

Le siècle d'or de la peinture napolitaine

Naples, royauté méridionale placée sous gouvernement espagnol est, au XVIIe siècle, la ville la plus peuplée d'Europe après Paris.

De grands désastres — peste, éruptions volcaniques, soulèvements politiques— n'empêchent pourtant pas une brillante vie intellectuelle.

Un important mécénat dominé par les vice-rois, l'aristocratie et surtout le clergé, entraîne de nombreuses créations dans toutes les sphères artistiques et les nouvelles exigences de la Contre-Réforme en matière de culte et d'iconographie donnent une impulsion nouvelle aux réalisations religieuses.

La peinture napolitaine au XVIIe siècle prend alors une place majeure en Italie et en Europe, se développant du Naturalisme jusqu'au Baroque.

Le Naturalisme

Les deux grands fondateurs de l'école napolitaine ne sont pas originaires de Naples.

Caravage est lombard. Malgré la brièveté de ses deux séjours dans la cité (1606-1607 et 1609-1610), et alors qu'au tout début du siècle l'art napolitain vit un maniérisme décadent, ses oeuvres au naturalisme vigoureux, marquées d'une forte intensité luministe, bouleversent ses contemporains.

Les plus significatives sont celles peintes à Naples juste avant son décès. Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux a le rare privilège de présenter deux tableaux de cette dernière période du maître (dont peu d'oeuvres sont à ce jour répertoriées) qui donnent son sens à l'exposition. :

- *Le Reniement de saint Pierre*, qui provient d'une collection privée, déjà exposé à Strasbourg,

- *Salomé reçoit la tête de saint Jean-Baptiste*, qui appartient à la prestigieuse National Gallery de Londres, offert au regard du public bordelais grâce à la générosité de ce musée dont il quitte les cimaises pour la seconde fois seulement.

A l'émotion de contempler ces deux chefs-d'oeuvre s'ajoute le fait que *Salomé reçoit la tête de saint Jean-Baptiste* est l'un des trois tableaux emportés par **Caravage** dans son fatal voyage qui le verra mourir d'une attaque de fièvre sur une plage de la côte italienne.

Les conséquences de la présence du peintre à Naples seront immédiates et profondes sur les artistes locaux.

Le Baptême du Christ de **Caracciolo** et la *Sainte Cécile* de **Sellitto** témoignent de la capacité de leurs auteurs à saisir la leçon caravagesque.

Prémices du Baroque et Classicisme

L'autre fondateur, **Ribera**, né en Espagne et arrivé à Naples en 1616, introduit un naturalisme moins tragique que celui du lombard et manifeste, dès 1630, une certaine sensibilité au baroque.

Quatre oeuvres essentielles, parmi lesquelles ressortent le superbe *Apollon et Marsyas* et l'émouvant *Saint Sébastien*, rappellent cette évolution.

Il est suivi du **Maître de l'Annonce aux Bergers** et de **Vitale** qui, dans la composition de son étonnant *Ange gardien*, est proche de **Caravage**.

Le schéma simple et l'intimité hispanisante de l'*Adoration des bergers* de son compatriote **Juan Do** se retrouvent chez *Le Maître et son élève* de la collection du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Malgré sa beauté troublante et sensuelle, la *Sainte Agathe* de **Guarino** révèle une force expressive peu commune ; le traitement luministe, proche de **Simon Vouet**, dans les soieries du saisissant *Judith et Holopherne* de **Gentileschi**, copie du Caravage du palais Barberini à Rome, met l'accent sur les échanges avec la capitale romaine.

Falcone et ses deux élèves paysagistes, **Rosa** et **Andrea de Lione**, mais aussi **Stanzione**, se tournent progressivement vers des aspects plus paisibles et plus intimes du caravagisme amorçant ainsi un retour au répertoire classique.

Influence vénitienne

Vers 1630 la découverte de la peinture vénitienne de **Titien** et de **Veronèse** et celle du "picturalisme" (*pitturalismo*) de **Van Dyck** et de **Rubens** entraînent des mutations essentielles. La plupart des artistes sont touchés, **Ribera** le premier. La personnalité la plus attachante de ce tournant est sans doute **Cavallino** qui peint des images raffinées où la beauté féminine est traduite de manière dramatique.

