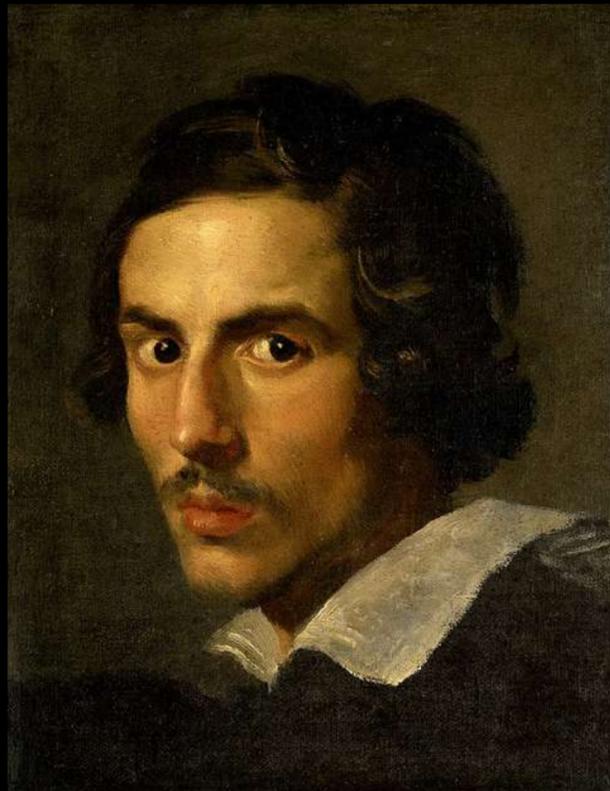

**Le baldachin de la basilique Saint
Pierre de Rome, par Gian Lorenzo
Bernini, 1624-1633**

Par Jeanne BAUDOT et Anna GINET

Autoportrait, Gian Lorenzo Bernini, 1623, conservé à la Galerie Borghèse, Rome.

Introduction

- Gian Lorenzo Bernini : 1598-1680.
- Plus de soixante ans d'activité.
- A bénéficié de la confiance de **huit papes**, de Paul V (1605-1621) à Innocent XI (1676-1689).
- Urbain VIII confie le projet du baldaquin de la basilique Saint Pierre de Rome au Bernin en **1624** (à 26 ans).
- Le baldaquin est inauguré officiellement le **29 juin 1633**, mais sera terminé en 1635.
- Baldaquin = véritable **prouesse technique de l'époque baroque**.

Vue de l'intérieur de la basilique Saint Pierre de Rome.

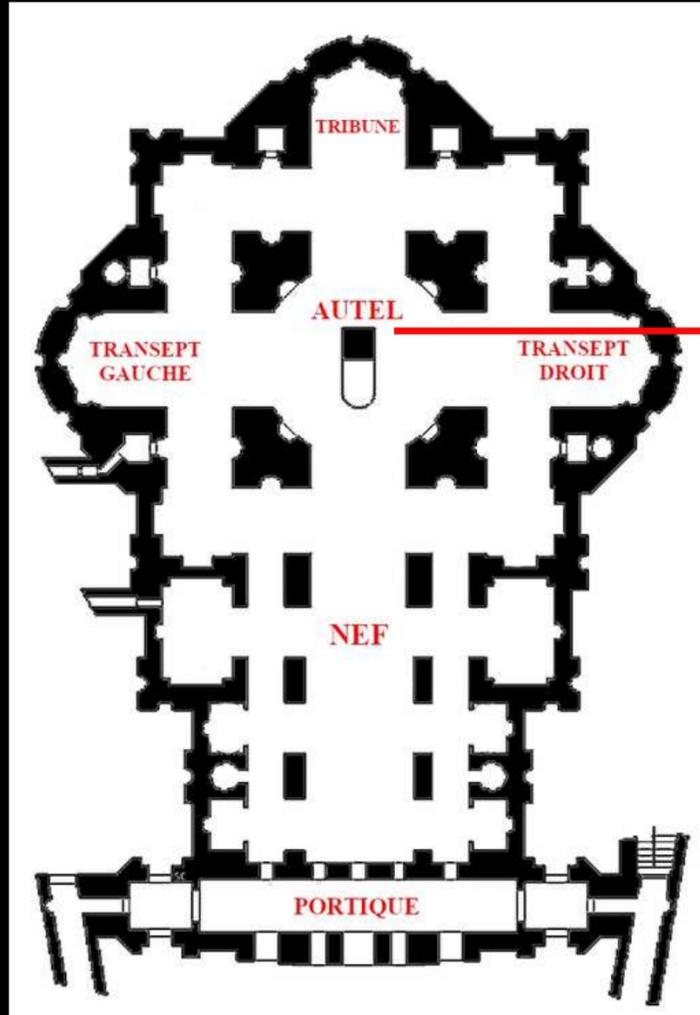
Dans quelle mesure le *Baldaqin* de la basilique Saint Pierre illustre la maturité artistique du Bernin ainsi que les étapes de son expérimentation sur une échelle monumentale pour incarner une œuvre emblématique de la Contre-Réforme ?

