

Sacrés Problèmes

CHABIN Ketline

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*, 1689, huile sur toile, 228 X 158cm, Rome, Santa Maria del Popolo

©Meisterdrucke

INTRODUCTION

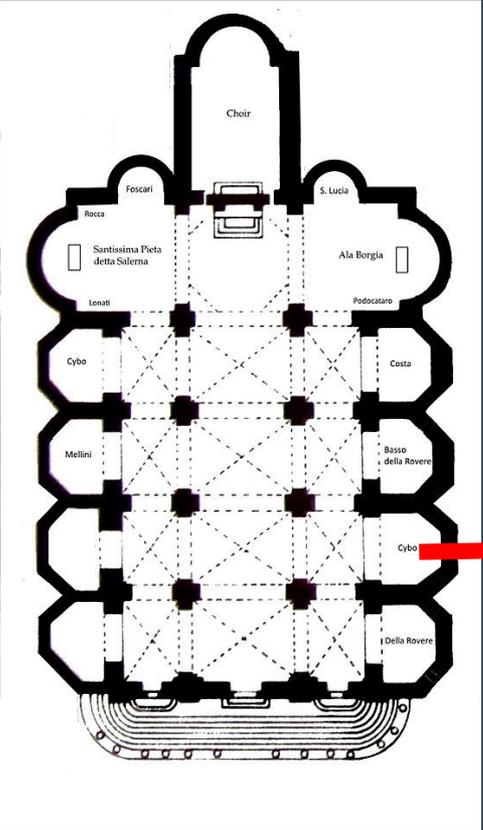
Carlo Maratta (1625-1713)

«La doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de Sa conception, a été, par une Grâce et un Privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des Mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est révélée de Dieu »

– Pie IX, 8 décembre 1854

Carlo Maratta, *Autoportrait*, 1690, huile sur toile, 82,5 X 100 cm, Belgique, Royal Museum of Fine Arts ©Wikipédia

Photographie de l'extérieur de l'Eglise Santa Maria del Popolo ©Wikipédia

Plan de l'Eglise Santa Maria del Popolo à Rome ©Wikipédia

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*, 1689, huile sur toile, 228 X 158cm, Rome, Santa Maria del Popolo ©Meisterdrucke

Doctrines de l'Immaculée Conception

Immaculistes

Franciscains

Vierge sans péché dès l'origine

Pureté – Grâce

VS

Maculistes

Dominicains

Vierge pas exempt du péché

Humilité – Rédemption

Concile de Bâle, 1439 -> reconnaissance du dogme

De quelle manière l'oeuvre de Maratta traduit-elle les divergences théologiques du XIV-XVIe siècle, de par la représentation symbolique de la Dispute de l'Immaculée Conception ?

I- L'épiphraise au service de l'éloge du style Baroque et de l'artiste

- A. L'éloge poétique comme analyse de l'oeuvre
- B. Les techniques picturales au service de la représentation d'une oeuvre dévotionnelle
- C. Atteindre l'idéal spirituel par l'art

II- La dévotion mariale en image : l'iconographie de l'Immaculée Conception

- A. La femme de l'Apocalypse
- B. La *Tota Pulchra*
- C. L'Assomption de la Vierge

III- Le débat religieux mis en exergue

- A. La Dispute de l'Immaculée Conception
- B. Une composition dramatique et théâtrale qui invite les spectateurs à participer
- C. La Vierge de l'Immaculée Conception comme nouvelle Ève ?

I- L'ekphrasis au service de l'éloge du style Baroque et de l'artiste

Rappel : définition Baroque selon Panofsky (*Qu'est ce que le Baroque*, 1935)

Vue de la Chapelle Chigi, Santa Maria del Popolo ©Wikipédia

A. L'éloge poétique comme analyse de l'oeuvre

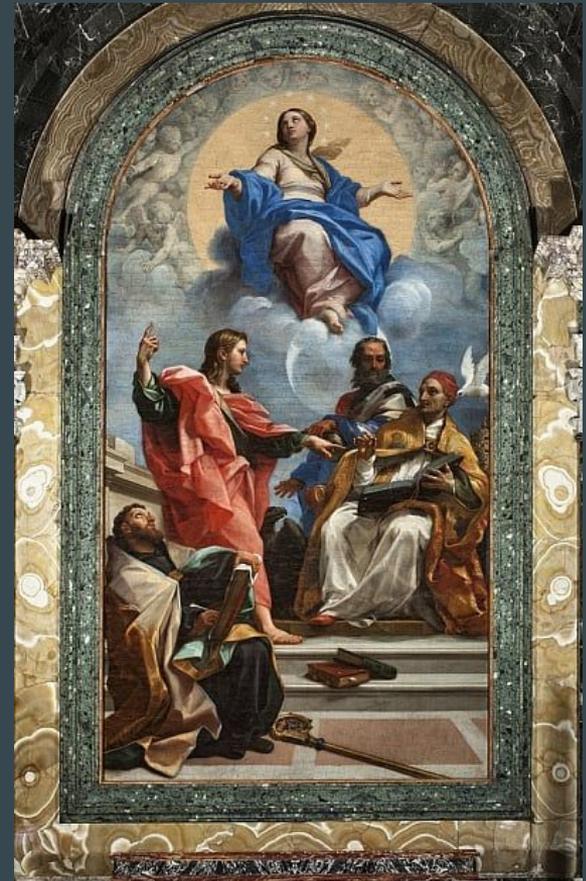
Vue de la Chapelle Cibo, Santa Maria del Popolo ©Wikipédia