Quant à la nature morte dont Naples est l'un des foyers de l'Europe du XVIIe siècle, elle se voit "modernisée" par **Forte**, d'abord, puis par **Porpora**, **Ruoppolo** et **Belvedere**.

G.B. Recco se réfère aussi à l'iconographie précise et sévère du *bodegon* espagnol dans sa remarquable *Nature morte avec tête de bouc*.

Affirmation du Baroque

La production artistique de la deuxième moitié du siècle est moins complexe. Peu à peu, les nouvelles tendances baroques, perceptibles dès 1630, se concrétisent.

Deux personnalités, **Prete** et **Giordano**, dominent cette époque ; s'ils restent tous deux des suiveurs attentifs de **Caravage** et de **Ribera** particulièrement de leur force plastique, ils sont aussi des admirateurs du Cinquecento vénitien.

Prete arrive à Naples en 1656 après un séjour à Rome et en Emilie. Il remplace peu à peu les formules matérialistes ou classissantes du début du siècle par l'utilisation d'éléments propres au baroque : théâtralité, style mouvementé, plans lumineux, mais aussi goût du "ténébrisme".

Parmi les quatre oeuvres exposées, *Saint Sébastien* révèle son sens de l'utilisation d'une luminosité modelant les corps.

Giordano, après la mort de son maître **Ribera** en 1652 et un voyage en Italie du Nord, s'installe à Naples. Grâce à des facultés étonnantes d'invention et d'adaptation, il réussit à concilier sa formation naturaliste et les nouvelles orientations baroques.

Sur les cinq oeuvres réunies dans l'exposition, l'impressionnante *Aumône de saint Thomas de Villeneuve*, hommage de l'artiste à la fois à **Titien**, **Rubens** et **Preti**, baigne dans une lumière chaude et dorée. Elle restera un point de référence pour les nombreux maîtres rococo de la peinture italienne et européenne du XVIIIe siècle. Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux conserve d'ailleurs deux beaux témoignages de l'intense activité artistique de **Giordano**.

Dernier héritier en son temps de la tradition naturaliste napolitaine du début du XVIIe siècle, **Solimena** s'enrichit des nouvelles possibilités de **Giordano**, tout en s'inspirant du ténébrisme de **Preti**, et ferme le siècle.

En complément à l'exposition présentée à la Galerie, des gravures sur Naples (prêtées par l'Institut Universitaire Suor Corsolo Benincasa de Naples et le Musée San Martino) **sont exposées dans le hall du Musée.**

Le catalogue

Préface de Mme Catherine LALUMIERE

Introduction

- Jean-Louis Faure, Conservateur du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.
- Francis Ribemont, Conservateur en Chef du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

La Peinture à Naples au XVIIe siècle

Nicola Spinosa, Soprintendente, Directeur des Musées de Naples.

Introduction à la vie culturelle à Naples au XVIIe siècle : entre science et magie

Biagio di Giovanni, professeur de philosophie à l'Université de Naples.

Naples et l'Europe : peintres étrangers et influences européennes dans la Naples du XVIIe siècle.

Alain Roy, professeur d'Histoire de l'Art à l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg et expert auprès du Conseil de l'Europe.

Biographie des artistes et notices des oeuvres exposées :

Nicola Spinosa, Brigitte Dapra, Denise Maria Pagano, Lilia Rocco, Angela Schiattarella, Bernadette de Boysson et Jean-Louis Faure.

- * Index alphabétique des peintres
 - * Bibliographie
 - * Liste des expositions citées
-

Descriptif : - 170 pages

- 40 illustrations en couleur
- 60 illustrations en noir et blanc

Liste des oeuvres exposées

Andrea de Lione (ou di Lione), Naples 1610-1685

- *Bataille* (Naples, Museo di Capodimonte)

Didier Barra, Metz v. 1590 - ?