- I. La genèse d'un projet ambitieux, reflet de la maturité artistique du Bernin
- II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale
- III. Une œuvre totale devenue précité de la Rome de la Contre-Réforme

I. La genèse d'un projet ambitieux, reflet de la maturité artistique du Bernin

A. Le choix du Bernin proportionné à l'ampleur du projet de la basilique Saint Pierre

© Musée du Vatican

Plan de la basilique Saint Pierre de Rome.

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

Le baldaquin érigé en 1606 par Carlo Maderno, orné des quatre anges conçus par le Bernin. Gravure de G. Frezza, in F. Bonanni, Rome, 1696.

1506 : début de la construction de la basilique.

1593 : fermeture de la coupole => quel baldaquin construire ?

1606 : baldaquin dessiné par Carlo Maderno, sous Paul V.

1621 : le Bernin est fait chevalier par Grégoire XV.

1624 : quatre nouvelles statues d'anges par le Bernin.

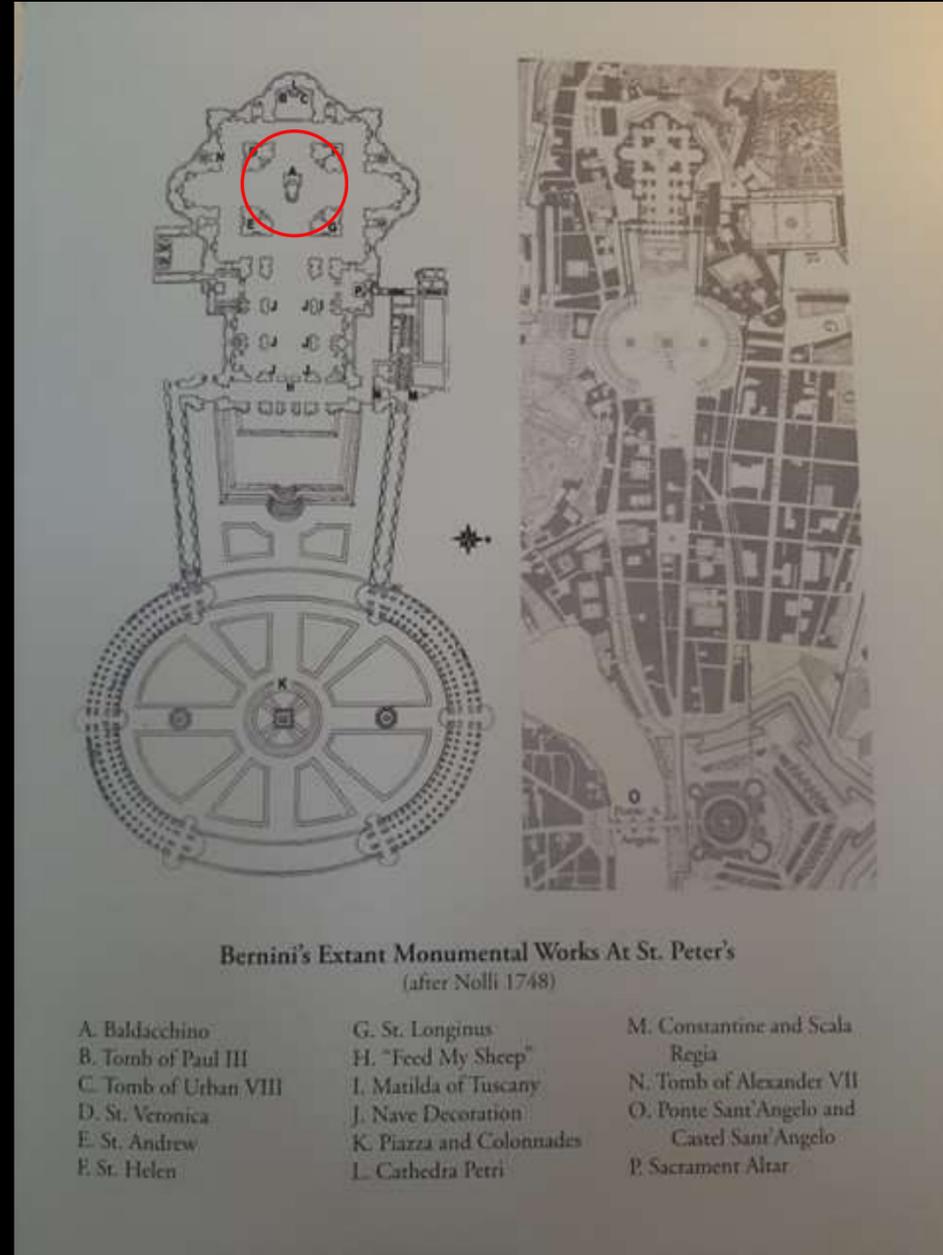
« Croyez-moi, un jour viendra, nul ne sait quand au juste, où un génie hors pair mettra deux beaux monuments au milieu et à l'extrémité de cette église, proportionnés à l'immensité de l'édifice ».

