

FAYOLLE
BERGAUD
Adélaïde

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile
sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National
Gallery, Londres

Comment, dans sa *Sainte Catherine d'Alexandrie*, Raphaël parvient-il à dépasser ses diverses influences pour réaliser, autour de la figure de la sainte, une tension entre le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste ?

I/ Une sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

- 1) Le choix d'une représentation isolée et épurée
- 2) Une influence ombrienne : la « manière douce »

II/ La construction technique et stylistique d'une vision : le contexte florentin

- 1) Une synthèse dynamique des maîtres
- 2) La maîtrise technique au service de la « grazia »

III/ Du visible à l'invisible, du terrestre au céleste

- 1) La lumière comme présence : rendre visible l'invisible
- 2) Un idéal néoplatonicien de l'élévation : la victoire de l'amour spirituel

I/ Une sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

1) Le choix d'une représentation isolée et épurée

Maître de la Légende de sainte Lucie, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, vers 1500, tempera sur bois

Sandro Botticelli, *Portrait de femme aux attributs de sainte Catherine*, v. 1475, Tempera sur bois, 53,2 × 37,8 cm, Lindenau-Museum, Altenburg, Allemagne

Lavinia Fontana, *Mariage mystique de sainte Catherine*, 1574–1577, huile sur cuivre, 48,7 × 36,6 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne

I/ Une sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

1) Le choix d'une représentation isolée et épurée

Raphaël, Retable de Colonna, vers 1504–1505, huile sur panneau, 172,4 × 172,4 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, vers 1500–1503, huile sur bois, 39 × 15 cm, Galleria Nazionale della Marche, Florence

I/ Une sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

1) Le choix d'une représentation isolée et épurée

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery, Londres

Raphaël, caricature pour *Sainte Catherine*, vers 1507–1508, craie noire rehaussée de blanc, sur quatre feuilles jointes de beige papier piqué pour transfert, 58,7 × 43,6 cm, Musée du Louvre, Paris

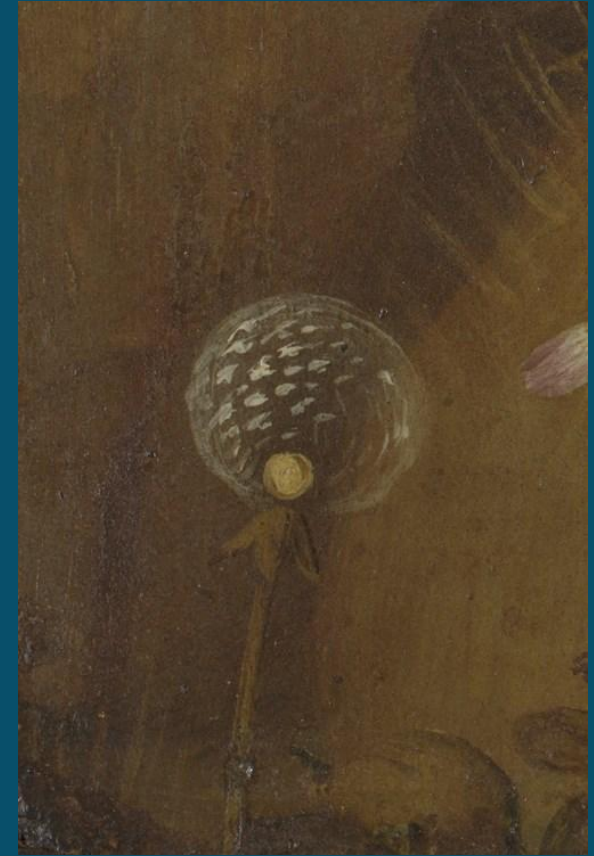

I/ Une sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

1) Le choix d'une représentation isolée et épurée

Raphaël, La Déposition du Christ, 1507–1508, huile sur bois, 32 × 54 cm, Musée du Prado, Madrid

I/ Une sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

1) Le choix d'une représentation isolée et épurée

BARTOLOMEO CAPORALI, *Adoration des bergers*, vers 1477–1479, peinture sur panneau,
Galleria Nazionale dell'Umbria, Pérouse

