

SAINT MATTHIEU ET LA CHAPELLE CONTARELLI Histoire et théorie

Journées d'études
Rome, 28-29.04.2025

SAINT MATTHIEU ET LA CHAPELLE CONTARELLI Histoire et théorie

Journées d'études

28-29.04.2025

L'année jubilaire offre une occasion unique pour repenser l'actualité de l'un des décors religieux les plus emblématiques du début de la période baroque. La chapelle Contarelli située dans l'église Saint-Louis-des-Français a été l'objet d'un nombre très important d'études et d'interprétations d'une portée méthodologique considérable. Souhaitant réfléchir à la pluralité des approches qu'une telle décoration a pu produire, et continue à stimuler, les journées d'études s'articuleront autour d'une série de questionnements qui interrogent autant la figure de saint Matthieu, les sujets et la narration des tableaux, que la création d'un nouveau genre de peinture religieuse, avec ses effets dans le passé et le présent.

L'anno giubilare rappresenta un'occasione unica per riconsiderare l'attualità di uno dei cicli decorativi religiosi più emblematici del primo barocco. La Cappella Contarelli, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, è stata al centro di un numero straordinario di studi e interpretazioni di grande rilievo metodologico. Con l'intento di riflettere sulla pluralità di letture che questo apparato decorativo ha generato – e continua a suscitare – le giornate di studio si articoleranno attorno a una serie di interrogativi che riguardano tanto la figura di San Matteo, i soggetti e la narrazione dei dipinti, quanto la definizione di un nuovo genere di pittura sacra e ai suoi effetti, nel passato e ancora oggi.

Organisées par l'Ambassade de France près le Saint-Siège, les Pieux Établissement de la France à Rome et Lorette, l'Académie de France à Rome – Villa Médicis.

LUNDI 28.04.2025

Lieu: Galleria Nazionale d'Arte Antica,
Palazzo Barberini

**17:30 Visite de l'exposition
Caravaggio 2025
(réservée aux intervenants)**
Avec la co-commissaire
Maria Cristina Terzaghi
(Università Roma Tre)

MARDI 29.04.2025

Lieu: Académie de France à Rome
– Villa Médicis, Grand Salon

**10:00 Mot de bienvenue
Florence Mangin**
Madame l'Ambassadrice de
France près le Saint-Siège
Sam Stourdzé
Directeur de l'Académie de
France à Rome - Villa Médicis

Introduction des organisateurs
Francesca Alberti
(The National Gallery, London)
Giovanni Careri
(EHESS Paris, IUAV di Venezia)
Alessandro Gallicchio
(Académie de France à Rome
– Villa Médicis)

10:20 Marco Collareta
(Storico dell'arte)
**Arte o Natura? Il linguaggio
del corpo in Caravaggio**

11:00 Todd Olson
(University of California,
Berkeley)
**Caravaggio and l'ange
qui passe**

Pause

12:00 Giovanni Careri
(EHESS Paris, IUAV di Venezia)
**Narcisse dans la chapelle
Contarelli. Spécularité,
témoignage, conversion**

Discussion

14:00 Guillaume Cassegrain
(Université Grenoble Alpes)
Caravaggio Sound System.
**Réflexion sur la sonorité du
cycle de la chapelle Contarelli**

14:45 Chiara Franceschini
(LMU München/IMT Altì
Studi Lucca)
**Caravaggio e la « tavola
del santo » : conversione e
conversazioni nella cappella
Contarelli**

15:30 Michele Di Monte
(Galleria Nazionale d'Arte
Antica, Palazzo Barberini)
**Caravaggio dialettico. La
dinamica del vedere nella
cappella Contarelli**

Discussion

17:00-18:45 TABLE RONDE

Lieu : Église Saint-Louis-des-Français
de Rome

avec la participation de
**Francesca Alberti, Giovanni Careri,
Marco Collareta, Michele Di Monte,
Chiara Franceschini, Sara Magister,
Todd Olson, Marco Ruffini,
Maria Cristina Terzaghi**

20:30 CONCERT
du Gruppo Vocale Ottava Rima
La musique de Caravage

Iben Bøgvad Kejser, violon
baroque
Kinga Sadzinska, viole de
gambe
Edoardo Blasetti, théorbe
Marta Zanazzi, direction

Résumés et biographies des intervenants

Arte o Natura? Il linguaggio del corpo in Caravaggio

Marco Collareta
(Storico dell'arte)

La nuova forza che il linguaggio del corpo assume nell'arte europea del Sei e Settecento è un tratto messo in evidenza sin dai primi studi tesi a rivalutare quella fase dello sviluppo artistico occidentale. La questione gioca un ruolo cruciale nell'interpretazione dell'arte di Caravaggio, un presupposto ineludibile di quello che sarà il nuovo stile barocco e nello stesso tempo un'esperienza assolutamente unica per la radicalità del suo naturalismo. Riagganciandosi alla nozione controriformistica di "linguaggio universale", l'intervento che qui si propone intende contribuire alla comprensione della poetica caravaggesca intesa quale esemplare punto d'equilibrio tra oggettività e soggettività della creazione artistica.