Le Bernin aurait répondu « Ah, je voudrais être celui-là ! ».
Conversation entre Annibal Carrache et le Bernin en 1608.

I. La genèse d'un projet ambitieux, reflet de la maturité artistique du Bernin

A. Le choix du Bernin proportionné à l'ampleur du projet de la basilique Saint Pierre

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

Dédicace de l'église : **1626 = date symbolique** => 1300 ans après la consécration de la basilique primitive par l'empereur Constantin.

Urbain VIII souhaitait une architecture grandiose et "transparente", possiblement en bronze.

7 juin 1624 : organisation d'un concours pour le baldacquin.

12 juillet 1624 : premier paiement versé au Bernin.

Choix du **bronze** en 1624.

1625 : premières fondations.

Plan de la basilique Saint Pierre avec tous les monuments réalisés par le Bernin, dont le **baldacquin** situé à la croisée du transept.

I. La genèse d'un projet ambitieux, reflet de la maturité artistique du Bernin

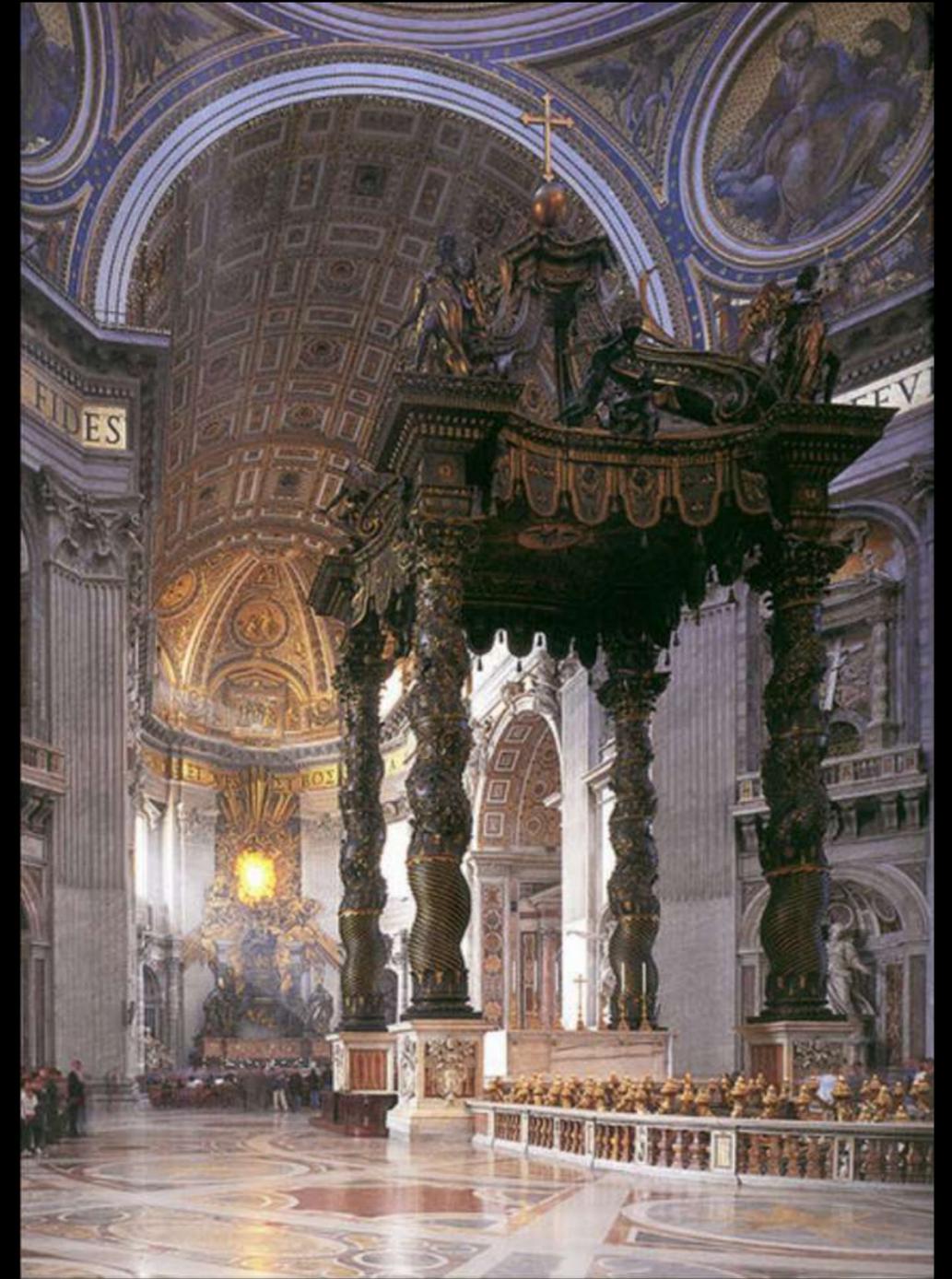
B. Un projet avant tout collaboratif

1ère étape de la construction du Baldaquin : **réalisation des quatre colonnes de la structure** (hautes de 11,20 m et pesant 9 tonnes chacune)

Recrutement d'une équipe de six fondeurs : **Giacomo Laurenziano, Orazio Albrizzi, Gregorio de' Rossi, Frances I Beltramelli, Ambrogio Lucenti, Innocenzo Albertini...**

Engagés en tant que **"fondeurs et sculpteurs"** => polyvalence exigée pour cette commande exceptionnelle

©Vatican News

I. La genèse d'un projet ambitieux, reflet de la maturité artistique du Bernin

B. Un projet avant tout collaboratif

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

Fûts des colonnes ont dû être fondus en trois pièces, bases et chapiteaux sont réalisés à part

Deux étapes à la fabrication d'une oeuvre en bronze (modelage et fonte) : **ben modellare** et **saper gettare di metallo**

Appel d'une équipe proche de collaborateur => reflète **l'épanouissement de l'art du bronze de cette Rome du 17e.**

II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

A. Une prouesse technique entre monumentalité et dynamisme : une synthèse réussie entre inscription dans le passé et innovation

Références antiques : **bronze** = matériau de la sculpture de l'Antiquité + **colonnes "salomoniques"** => référence au Premier temple, celui de Salomon à Jérusalem.