I/ Une Sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

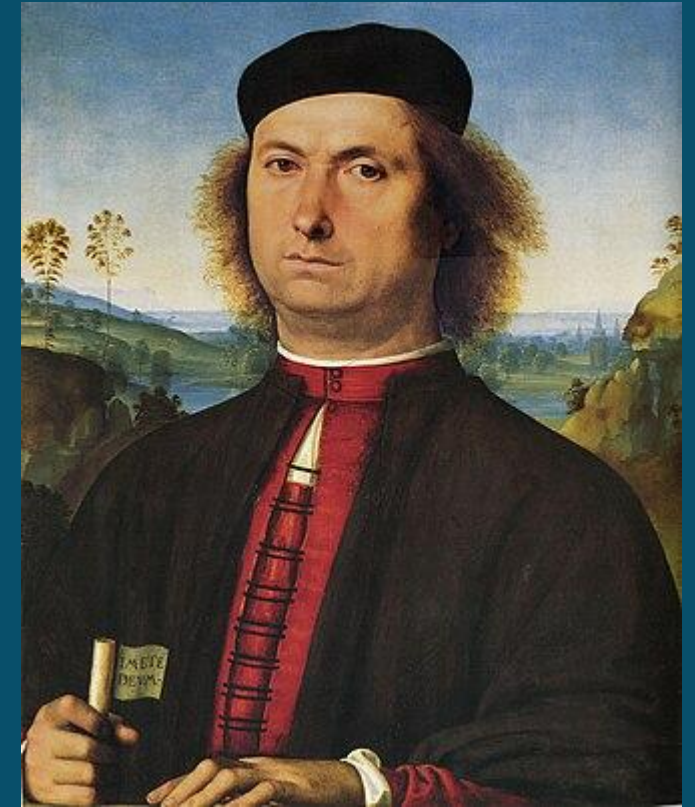
2) Une influence ombrienne : la « manière douce »

Pérugin, *L'Archange Raphaël avec Tobias*, vers 1496–1500, huile avec un peu de tempera d'œuf sur du peuplier, 113 × 56,5 cm, National Gallery, Londres

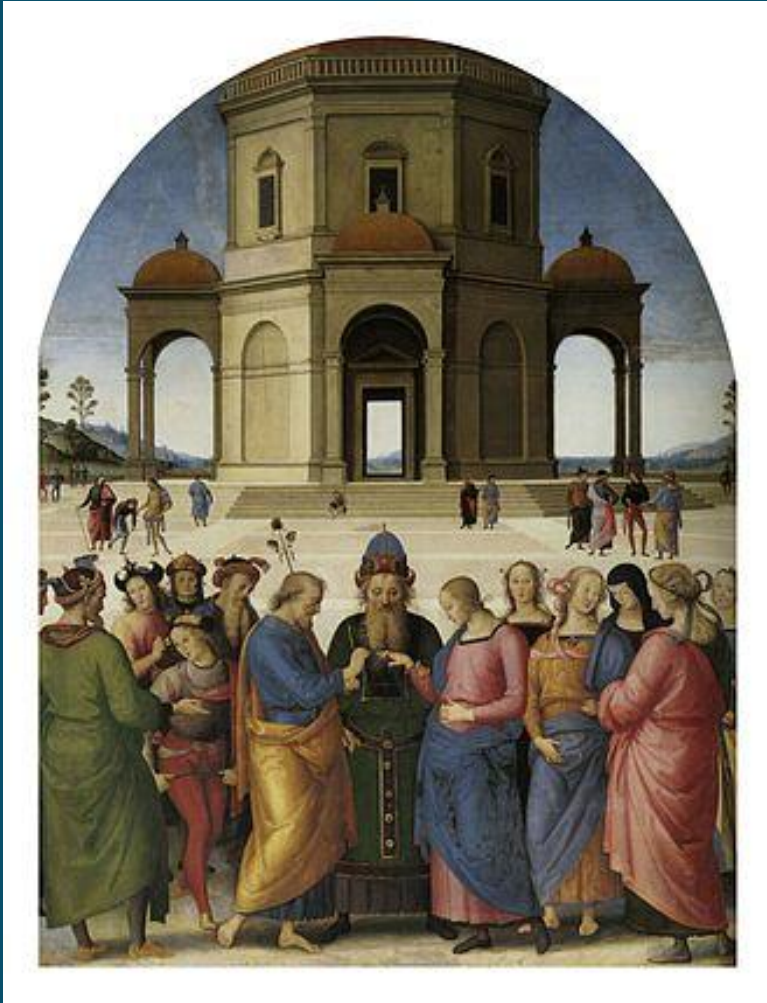
Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery, Londres

