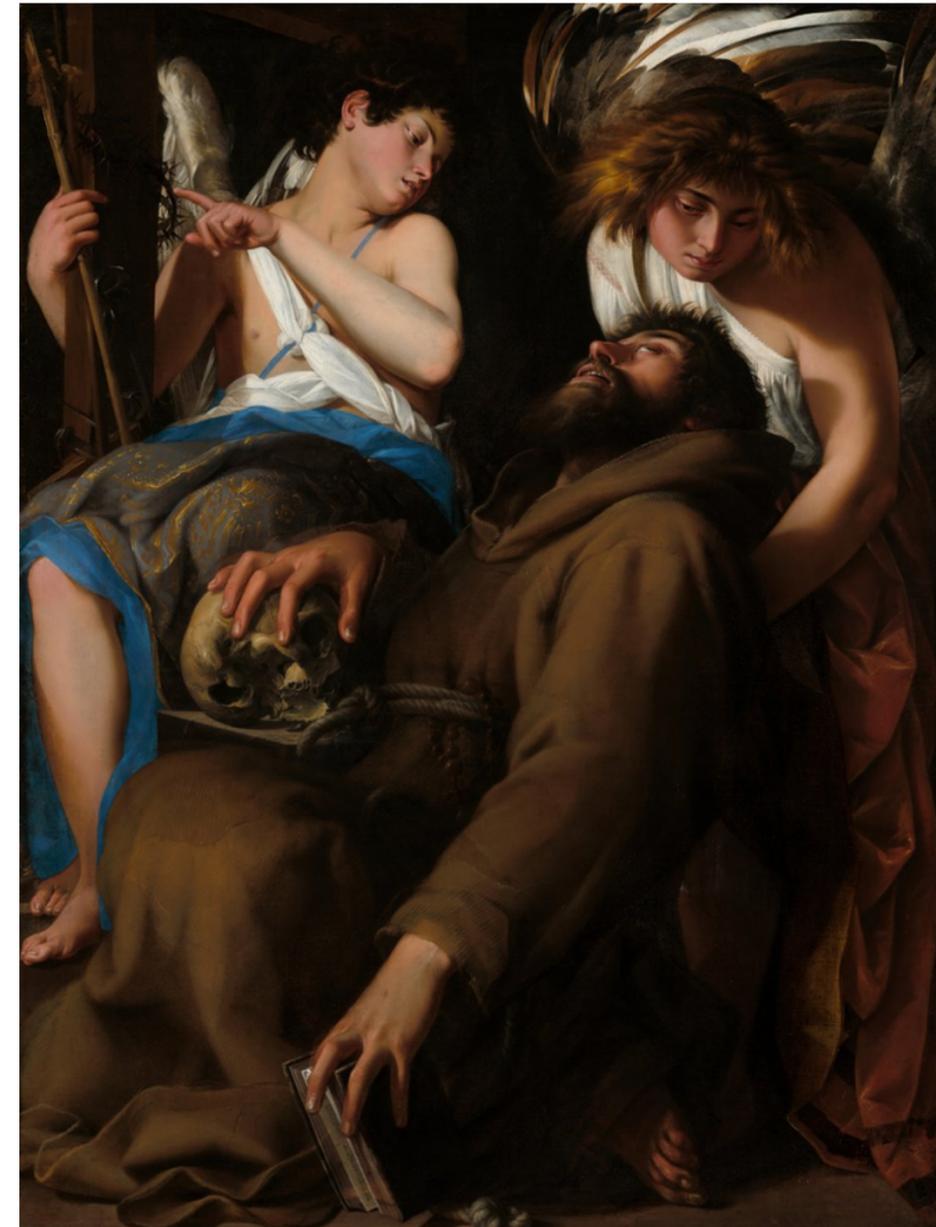
III. Un tableau rupture dans l'art religieux et l'Histoire de l'Art

B. Rejet du maniérisme et postérité

Caravage a exercé une influence profonde sur de nombreux artistes contemporains et postérieurs en Italie et à l'étranger : Italie.

Bartolomeo Manfredi, Concert Party (Musical), c. 1615, Huile sur toile, 130 x 189.5 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.

Giovanni Baglione, L'Extase de Saint François, 1601, Huile sur toile, 155 x 117, Santa Barbara, Collezione Davidson.

III. Un tableau rupture dans l'art religieux et l'Histoire de l'Art

B. Rejet du maniérisme et postérité

Caravage a exercé une influence profonde sur de nombreux artistes contemporains et postérieurs en Italie et à l'étranger: Espagne et France.