© Alamy

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

© Stéphane Compoint

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

Colonnes salomoniques du baldachin du Bernin

(Gauche) colonne Sainte conservée au Musée du Vatican.
(Droite) photographie de son emplacement dans la basilique Saint Pierre en 1888.

II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

A. Une prouesse technique entre monumentalité et dynamisme : une synthèse réussie entre inscription dans le passé et innovation

Utilisation de la technique de la **fonte à la cire perdue** pour reproduire fidèlement les formes de la nature.
Lauriers, abeilles, mouches... moulées sur modèle => **naturalisme époustouflant.**

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

Putto tentant de saisir une abeille.

© CM Art du XVIe, Sefy Hendler

Putti jouant au milieu des feuilles.

II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

A. Une prouesse technique entre monumentalité et dynamisme : une synthèse réussie entre inscription dans le passé et innovation

Un naturalisme qui rappelle celui des feuilles de laurier d'*Apollon et Daphné* du Bernin.

© CM Art du XVIe, Sefy Hendler

Colonnes du *Baldaquin* du Bernin, 1624-1633.

© Beaux Arts magazine

Apollon et Daphné, marbre, 1622-1625, conservé à la Galerie Borghèse, Rome.

© Beaux Arts magazine

Photographie personnelle

II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

A. Une prouesse technique entre monumentalité et dynamisme : une synthèse réussie entre inscription dans le passé et innovation

Innovation : introduction de **dynamisme** et d'un **mouvement perpétuel** dans la composition.

© Wikipedia

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

Premier projet du Bernin pour le baldachin, surmonté d'une statue du Christ ressuscité. Gravure de G. Frezza, in F. Bonanni, Rome, 1696.

Effet de poussée ascensionnelle donné par les colonnes torsadées et leurs motifs.

Arcature qui se détache de l'architecture en fond.

II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

B. Un véritable éloge au Pape Urbain VIII et au christianisme

Jeu subtil et dynamique de symboles, véritable éloge de la papauté et du christianisme.