Marco Collareta ha insegnato materie storico-artistiche presso l'Università di Udine, la Scuola Normale Superiore di Pisa e le Università di Bergamo e Pisa. I suoi studi riguardano in particolare l'oreficeria, la scultura e le relative fonti letterarie tra Medioevo e prima età moderna. Un ruolo centrale è giocato in essi dal rapporto tra la specificità tecnica dei manufatti e la loro dimensione espressiva. In riferimento all'argomento del presente convegno, ha scritto da ultimo un breve saggio dal titolo *Caravaggio, Federico*

Zuccari, Giorgione. Intorno alla Vocazione di san Matteo della Cappella Contarelli.

Caravaggio and l'ange qui passe

Todd Olson
(University of California, Berkeley)

Caravaggio's paintings violated the alleged material integrity of the human figure, whether through the tenebrism of *The Martyrdom of Saint Matthew* or the corrosive surface of his *Entombment*. The artist's lost *Saint Matthew and the Angel* and its replacement for the altar of the Contarelli Chapel invite other approaches to the problem of materiality and absence, discourse and silence.

Todd P. Olson is Professor of Early Modern Art in the Department of History of Art at the University of California, Berkeley. He is the author of *Poussin and France: Painting, Humanism, and the Politics of Style* (2002), *Caravaggio's Pitiful Relics* (2014), and *Ribera's Repetitions. Paper and Canvas in Seventeenth-Century Spanish Naples* (2025).

Narcisse dans la Chapelle Contarelli. Spécularité, témoignage, conversion

Giovanni Careri
(EHESS Paris, IUAV di Venezia)

Dans le martyre de saint Mathieu de la chapelle Contarelli le personnage armé que l'on identifie avec Caravage fait face à un autre personnage vu de dos. Il serait, cependant, plus précis de dire qu'il se détourne du face à face avec son « double », comme si la violence du martyre l'avait obligé d'abandonner

une forme d'auto contemplation - que le Narcisse Barberini présente dans son état le plus extrême - et d'assumer une inconfortable position de témoin. Dans la Vocation de saint Matthieu les deux jeunes élégants se font face de la même manière : le cercle narcissique est ici brisé par l'entrée en scène du Christ.

Giovanni Careri est directeur d'études à l'EHESS où il dirige le Centre d'Histoire et Théorie des Arts (CEHTA), et professeur d'histoire de l'art à l'institut d'Architecture de Venise (IUAV). Ses recherches portent toujours sur des objets singulièrement complexes et souvent composés de médias différents: le 'montage' des arts dans les chapelles baroques du Bernin en 1990, le réseau des tableaux, pièces de théâtre et des ballets qui ont repris la *Jérusalem Délivrée, images et affects (XVIe et XVIIIe siècle)* en 2005, la fabrique de l'histoire chrétienne en 2014, le spectateur dans la peinture du Caravage en 2017. Son approche historique et critique a recours aux outils et aux questions de l'anthropologie et de la sémiotique. Il est actuellement l'Italian Academy Fellow à la Columbia University, où il développe un projet de recherche consacré à quelques œuvres de Annibale Carracci.

Caravaggio e la « tavola del santo » : conversione e conversazioni nella cappella Contarelli

Chiara Franceschini
(LMU München/ IMT Alti Studi Lucca)

La cappella voluta da Mathieu Cointrel è tra le più documentate e discusse di Roma. A partire dal settembre 1565, fonti archivistiche e letterarie coprono la sua lunga storia che vide il coinvolgimento di diversi responsabili della committenza e di almeno quattro artisti: Girolamo Muziano, Iacopo Cobaert, Giuseppe Cesari e Caravaggio, subentrato più di trent'anni dopo, nel luglio del 1599. Prima sua opera pubblica, il tanto atteso completamento creò scalpore: gli storici dell'arte discutono ancor oggi sul perché di tanto « rumore », a partire dalle prime reazioni dei pittori romani, che vennero a vedere i dipinti finiti e in particolare la *Chiamata di Matteo*.

Chiara Franceschini insegna storia dell'arte moderna all'università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera e all'IMT, Alti Studi di Lucca. Specialista di pittura e iconografia nel Rinascimento europeo, si è occupata di intrecci tra arte, religione e inquisizione nella prima età moderna (*Storia del limbo*, Feltrinelli 2017; *Sacred Images and Normativity: Contested Forms in Early Modern Art*, ed., Brepols 2021) e della decorazione delle cappelle private come spazi di discussione e interazione visiva (*Chapels in Roman Churches of the Cinquecento and the Seicento. Form, Function, Meaning*, ed. with P. Tosini and S. F. Ostrow, Officina Libraria 2020).