- *Vue de Naples à vol d'oiseau* (Naples, Museo di San Martino)

Andrea Belvedere, Naples v. 1652-1732

- *Volubilis et boules de neige sur l'eau* (Naples, Museo di Capodimonte)

Giovann Battista Caracciolo, Naples 1578-1635

- *Le Baptême du Christ* (Naples, Quadreria dei Girolomini ; en dépôt à Capodimonte)
- *Vénus et Adonis* (Naples, Eglise San Marcellino e Festo; en dépôt à Capodimonte)
- *Le Christ à la colonne* (Naples, Museo di Capodimonte)

Michelangelo Merisi dit Le Caravage, Lombardie? 1571 - Porto Ercole 1610

- *Le Reniement de saint Pierre* (collection particulière)
- *Salomé reçoit la tête de saint Jean-Baptiste* (Londres, National Gallery)

Bernardo Cavallino, Naples 1616-1656

- *Sainte Cécile* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Sainte martyre* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Moïse sauvé des eaux* (Naples, collection Banco di Napoli)
- *La Cantatrice* (Naples, Museo di Capodimonte)

Antonio de Bellis, actif à Naples entre 1630 et 1660

- *La mort d'Abel* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Apollon et Marsyas* (Naples, collection particulière)

Giovanni Do, Valence v. 1604 - Naples 1656

- *L'Adoration des Bergers* (Naples, Eglise Pietà dei Turchini)

Aniello Falcone, Naples 1607-1656

- *L'aumône de sainte Lucie* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *La bataille des Hébreux et des Amaléchites* (Naples, Museo di Capodimonte)

Paolo Domenico Finoglia, Orta di Atella ou Naples 1590 - Conversano 1645

- *La Vierge avec saint Joseph et sainte Thérèse* (Naples, Eglise Santa Maria Donnaromita)

Luca Forte, Naples v. 1600/1615 - avant 1670

- *Nature morte avec cerises, fraises et autres fruits* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Nature morte avec pommes et poires* (Naples, Museo di Capodimonte)

Cesare Fracanzano, Bisceglie v. 1605 - Barletta v. 1652

- *Saint Jean-Baptiste* (Naples, Museo di Capodimonte)

Francesco Fracanzano, Monopoli 1612 - Naples 1656

- *Saint Pierre* (Naples, Museo di Capodimonte)

Domenico Gargiulo, Naples 1609 - v. 1675

- *Piazza Mercatello pendant la peste de 1656* (Naples, Museo di San Martino)
- *La révolte de Masaniello* (Naples, Museo di San Martino)
- *Le martyre de saint Sébastien* (Naples, Museo di San Martino)
- *Saint ermite dans un paysage* (Naples, Museo di San Martino)
- *Saint ermite dans un paysage* (pendant du précédent - Naples, Museo di San Martino)

Artemisia Gentileschi, Rome 1593 - Naples 1652/53

- *Judith et Holopherne* (Naples, Museo di Capodimonte)

Luca Giordano Naples 1634-1705

- *L'aumône de saint Thomas de Villeneuve* (Naples, Eglise Sant' Agostino degli Scalzi)
- *Apollon et Marsyas* (Naples, Museo di San Martino)
- *Léon le Grand arrête Attila* (Naples, Museo Duca di Martina)
- *Tarquin et Lucrece* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Vision de saint Jean l'Evangéliste* (Naples, collection particulière)

Francesco Guarino, Sant'Agata Irpina 1611 - Gravina a Solofra 1654

- *Sainte Agathe* (Naples, Museo di San Martino)
- *Sainte Cécile au clavecin* (Naples, Museo di Capodimonte)

Maître de l'Annonce aux Bergers, actif à Naples entre 1620 et 1640

- *L'Annonce aux Bergers* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Le maître d'école* (Naples, collection particulière)
- *Le retour du fils prodigue* (Naples, Museo di Capodimonte)

François de Nome, Metz 1593 - Naples v. 1640

- *Vue de Naples* (Naples, collection particulière)

Pacceco de Rosa, Naples 1607-1656

- *Suzanne et les vieillards* (Naples, Museo di Capodimonte)