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

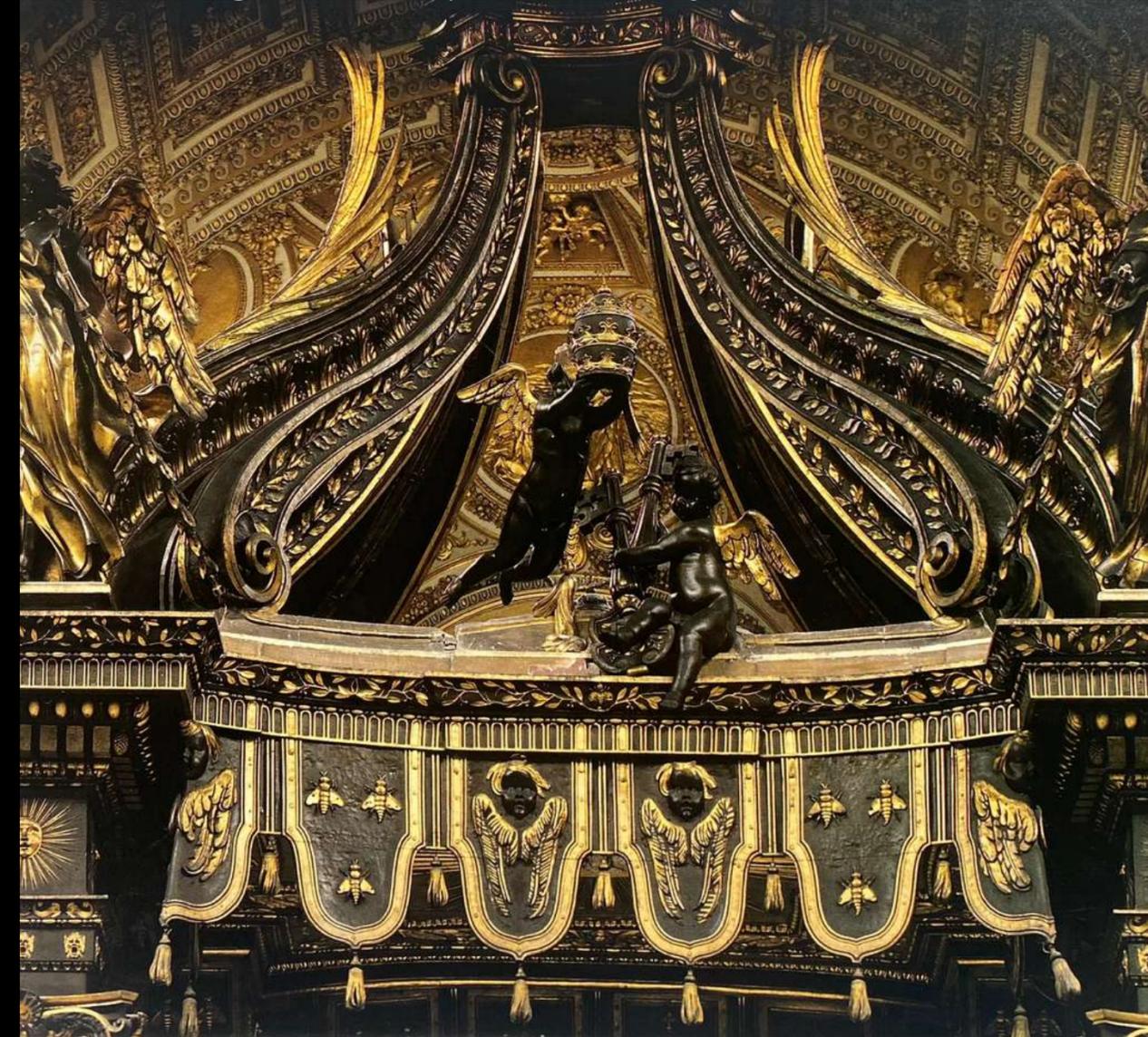
Putto tentant de saisir une abeille.

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

Les abeilles des Barberini

©Bernin, le génie du baroque, Charles Avery

II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

B. Un véritable éloge au pape Urbain VIII et au christianisme

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

(Gauche) Écusson des Barberini visible sur les 4 piédestaux de marbre soutenant la structure.

(Droite) Médaille suspendue par un ruban sur laquelle figure Urbain VIII représenté de profil bénissant de la main gauche et portant la camorra et la mosette

Corniche du Baldachin présentant six lambruschini en cuivre doré

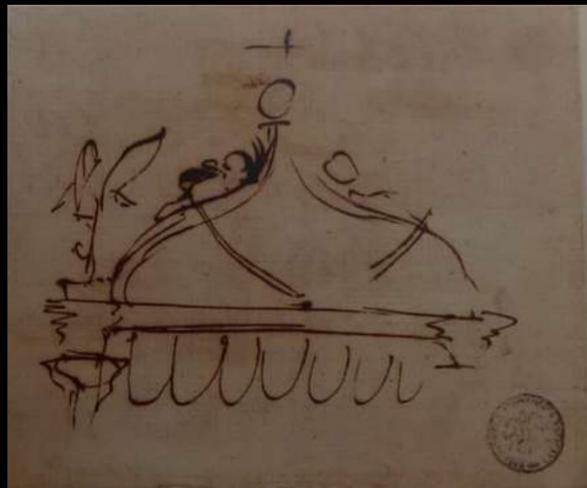
II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

B. Un véritable éloge au pape Urbain VIII et au christianisme

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

Le Bernin, *Croquis pour le couronnement du Baldaquin*,
Albertina, Vienna

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

©Vatican News

Croix glissante sur un globe terrestre => **rôle du christianisme dans la rédemption de la terre.**

II. Une épiphanie visuelle spectaculaire conçue sur une échelle monumentale

B. Un véritable éloge à la papauté et au christianisme

©Vatican News

Présence de la colombe dans le plafond intérieur du baldachin en bois peint et doré

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

(Gauche) Angelots soutenant les clés de saint Pierre et la tiare pontificale

(Droite) Angelots soutenant l'épée du martyr de saint Paul et le livre de ses épîtres

=> Contraste avec le marbre clair de l'architecture et caissons dorés de la voûte du berceau

III. Une œuvre totale devenue précité de la Rome de la Contre-Réforme

A. L'adoption d'une échelle gigantesque inaccoutumée empreinte d'un message idéologique

© Actualités Vatican

Vue du baldachin depuis les yeux d'un fidèle.