B. Les techniques picturales au service de la représentation d'une oeuvre dévotionnelle

« et ainsi, afin de former une image qui prévaudrait à la fois sur terre et au ciel, il choisit l'idée la plus noble dans son esprit. [...] et pendant qu'il pensait, il a représenté une image divine. Utilisant des couleurs célestes, il a peint la haute apparence de la Mère de Dieu.[...] De chaste chérubins rient de ses joues roses et touchent nos âmes à lui offrir des vœux et à la vénérer. »

– Extrait des poèmes de Prati et Vaccondio

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*, 1689, huile sur toile, 228 X 158cm, Rome, Santa Maria del Popolo ©Meisterdrucke

C. Atteindre l'idéal spirituel par l'art

Carlo Maratta, La Vierge Immaculée avec quatre saints masculins, plume et encre brune, 45,6 X 25,7cm ©Persée

Carlo Maratta, Saint Jean l'évangéliste discutant avec les Pères de l'Eglise, Sanguine, 54 X 32,5cm, Musée de Dusseldorf ©Persée

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*, 1689, huile sur toile, 228 X 158cm, Rome, Santa Maria del Popolo ©Meisterdrucke

II- La dévotion mariale en image : l'iconographie de l'Immaculée Conception

A. La Femme de l'Apocalypse

« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles » – Apocalypse 12-1

Francisco de Zurbarán, *L'Immaculée Conception*, 1630, huile sur toile, 128 X 89cm, Madrid, Musée du Prado ©Wikipédia

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*, 1689, huile sur toile, 228 X 158cm, Rome, Santa Maria del Popolo ©Meisterdrucke

B. La *Tota Pulchra*

« Vous êtes toute belle, mon amie, et il n'y a aucune taches sur vous » – Dieu le Père

Anonyme, *Tota pulchra es amica mea et macula non est in te*, Gravure à l'eau forte, 63,9 X 40,6cm, Paris, Musée Carnavalet ©ParisMusées

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*, 1689, huile sur toile, 228 X 158cm, Rome, Santa Maria del Popolo ©Meisterdrucke

C. L'Assomption de la Vierge

Annibale Carrache, *L'Assomption de Marie*, vers 1600, huile sur bois, 245 X 155cm, Rome, Santa Maria del Popolo ©Wikipédia

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*, 1689, huile sur toile, 228 X 158cm, Rome, Santa Maria del Popolo ©Meisterdrucke

III- Le débat religieux mis en exergue

A. La Dispute de l'Immaculée Conception

Le Greco, *L'Immaculée Conception vue par Saint Jean l'évangéliste*, vers 1580, huile sur toile, 236 X 115cm, Tolède, Musée Santa Cruz

Piero di Cosimo, *Immaculée Conception avec saints*, 1480, huile sur panneau, 184 X 178cm, Fiesole, Couvent de Saint Francesco
©WikimédiaCommons

B. Une composition dramatique et théâtrale qui invite les spectateurs à participer

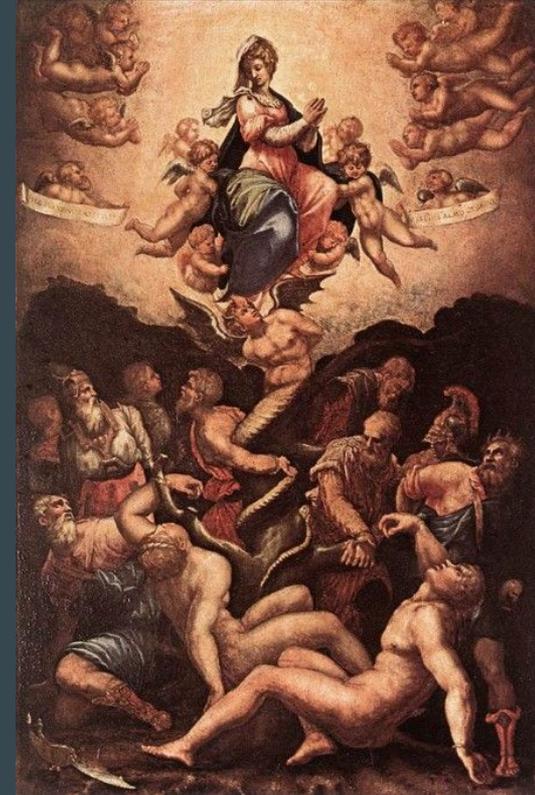

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*,
1689, huile sur toile, 228 X 158cm,
Rome, Santa Maria del Popolo
©Meisterdrucke