**Caravaggio Sound System.
Réflexion sur la sonorité du cycle
de la chapelle Contarelli**

Guillaume Cassegrain
(Université Grenoble Alpes)

La littérature critique, moderne comme contemporaine, a insisté sur la dimension visuelle des peintures de Caravage et sur le rôle que la vue tenait dans l'appréhension de ces compositions spectaculaires. La dimension sonore, et notamment celle travaillée pour les tableaux de la chapelle Contarelli, semble également une caractéristique importante du travail pictural de Caravage. Le son participe au développement dramatique des histoires sacrées, suivant en cela une tradition déjà ancienne de la *storia*, en faisant valoir, par des artifices visuels (gestes, notamment), les modulations diverses de l'environnement acoustique (bruits, cris, paroles...).

Caravage se détache de cette norme en déployant de manière singulière la fonction de la sonorité du tableau et en envisageant aussi bien la production sonore que sa réception. La parole ne peut s'entendre sans l'écoute et l'écoute assure la réalisation de la parole.

L'importance que Caravage, dans le cycle de la chapelle Contarelli, comme dans d'autres toiles de la période romaine, accorde à la représentation des oreilles pourrait être comprise comme un symptôme de cette place qu'il entend accorder à la sonorité des images et à la « performance » des tableaux. « Tympaniser » (J. Derrida) la peinture de Caravage pourrait également permettre de repenser certains a priori de l'histoire de l'art (opposition de la forme et du contenu, du son et du sens) et d'essayer de « voir

avec les oreilles » ou d'« entendre avec les yeux ».

Guillaume Cassegrain est professeur d'histoire de l'art moderne à l'université Grenoble Alpes. Spécialiste de la peinture italienne de la Renaissance (*Représenter la vision*, Arles, Actes Sud, 2018 ; *Michel-Ange. Origines d'une renommée*, Paris, Hazan, 2019), notamment vénitienne (*Tintoret*, Paris, Hazan, 2010), il a également travaillé sur des questions de poétique de l'art (*La Coulure. Histoire(s) de la peinture en mouvement*, Paris, Hazan, 2015 ; *L'Image advenue. Roland Barthes et l'art*, Paris, Hazan, 2015 ; *Vanishing Point. Approches de Denis Roche*, Lyon, Fage éditions, 2019).

**Caravaggio dialettico. La dinamica
del vedere nella cappella Contarelli**

Michele Di Monte
(Galleria Nazionale d'Arte Antica,
Palazzo Barberini)

Il contributo aspira ad affrontare nuovamente, da un punto di vista analitico e metodologico, il tema del "realismo" caravaggesco - troppo spesso assunto come categoria insufficientemente elaborata in termini fenomenologici ed estetici - così come si prospetta nelle tele di San Luigi dei Francesi. Il problema della "realtà" implica, peraltro e allo stesso tempo, una concomitante riflessione su ruolo della finzione, poetica e poetica, e sul rapporto dell'artista stesso, e della sua identità, con la propria opera e con l'orizzonte di attesa dello spettatore.

Michele Di Monte è storico dell'arte e curatore della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma a Palazzo Barberini, dove è anche responsabile dell'area "Educazione e Ricerca". È stato docente a contratto nelle università Ca' Foscari di Venezia e Tor Vergata a Roma e insegna attualmente Comunicazione estetica e museale alla LUISS di Roma. Si occupa principalmente di storia e teoria dell'arte e delle immagini, di estetica, visual culture e studi museali. Il suo ultimo lavoro è il catalogo della mostra, da lui curata, *L'ora dello spettatore. Come le immagini ci usano* (Roma, Campisano 2021).

**Galleria Nazionale d'Arte Antica,
Palazzo Barberini**
Via delle Quattro Fontane, 13

**Académie de France à Rome
– Villa Médicis**
Grand Salon
Viale della Trinità dei Monti, 1

**Église Saint-Louis-des-Français
de Rome**
Piazza di S. Luigi de' Francesi

Organisateurs
Francesca Alberti
(The National Gallery, London)
Giovanni Careri
(EHESS Paris, IUAV di Venezia)
Alessandro Gallicchio
(Académie de France à Rome
– Villa Médicis)

Organisé par
l'Ambassade de France près le
Saint-Siège, les Pieux Établissement
de la France à Rome et Lorette et
l'Académie de France à Rome
– Villa Médicis

Pour plus d'information
écrire à patrizia.celli@villamedici.it

**La journée d'études et la table ronde
sont ouvertes au public dans
la limite des places disponibles,
inscription obligatoire**
Villa Medici a Roma - San Matteo
e la Cappella Contarelli - Storia
e teoria | Ticketlandia

En couverture
Caravaggio, *Le Martyre de saint
Matthieu*, 1599-1600. © Mauro Coen

**VILLA MEDICI
ACADÉMIE DE
FRANCE À ROME**

**Saint Matthieu et
la chapelle Contarelli
Histoire et théorie**

28-29.04.2025

Roma, Académie de France à Rome
- Villa Médicis et Église Saint-Louis-
des-Français de Rome