© Pinterest

Des dimensions gigantesques proportionnées à l'immensité du transept.

Cardinal Sforza Pallavicino au Bernin « *de quel instrument de mesure vous êtes vous servi pour ordonner de façon si proportionnée les parties, de quelque côté et sous quelque angle qu'on considère ce vaste temple, qui semblaient toutes être conçues pour être vues de n'importe où ?* », Bernin répondit « **de l'œil seulement** ».

III. Une œuvre totale devenue précité de la Rome de la Contre-Réforme

A. L'adoption d'une échelle gigantesque inaccoutumée empreinte d'un message idéologique

Éléments de décor forts en **symbolique religieuse** qui élèvent le fidèle : colonnes salomoniques, globe surmonté d'une croix, colombe, attributs de Saint Pierre et Saint Paul...

© Stéphane Compoint

© Wikipedia

© Zénith

Photographie personnelle

Vue du baldachin depuis l'entrée de la basilique : dimension spirituelle très forte.

III. Une œuvre totale devenue précité de la Rome de la Contre-Réforme

A. L'adoption d'une échelle gigantesque inaccoutumée empreinte d'un message idéologique

Symbolique religieuse contrecarrée par la composition du baldaquin.

"Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini" => Ce que les barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait.

© Wikipedia

→
Fonte de certains bronzes

© Wikipedia

En réalité => fonte des bronzes = pratique courante depuis Sixte Quint (1585-1590), jusqu'à Urbani VIII.

« Destruction productive » fréquente de monuments anciens pour récupérer le bronze.

BUT : exprimer la gloire présente de Rome en faisant revivre sa splendeur passée.

Notion de *Roma Triumphans*.

Le Panthéon, 27 av. JC - 125, Rome.

III. Une œuvre totale devenue précité de la Rome de la Contre-Réforme

B. Une exaltation des nouveaux principes de l'art baroque dans la Rome de la contre-réforme

Le Baldaquin : recherche d'effets **illusionnistes, de théâtralité, de grandiose.**

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

©Vatican News

Les quatre anges sculptés par Andrea Bolgi

Ajout d'éléments moulés en bronze sur l'ensemble de la structure : typiques des fonderies de la Renaissance et de l'âge baroque