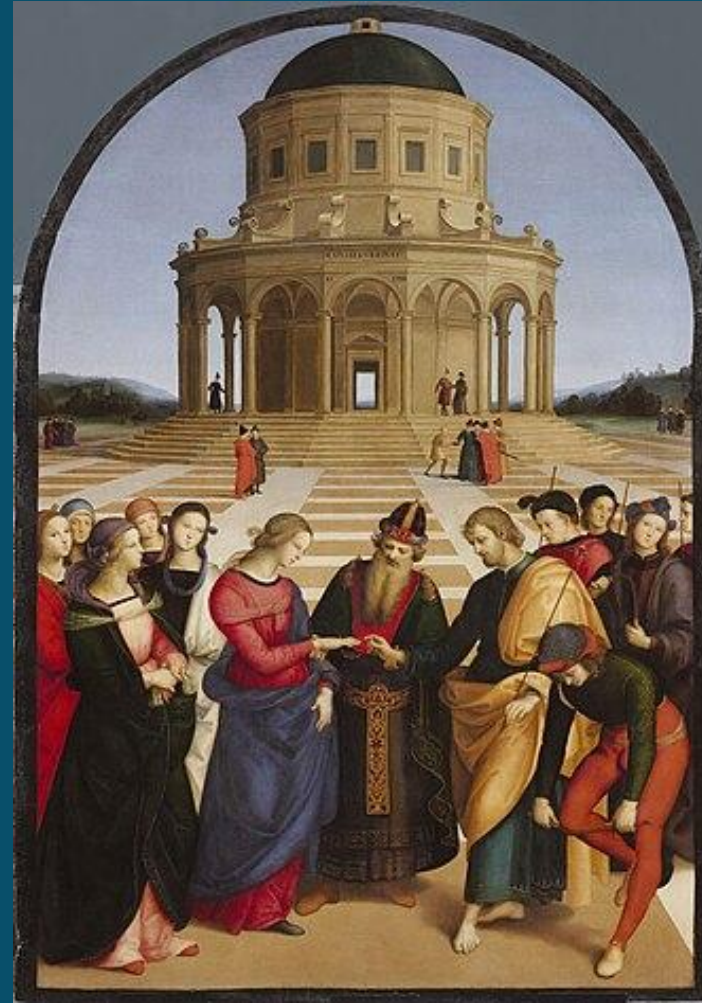
Le Pérugin, *Portrait de Francesco delle Opere*, 1494, huile sur bois, 52 × 42 cm, Gallerie degli Uffizi, Florence

I/ Une sainte Catherine réinterprétée dans un cadre pacifié

2) Une influence ombrienne : la « manière douce »

Pérugin, *Le Mariage de la Vierge*, tempera sur bois, 1500-1504, 234 × 180 cm, Galerie des Offices, Florence

Raphaël, *Le Mariage de la Vierge*, huile sur bois, 1504, 170 × 117 cm, Pinacoteca di Brera, Milan

II/ La construction technique et stylistique d'une vision : le contexte florentin

1) Une synthèse dynamique des maîtres

Vénus Médicis, marbre, Ier siècle av. J.-C. (copie d'un original grec du IVe siècle av. J.-C.), env. 153 cm, Galerie des Offices, Florence

Michel-Ange, *Saint Matthieu*, 1506, Statue en marbre, H : 271 cm, Galleria dell'Accademia, Florence