C. La Vierge de l'Immaculée Conception comme nouvelle Eve ?

« Maintenant il est évident que cette femme, bénie entre toutes les femmes, ne restera pas sans rien faire. Sa place est toute trouvée dans la réconciliation qui nous occupe. Puisqu'il faut un médiateur auprès du Médiateur qui nous est donné, personne ne le sera plus avantageusement pour nous que Marie. [...] médiatrice fidèle, Marie, elle, a fait boire, aux hommes comme aux femmes, le contrepoison sauveur. [...] celle-ci apporta la délivrance. » – Bernard de Clairevaux

Carlo Maratta, *Immaculée Conception avec Saint Thomas Villanova et Saint François de Sales*, XVIIe, Pierre noire, plume et encre brune, 3.99 X 2.47 cm ©Louvre

Vasari, *Allégorie de l'Immaculée Conception*, vers 1550, huile sur toile, Rome, Galerie des Offices ©Wikipédia

CONCLUSION

Carlo Maratta, *Immaculée Conception*,
1689, huile sur toile, 228 X 158cm,
Rome, Santa Maria del Popolo
©Meisterdrucke

OUVERTURE

Guido Reni, *L'Immaculée Conception*,
1627, huile sur toile, 268 X 184,5cm,
New York, Metropolitan Museum of
Arts ©Wikipédia

Edme Bouchardon, *L'Immaculée
Conception*, vers 1723, sanguine et
craie blanche, 51,4 X 40,3cm, Paris,
Louvre ©LouvreCollections

Bibliographie

CARERI Giovanni, *Les envoles d'amour – Le Bernin : montage des arts et dévotion Baroque*, Mimésis, 2018.

COLOMBO Stefano, « Silent Poetry : The Disputation on the Immaculate Conception by Carlo Maratti, Revisited », *Zeitschrift Für Kunstgeschichte*, n° 2, 2022, p.152-180.

CROCE Francesca Susana, « Hic Est Raphael? Carlo Maratti and the Figure of the Artist in the Seventeenth Century », *Anales de Historia Del Arte*, 2023, p.61-73.

DOWLEY Francis H., « Some Drawings by Carlo Maratti », *Burlington Magazine*, n° 671, 1959, p.62-73.

GRUYER François Anatole, *Les Vierges de Raphaël et l'iconographie de la Vierge*, Paris, Renouard, 1869.

LAFENESTRE Georges, RICHTENBERGER Eugène, *La peinture en Europe : Rome, le Vatican et les églises*, Paris, Société Française d'éditions d'art, 1903, p.183-193.

LHOTE Jean François, « Les Vite de 1672 de Bellori : hypothèses de reconstitution du programme iconographique et théorique », *RACAR*, n° 1/2, 1987, p.75-89.

LOISEL Catherine, *La Rome baroque de Maratti à Piranèse: dessins du Louvre et des collections publiques françaises : 97e exposition du Cabinet des dessins, [Paris], musée du Louvre, 15 novembre 1990-18 février 1991 / [catalogue par] Catherine Legrand, Domitilla d'Ormesson-Peugeot*, Paris, Réunion des musées nationaux, 1990.

LORA Marianna, « *Ut rosa spineti compensans flore rigorem*. La Vierge Immaculée comme Nouvelle Ève dans la peinture italienne du xviie siècle », *L'Atelier du Centre de recherches historiques*, 2012.

LE PALMER Allison, « Carlo Maratti's : Triumph of Clemency in the Altieri Palace in Rome – Papal iconography in a domestic audience hall », *Source*, n°4, 1998, p.18-25.

PANAGOPOULOS Spyros, « Les sources littéraires de la tradition byzantine sur la Dormition et l'Assomption de la Vierge », *Rythmes, expressions et représentations du corps de l'Ancien monde du Baroque*, *Mirabilia Journal*, 2023.

RUDOLPH Stella, *Carlo Maratti : 1625-1713*, Nicholas Hall, 2017.

WEHRLI-JOHNS Martin, « L'Immaculée Conception après le concile de Bâle dans les provinces dominicaines et franciscaines de Teutonie et de Saxe : débats et iconographie », *L'Atelier du Centre de recherches historiques*, 2012.

WESTIN Jean K., « Documentation for a Little-Known Work by Carlo Maratti », *Burlington Magazine*, n° 848, 1973, p.739-738.