III. Une œuvre totale devenue précité de la Rome de la Contre-Réforme

B. Une exaltation des nouveaux principes de l'art baroque dans la Rome de la contre-réforme

©Vatican News

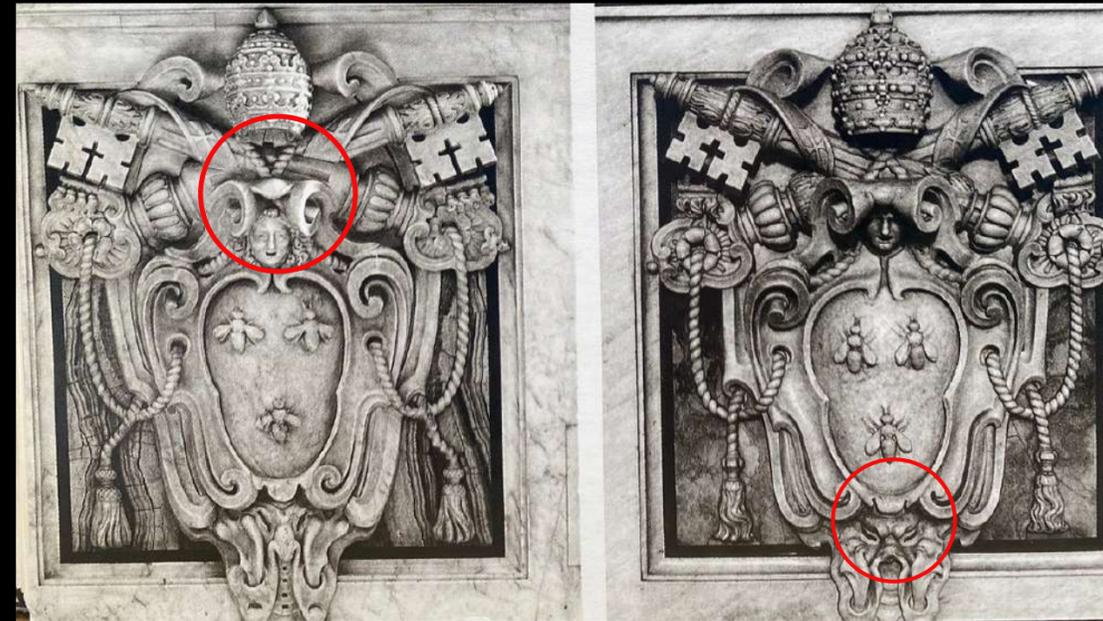

Jeux d'opposition « *i contrapposti* » => tonalité dorée du bronze se mêle à la sensualité des formes arrondies et contraste intelligemment avec la sévérité des pilastres cannelés de Michel-Ange qui structure l'espace autour du baldachin.

III. Une œuvre totale devenue précité de la Rome de la Contre-Réforme

Cartouches ouvragés des huit blasons des Barberini taillés dans le marbre => têtes surgissent sous les clés du souverain et des satyres. Tous différents et impression qu'ils sont sur le point de conter une histoire.

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

© The art of Gianlorenzo Bernini, Irving Lavin

Piédestal Sud-Ouest, chapelé sculpté face ouest

Conclusion

Le *Baldaqin* du Bernin est un projet qui l'inscrit définitivement dans l'art de la Rome du XVIIe siècle.

© Yahoo

Le baldaqin est actuellement en restauration en prévision du jubilé à Rome en 2025.

Bibliographie

ANGELINI Alessandro, *La sculpture du XVIIe siècle à Rome*, Continent Editions, Milan, 2005.

AVERY Charles, *Bernin, le génie du baroque*, Gallimard, Paris, 1998.

BACCHI Andrea, TUMIDEI Stefano, *Bernini, La sculpture à Saint Pierre*, éditions Actes sud Motta, Paris, 1998.

LAMOUCHE Emmanuel, « « I bronzi che non servono a nulla » : circuit et recyclage du bronze à Rome de Sixte Quint à Urbain VIII », *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines* [En ligne], mis en ligne le 11 octobre 2013, [<http://journals.openedition.org/mefrim/1343>], consulté le 29 mars 2024.

LAMOUCHE Emmanuel, *Les fondeurs de bronze dans la Rome des papes (1585-1630)*, Ecole française de Rome, 2022, Rome, p.249-253.

LAVIN Irving, *Visible spirit : the art of Gianlorenzo Bernini. Vol. III. Bernini at Saint Peter's*, the Pilgrimage, The Pindar Press, Londres, 2012.

HENDLER Sefy, *L'art du XVIe siècle*, cours magistral dispensé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2024.

S.a., "Le baldaquin du Bernin de la basilique Saint-Pierre va retrouver son éclat", Figaro culture, publié le 20 janvier 2024, [<https://www.lefigaro.fr/culture/patrimoine/le-baldaquin-du-bernin-de-la-basilique-saint-pierre-va-retrouver-son-eclat-20240120>], consulté le 16 mars 2024.

WARWICK Genevieve, *Bernini, Art as theatre*, Yale University Press, Edinburgh, 2012, p.50-52.

Youtube, *Saint Pierre – Intérieur Le Baldaquin Du Bernin – Rome – Audioguide*, mis en ligne le 9 février 2018, [<https://www.youtube.com/watch?v=nvE6FrvSjIU>], consulté le 16 mars 2024.