Raphaël, *Étude après saint Matthieu*, vers 1507–1508, Stylo et encre brune sur papier, 22,8 × 31,8 cm., British Museum, Londres

II/ La construction technique et stylistique d'une vision : le contexte florentin

1) Une synthèse dynamique des maîtres

Raphaël, *Étude d'après Leda et le Cygne*, vers 1507–1508, plume et encre sur craie, 31 × 19,2 cm, Collection Royale, Windsor

Léonard de Vinci, *Étude pour Leda et le cygne*, vers 1505–1507, plume, encre et lavis sur papier, 16,6 × 14,2 cm, Cabinet des dessins, Musée des Offices, Florence

Raphaël, caricature pour *Sainte Catherine*, vers 1507–1508, craie noire rehaussée de blanc, sur quatre feuilles jointes de beige papier piqué pour transfert, 58,7 × 43,6 cm, Musée du Louvre, Paris

II/ La construction technique et stylistique d'une vision : le contexte florentin

1) Une synthèse dynamique des maîtres

Raphaël, *Étude pour la tête de sainte Catherine et Croquis de Putti*, vers 1507–1508, plume et encre brune, 17 × 27,9 cm, Ashmolean Museum, Oxford

II/ La construction technique et stylistique d'une vision : le contexte florentin

2) La maîtrise technique au service de la « grazia »

- Raphaël « *ne cessa, tant qu'il vécut, de nous offrir le meilleur exemple, à suivre dans nos rapports avec ses égaux et avec ceux qui sont placés au-dessus et au-dessous de nous* », Vasari
- « *Sa grâce et sa douceur se manifestaient dans tous ses gestes et attitudes* », Vasari
- « *La nature fut vaincue par ses couleurs* », Vasari

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery, Londres

II/ La construction technique et stylistique d'une vision : le contexte florentin

2) La maîtrise technique au service de la « grazia »

- *Spolveri* : le dessin transféré par poncif

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery, Londres

II/ La construction technique et stylistique d'une vision : le contexte florentin

2) La maîtrise technique au service de la « grazia »

Raphaël, *La Belle Jardinière*, huile sur bois, 1507-1508, 122 × 80 cm, Musée du Louvre, Paris

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery, Londres

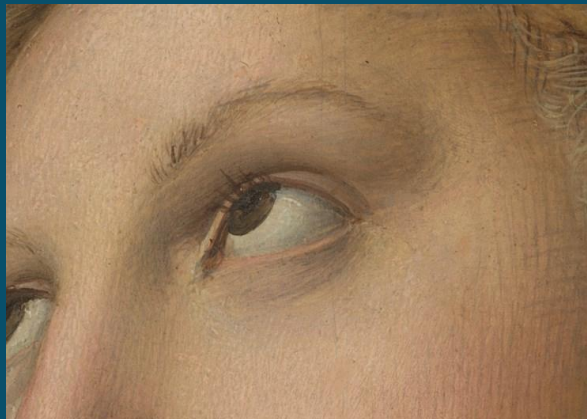
Raphaël, *Étude pour la figure de la poésie*, vers 1509, craie noire sur dessin sous-texte du stylet, carré à la craie noire, 35,9 × 22,7 cm, Collection royale de Windsor