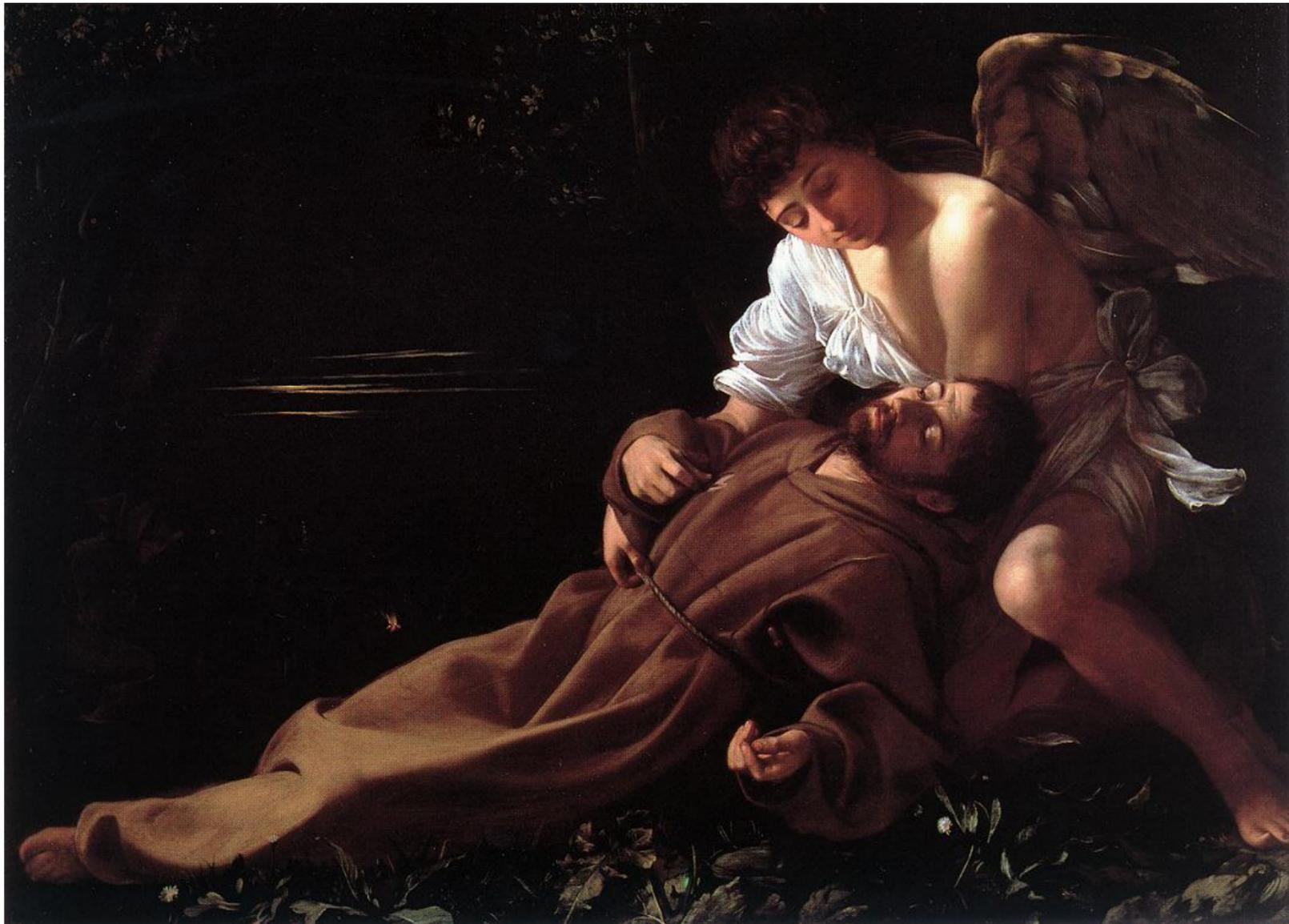

Francisco de Zurbarán, Saint François en méditation, 1639, 162 x 137 cm, Huile sur toile, Londres, National Gallery.

Georges de La Tour, Le Tricheur à l'as de carreau, 1636, 106 x 146 cm, Huile sur toile, Paris, Musée du Louvre.

Conclusion

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

- Rupture avec les conventions idéalisées du maniérisme et la représentation traditionnelle des stigmates de saint François
- Représentation naturaliste de la spiritualité
- Saint François, devenue figure centrale dans la période de la contre-réforme
- Caravage artiste qui anticipe le style baroque

Bibliographie

- **ANGELINI Alessandro. *Les protagonistes de l'art italien . De la Renaissance au XVIIIe siècle: Piero Della Francesca, Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Titien, Le Caravage, Canaletto et les védutistes*. Paris, Hazan, 2006, 638 p.**
- **CARERI Giovanni, *Caravage : la peinture en ses miroirs*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2015, p. 95–96**
- **CHORPENNING Joseph F., “Another Look at Caravaggio and Religion”, *Artibus et Historiae*, Vol. 8, No. 16, Cracovie, IRSA, p. 149–158**
- **DANIEL Maria, ‘« La réformation est l'événement majeur de cette époque »: Chateaubriand et les trois vérités de la réforme’, *Revue d'histoire littéraire de la France*, Vol. 110, No 4, Paris, Presses Universitaires de France 2010, p. 935–951**
- **FEINBERG Larry J. “The Ecstasy of Saint Francis.” *Art Institute of Chicago Museum Studies*, vol. 30, no. 1, 2004, pp. 56–95**
- **JAEGHERE Michel de, *Un automne romain : journal sans moi*, Paris, France : les Belles lettres, 2018, 400 p.**
- **MÂLE Emile, “La signification d'un tableau du Caravage”, *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, tome 47, Paris, Publication de l'Ecole Française de Rome, 1930, p. 1–6**

Bibliographie

- **PARISET François-Georges, “Caravage et saint François”, *Annales*, Paris, Librairie Armand Colin, 1952, p.39–48**
- **POLO DE BEAULIEU Marie-Anne, “Jacques Dalarun, La vie retrouvée de François d’Assise”, *Archives de sciences sociales des religions*, vol. 2, Paris, Éditions de l'EHESS, 2023, p. 193–194**
- **PUGLISI Catherine, *Caravage*, Paris, Phaidon, 2007, 448 p.**
- **SCHMITZ Benoit, “Caravage – Une vie en clair-obscur. Au musée Jacquemart André”, *Le Figaro Hors-Série*, Paris, Le Figaro Editions, 2018, 106 p.**
- **ZUCCARI Alessandro. *Cantiere Caravaggio. Questioni aperte, indagini, interpretazioni. Ediz. illustrata. De Luca Editori d'Arte. 2022. 432 p.***