

Sainte Cécile de Stephano Maderno

(1600, MARBRE, IN SITU, ROME SANTA CECILIA IN TRASTEVERE)

INTRODUCTION

« Après trois mois à Rome, cette sculpture commence à me plaire énormément : on ne peut éviter d'aller la contempler encore et encore. Elle est de Stefano Maderno : Elle a tout de la beauté et de l'énergie d'un ancien sonnet gaulois »

Stendhal

Stephano Maderno (1576-1636) :

- Âgé de 23 ans lorsqu'il réalise cette oeuvre
- Début de carrière à Rome
- Première commande publique
- Réputation importante mais éclipsé par Bernin
- Arrête la sculpture et finit douanier

Sainte Cécile :

- Aurait vécu au Ier ou IIème siècle
- Contrainte d'épouser Valérien qu'elle convertit
- Refuse d'abjurer son Dieu
- Condamnée à la décapitation
- 3 coups du bourreau ne la tuent pas
- Agonie pendant trois jours

Maderno choisi de représenter le **martyre** de la sainte

De quelle manière la sculpture Sainte Cécile de Stefano Maderno, s'insère-t-elle dans son **PROBLÉMATIQUE** : environnement en incarnant les valeurs de la Contre-Réforme, pour devenir une œuvre de dévotion majeure et influente ?

I. L'union entre la sculpture et l'espace : dialogue entre la sainte Cécile de Maderno et son environnement

A. La sculpture de dévotion dans le contexte de la redécouverte du corps de sainte Cécile

B. L'interaction avec l'espace sacré : une harmonie en quête de dévotion

II. La sculpture de Maderno : Instrument de dévotion et d'édification Contre-Réformiste

A. Façonner la piété chrétienne : la captation de l'ineffable à travers les traits de la sculpture

B. Une œuvre à but didactique et dévotionnel : la concrétisation des idéaux de la Contre-Réforme

III. L'inspiration classique de Maderno pour créer à son tour une œuvre inspirante

A. Un regard vers l'antique : la naissance d'une nouvelle iconographie pour sainte Cécile

B. Sainte Cécile désormais immortelle : une œuvre influente à travers les siècles

I L'UNION ENTRE LA SCULPTURE ET L'ESPACE : DIALOGUE ENTRE LA SAINTE CÉCILE DE MADERNO ET SON ENVIRONNEMENT

A - LA SCULPTURE DE DÉVOTION DANS LE CONTEXTE DE LA REDÉCOUVERTE DU CORPS DE SAINTE CÉCILE

- Corps redécouvert en **1599**, lors des travaux de rénovation de la basilique paléochrétienne de l'église Santa Cecilia in Trastevere
- Commande du cardinal **Paolo Emilio Sfondrati**
- Pontificat de Clément VIII (1592 - 1605)

I L'UNION ENTRE LA SCULPTURE ET L'ESPACE :DIALOGUE ENTRE LA SAINTE CÉILE DE MADERNO ET SON ENVIRONNEMENT

A - LA SCULPTURE DE DÉVOTION DANS LE CONTEXTE DE LA REDÉCOUVERTE DU CORPS DE SAINTE CÉCILE

- Impact contexte de la **Contre-Réforme** sur l'art religieux : l'art comme outil d'enseignement des valeurs catholiques
- **Écho aux évènements contemporains** : exécution de **Béatrice Cenci** en 1599

I L'UNION ENTRE LA SCULPTURE ET L'ESPACE : DIALOGUE ENTRE LA SAINTE CÉCILE DE MADERNO ET SON ENVIRONNEMENT

B. L'INTERACTION AVEC L'ESPACE SACRÉ : UNE HARMONIE EN QUÊTE DE DÉVOTION

La sainte Cécile de Maderno : point focal de l'église

I L'UNION ENTRE LA SCULPTURE ET L'ESPACE : DIALOGUE ENTRE LA SAINTE CÉILE DE MADERNO ET SON ENVIRONNEMENT

B. L'INTERACTION AVEC L'ESPACE SACRÉ : UNE HARMONIE EN QUÊTE DE DÉVOTION

- Sculpture placée au centre du regard du spectateur
- Espace fermé
- Travail de collaboration supervisé par Giacomo della Porta
- Multiplication des contrastes mettant en valeur la statue :
  - marbre noir de la niche
  - pierres polychromes
  - sculptures en bronze dorés
  - marbres polychromes
- Niche - Sépulture paléochrétienne

II - LA SCULPTURE DE MADERNO : INSTRUMENT DE DÉVOTION ET D'ÉDIFICATION CONTRE-RÉFORMISTE

A - FACONNER LA PIÉTÉ CHRÉTIENNE : LA CAPTATION DE L'INEFFABLE À TRAVERS LES TRAITES DE LA SCULPTRE

- Naturalisme scrupuleux - Douceur dans l'expression de la foi
- Doigts - Trinité - Martyre
- Sa petite taille rappelle sa jeunesse : notion de pureté
- Restauration de 2001 : point de vue visuel différents

II. LA SCULPTURE DE MADERNO : INSTRUMENT DE DÉVOTION ET D'ÉDIFICATION CONTRE-RÉFORMISTE

B. UNE OEUVRE À BUT DIDACTIQUE ET DÉVOTIONNEL : LA CONCRÉTISATION DES IDÉAUX DE LA CONTRE-RÉFORME

Oeuvre en parfaite adéquation avec la théorie sur les images sacrées élaborée au cours des sessions conciliaires :

- images = instruments pour **rappeler et mieux comprendre épisodes** de la doctrine chrétienne
- images = **véhiculent valeurs et bagage morale** des saintes écritures ainsi que l'idée de “ l'Eglise de Rome ”
- fort **impact visuel** pour mieux parler aux fidèles