Paolo Porpora, Naples 1617 - Naples ou Rome 1670-80

- *Nature morte avec coupe de cristal* (Naples, Museo di Capodimonte)

Mattia Preti, Taverna 1613 - La Vallette (Malte) 1669

- *Saint Sébastien* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *La Vierge, saint Janvier, sainte Rosalie et saint François Saverio intercédant pour la protection de Naples contre la peste de 1656* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *La Vierge, saint Janvier, sainte Rosalie et saint François intercédant pour la protection de Naples contre la peste de 1656* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *La Vierge de Constantinople avec les saints Janvier, Nicaise, Rosalie, Roch et Joseph* (Naples, Eglise Sant'Agostino degli Scalzi)

Giovanni Battista Recco, Naples v. 1615 - v. 1660

- *Nature morte avec tête de bouc* (Naples, Museo di Capodimonte)

Jusepe de Ribera, Valencia 1591 - Naples 1652

- *Saint Pierre et saint Paul* (Strasbourg, Musée des Beaux-Arts)
- *Saint Jérôme et l'Ange du Jugement* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Apollon et Marsyas* (Naples, Museo di San Martino)
- *Saint Sébastien* (Naples, Museo di San Martino)

Salvatore Rosa, Naples 1615 - Florence 1673

- *Jésus parmi les docteurs* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Paysage avec figures* (Naples, collection particulière)

Giovan Battista Ruoppolo, Naples 1626-1693

- *Nature morte avec légumes et pains* (Naples, Museo di Capodimonte)

Carlo Sellito, Naples 1581-1614

- *Sainte Cécile* (Naples, Museo di Capodimonte)

Francesco Solimena, Canale di Serino 1657 - Barra 1747

- *L'Education de la Vierge* (Naples, Museo Duca di Martina)
- *La lapidation de saint Etienne* (Naples, collection particulière)
- *La Visitation* (Naples, Eglise Santa Maria Donnalbina)

Giovan Battista Spinelli, actif à Naples entre 1630 et 1660

- *Moïse sauvé des eaux* (collection particulière)
- *Suzanne et les Vieillards* (collection particulière)
- *David* (Naples, Museo di Capodimonte)

Massimo Stanzione, Orta di Atella v. 1585 - Naples v. 1658

- *La Vierge à l'Enfant* (Naples, Eglise Sant'Agostino degli Scalzi ; en dépôt à Capodimonte)
- *La mort de Lucrece* (collection particulière)
- *L'Adoration des Bergers* (Naples, Museo di Capodimonte)

Andrea Vaccaro, Naples 1604-1670

- *La mort de saint Joseph* (Naples, Museo di Capodimonte)
- *Le triomphe de David* (Naples, Museo di Capodimonte)

Filippo Vitale, Naples v. 1585-1650

- *L'Ange Gardien* (Naples, Eglise Pietà dei Turchini)

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

La peinture à Naples au XVIIe siècle 3 juin - 21 août 1994

Galerie des Beaux-Arts
Place du Colonel Raynal
33000 Bordeaux

De 10 heures à 19 heures, tous les jours sauf le mardi et les jours fériés.
Nocturne le mercredi de 21 heures à 23 heures.

Conseiller scientifique :

Nicola Spinosa, Soprintendente per i Beni Artistici e Storici
di Napoli (Directeur des Musées de Naples).

Commissaire général :

Francis Ribemont, Conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts.

Commissaire :

Bernadette de Boysson, Conservateur au Musée des Beaux-Arts.

Cette exposition a été organisée conjointement avec le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg (où elle est présentée du 5 mars au 23 mai 1994) et la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli.

Elle a été réalisée avec le soutien des Ministères de la Culture et des Affaires Extérieures de la République Italienne ainsi que celui du Ministère de la Culture et de la Francophonie (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Avec la participation de la Banque SanPaolo, de l'Institut Culturel Italien de Paris, du Consulat d'Italie à Bordeaux, d'Air France et d'Air Inter Bordeaux Aquitaine.