III/ Du visible à l'invisible, du terrestre au céleste

1) La lumière comme présence : rendre visible l'invisible

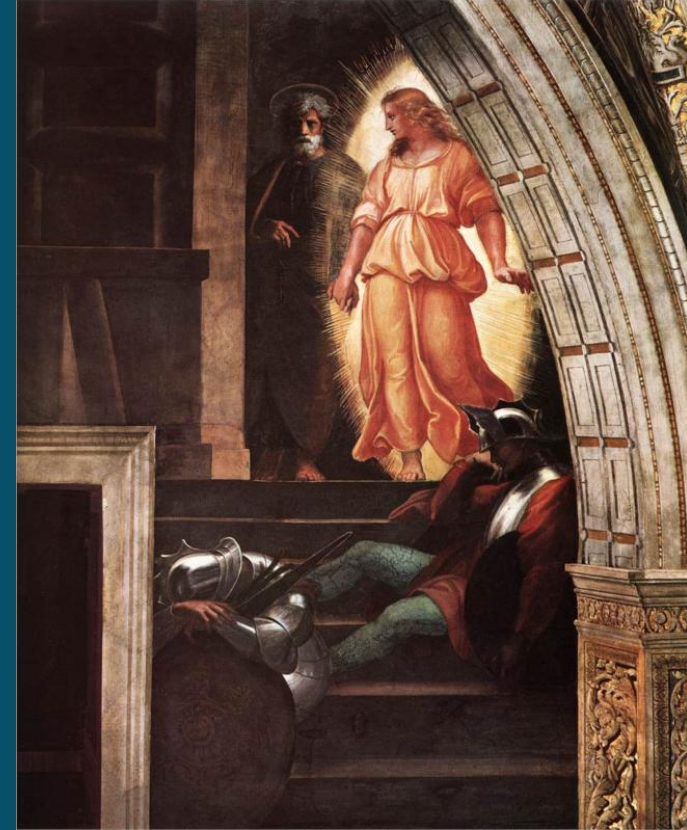
Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery, Londres

- *Visio corporalis*
- *Visio spiritualis*
- *Visio intellectualis*

III/ Du visible à l'invisible, du terrestre au céleste

1) La lumière comme présence : rendre visible l'invisible

Raphaël, *La Libération de saint Pierre*, fresque, 1512-1514, env. 660 × 500 cm, Chambres de Raphaël, Musées du Vatican, Rome

III/ Du visible à l'invisible, du terrestre au céleste

1) La lumière comme présence : rendre visible l'invisible

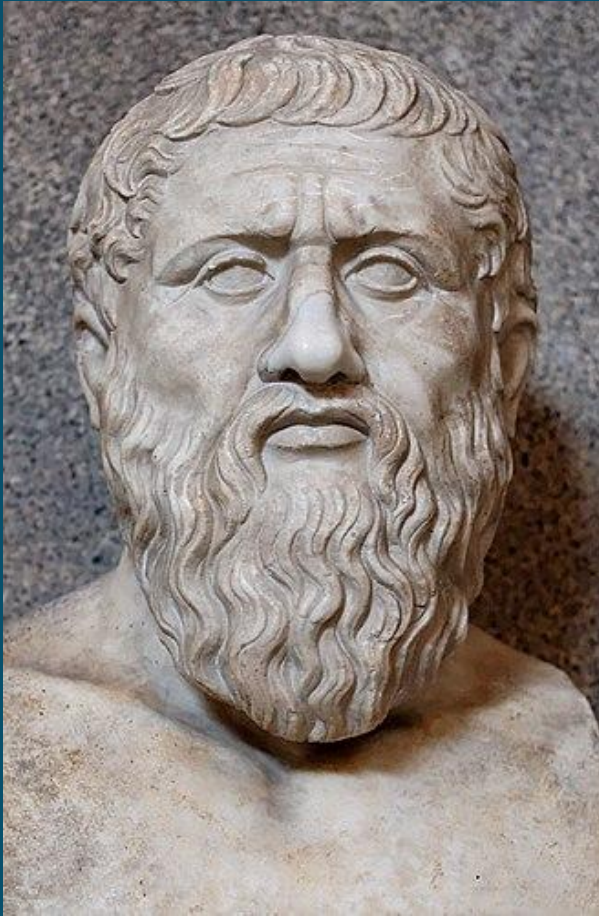
Filippo Lippi, *Apparition de la Vierge à saint Bernard*, tempera sur bois, v. 1485-1487, 210 × 195 cm, Palazzo Pitti (Galleria Palatina), Florence

Fra Angelico, *L'Annonciation*, tempera sur bois, v. 1430-1432, 154 × 194 cm, couvent San Marco, Florence

III/ Du visible à l'invisible, du terrestre au céleste

2) Un idéal néoplatonicien de l'élévation : la victoire de l'amour spirituel

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery, Londres

III/ Du visible à l'invisible, du terrestre au céleste

2) Un idéal néoplatonicien de l'élévation : la victoire de l'amour spirituel

Raphaël, *Le Triomphe de Galatée*, fresque, 1512, env.
295 × 225 cm, Villa Farnesina, Rome