L'oeuvre de Maderno accorde une grande importance au message religieux :

- Corps de Cécile promeut l'**histoire, la mémoire et la mort** de la sainte
- oeuvre = source **d'émotion** et de **recueillement**
- Représentation de l'**histoire particulière** de sainte Cécile, et en même temps de celle d'une **martyre intemporelle**

Oeuvre de **dévotion** + oeuvre **didactique**

Par l'émotion, la violence qu'elle provoque : elle **annonce les tendances du style baroque à venir**

III. L'INSPIRATION CLASSIQUE DE MADERNO POUR CRÉER À SON TOUR UNE OEUVRE INSPIRANTE

A. UN REGARD VERS L'ANTIQUE : LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE ICONOGRAPHIE POUR SAINTE CÉCILE

Sainte Cécile est traditionnellement considérée comme la **patronne des musiciens**

Nicolas Poussin, sainte Cécile (1635, huile sur toile, Musée du Prado, Madrid)

Raphaël, L'Extase de sainte Cécile (1514-15, huile sur toile, Pinacothèque Nationale, Bologne)

III. L'INSPIRATION CLASSIQUE DE MADERNO POUR CRÉER À SON TOUR UNE OEUVRE INSPIRANTE

A. UN REGARD VERS L'ANTIQUE : LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE ICONOGRAPHIE POUR SAINTE CÉCILE

- La sainte est sculptée telle qu'elle aurait été retrouvée dans l'église
- Accent mis sur son **martyre**, décès proche
- Mise de côté de l'idée optimiste des monuments funéraire chrétiens (représentation du défunt vivant ou dormant)
- Maderno s'est tourné vers le **monde classique**
- Il s'est inspiré de différents chefs-d'oeuvre antiques :

Perse mort (Marbre, L. 96 cm. Musée archéologique de Naples)

III. L'INSPIRATION CLASSIQUE DE MADERNO POUR CRÉER À SON TOUR UNE OEUVRE INSPIRANTE

A. UN REGARD VERS L'ANTIQUE : LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE ICONOGRAPHIE POUR SAINTE CÉCILE

L'Hermaphrodite (marbre, copie de l'époque impériale, d'après un original en bronze du milieu du IIe s. av. J.-C. par Polyclès de Cyrène Paris, Musée du Louvre)

III. L'INSPIRATION CLASSIQUE DE MADERNO POUR CRÉER À SON TOUR UNE OEUVRE INSPIRANTE

A. UN REGARD VERS L'ANTIQUE : LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE ICONOGRAPHIE POUR SAINTE CÉCILE

L'Erinni Ludovisi (marbre, copie romaine du IIème siècle après JC, musée national romain)

III. L'INSPIRATION CLASSIQUE DE MADERNO POUR CRÉER À SON TOUR UNE OEUVRE INSPIRANTE

B. SAINTE CÉCILE DÉSORMAIS IMMORTELLE : UNE OEUVRE INFLUENTE À TRAVERS LES SIÈCLES

- L'œuvre de Maderno a un **très grand succès** auprès des fidèles, des artistes et de Sfondrati
- 1603 : copie réalisée par Maderno pour Sfondrato (ivoire, petite taille, disparue)
- Sfondrato fait appel à **Francesco Vanni** pour réaliser un tableau de la mort de Sainte Cécile : 1er artiste à faire directement référence à l'œuvre de Maderno

Francesco Vanni, sainte Cecile (1601-1602, Convento benedettino di S. Cecilia)

III. L'INSPIRATION CLASSIQUE DE MADERNO POUR CRÉER À SON TOUR UNE OEUVRE INSPIRANTE

B. SAINTE CÉCILE DÉSORMAIS IMMORTELLE : UNE OEUVRE INFLUENTE À TRAVERS LES SIÈCLES

- Diffusion de l'oeuvre à grande échelle grâce à une estampe de Cornelius Galle (1601)
- 1657 : Poussin renouvelle l'image de la sainte de Maderno

Nicolas Poussin, Sainte Francesca Romana annonce la fin de la peste à Rome (1657, huile sur toile, Musée du Louvre, Paris)

III. L'INSPIRATION CLASSIQUE DE MADERNO POUR CRÉER À SON TOUR UNE OEUVRE INSPIRANTE

B. SAINTE CÉCILE DÉSORMAIS IMMORTELLE : UNE OEUVRE INFLUENTE À TRAVERS LES SIÈCLES

Niccolò Menghini, sainte Martine (1635, marbre, Chiesa dei Santi Luca e Martina, Roma)

Fabrizio Clerici, Sonno Romano (1955, huile sur toile, Accademia Nazionale di San Luca. Roma)

BIBLIOGRAPHIE

- Harula Economopoulos, *Stefano Maderno scultore, 1571 ca.-1636, I maestri, la formazione, le opere giovanili*, Rome, Gangemi Editore, 2014
- Nica Fiori, « Capolavori d'arte per Santa Cecilia, la martire romana venerata nell'omonima chiesa di Trastevere », *About Art*, Rome, 22 novembre 2020
- Carlo La Bella, Anna Lo Bianco, Patrizia Marchetti et al., *Santa Cecilia in Trastevere*, Rome, Palombi Editori, 2007
- Alessia Liroso, « Il corpo di santa Cecilia (Roma, III-XVII secolo) », *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 122-1, 2010, 5-51
- Anna Lo Bianco, *Cecilia, la storia, l'immagine, il mito*, Rome, Campisano Editore, 2001
- Jacques de Voragine, *La Légende dorée (1261-1266)*, Teodor de Wyzewa (trad. it.), Paris, Perrin et Cie, 1910