Raphaël, *Sainte Catherine d'Alexandrie*, huile sur
bois, 1507-1509, 71 x 55 cm, National Gallery,
Londres

Conclusion

Bibliographie :

Ouvrages :

- BAXANDALL, Michael, *L'œil du Quattrocento : L'usage dans l'Italie de la Renaissance*, Paris, Gallimard, 1985.
- DE VECCHI, Pierluigi, *Raphael*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2022.
- FERRIGNO, Amélie, *Raphael et Agostino Chigi : Le peintre et son mécène*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018.
- GOMBRICH, Ernst H., *Histoire de l'art*, Paris, Phaidon, 2015.
- MOREL, Philippe (dir.), *L'art italien du IVe siècle à la Renaissance*, Paris, Citadelles & Mazenod, 1997.
- MOREL, Philippe (dir.), *L'art italien, de la Renaissance à 1905*, Paris, Citadelles & Mazenod, 1998.
- PANOFSKY, Erwin, *Essais d'iconologie*, Paris, Gallimard, 1967.
- PASTOUREAU, Michel, *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*, Paris, Points, 2014.
- PLATON, *Le Banquet*, dans *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, 1971.
- VASARI, Giorgio, *Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, Paris, Berger-Levrault, 1981-1989.
- ZUFFI, Stefano, *Raphaël par le détail*, Paris, Hazan, 2020.

Ouvrages collectifs :

- BEYER, Andreas ; MOREL, Philippe ; NOVA, Alessandro (dir.), *Voir l'au-delà. L'expérience visionnaire et sa représentation dans l'art italien de la Renaissance. Actes du colloque de Paris (2013)*, Turnhout, Brepols, 2017.

Sources en ligne :

- ARASSE, Daniel, « La perspective de l'Annonciation », *Studiolo. Revue d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome*, n° 10, 2013, [en ligne], https://www.persee.fr/doc/studi_1635-0871_2013_num_10_1_891, consulté le 23 novembre 2025.
- AUGUSTINISME – Universalis Edu, « Augustinisme : spiritualité et vision du monde », *Encyclopædia Universalis*, [en ligne], <https://educational.universalis.fr/encyclopedie/augustinisme/>, consulté le 21 novembre 2025.
- FICIN, Marsile, « Commentaire sur le *Banquet* d'amour de Platon », éd. Stephen Murphy, Persée, [en ligne], https://www.persee.fr/docAsPDF/rhren_1254-728x_1989_num_8_1_1250.pdf, consulté le 19 novembre 2025.
- « Influences néoplatoniciennes sur l'analyse augustinienne des *visiones* », Cairn.info, [en ligne], <https://www.cairn.info/revue-etudes-philosophiques-2005-3-page-367.htm>, consulté le 22 novembre 2025.
- Musée du Louvre, « Sainte Catherine d'Alexandrie », *Collections du Louvre*, [en ligne], <https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010061564>, consulté le 10 novembre 2025.
- National Gallery, « Saint Catherine of Alexandria », *The Sixteenth Century Italian Paintings. Volume 4 : Raphael*, [en ligne], <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/raphael-saint-catherine-of-alexandria>, consulté le 10 novembre 2025.
- OMCI – INHA, *Vision*, [en ligne], <https://omci.inha.fr/vision>, consulté en novembre 2025.

Acte de colloque publié en ligne :

- VILAIN, Ambre, « Figurer l'autorité sur les sceaux de villes épiscopales au Moyen Âge », in Anne-Orange Poilpré (dir.), *Faire et voir l'autorité pendant l'Antiquité et le Moyen Âge. Images et monuments*, actes de la journée d'étude tenue à Paris le 14 novembre 2014, Paris, site de l'HiCSA, [en ligne], mis en ligne en mai 2016, http://hicsa.univparis1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/JE%20Poilpre%20Autorite%202016/05_Vilain.pdf, consulté le 10 novembre 2025.