Le Caravage, *Narcisse*, vers 1597.
Huile sur toile, vers 1597, Galerie nationale d'art ancien, Rome.

04 : 12 min
Période historique : Renaissance (XVIe siècle)
Grand domaine artistique : Arts du visuel
Thématique : Arts, mythes et religion

I – Contexte

Le Caravage 00 : 07 min

Michelangelo Merisi est né en 1571 dans le village de Caravaggio, situé près de Milan. C'est à cette bourgade qu'il doit son surnom que l'on traduit en français par « Le Caravage ». C'était un homme colérique et violent, pas toujours très recommandable, et sa vie fut très mouvementée. Mais son art était si original et si remarquable qu'il obtint un grand succès et reçut de nombreuses commandes, notamment de tableaux religieux inspirés de la Bible. Il peignit aussi des sujets tirés de la vie quotidienne ou de la mythologie. Il mourut à 39 ans, en 1610, après avoir révolutionné la peinture.

La légende de Narcisse 00 : 46 min

La légende de Narcisse est d'origine grecque. Le poète latin Ovide la raconte dans son poème intitulé *Les Métamorphoses*. La très grande beauté du jeune Narcisse lui vaut d'attirer de nombreuses jeunes filles dont la nymphe Écho. Mais il les dédaigne toutes. Pour se venger, la nymphe tend un piège à sa vanité : au cours d'une chasse, il boit à une source et aperçoit son reflet dans l'eau. Il en tombe éperdument amoureux. Pendant de longs jours, il cherche en vain à saisir sa propre image et finit par mourir de désespoir… À l'endroit de sa mort apparaissent des fleurs blanches qu'on appelle aujourd'hui « narcisses ».

II – Analyse de l'œuvre

Un lieu, un personnage et un moment 01 : 25 min

Fidèle à sa manière, Le Caravage réduit le décor à l'essentiel : la surface réfléchissante de la fontaine dans laquelle se mire Narcisse. Celui-ci est représenté à genoux, appuyé sur ses bras écartés, penché en avant vers sa propre image qu'il fixe du regard avec intensité. Il a retroussé les manches de sa chemise. Ce vêtement, simple mais élégant, montre que le jeune homme est riche.

Une image contemporaine 01 : 53 min

Dans ce tableau, aucun élément (que ce soit dans le costume ou dans le décor) ne renvoie à l'Antiquité. Le Caravage fait de Narcisse un personnage contemporain. Il le représente avec réalisme, comme un jeune homme ordinaire. Pour lui, le mythe est en effet intemporel.

Le rôle de la lumière 02 : 12 min

Sur le fond noir, le personnage clair se détache nettement. La lumière très vive qui vient de la gauche accentue les ombres, donne de la netteté aux détails de sa chemise et du modelé à son visage. Le reflet de Narcisse que celui-ci ne peut atteindre est, au contraire, très flou et dévoré par l'obscurité. Ce procédé de contraste violent, entre personnages fortement éclairés et zones d'ombre, est caractéristique du style du Caravage, et est appelé « clair-

obscur ». Il donne une portée dramatique saisissante à la scène et fait deviner le sort funeste qui attend le jeune homme.

Une composition étonnante 02 : 47 min
Le cadre est divisé horizontalement en deux parties égales : le personnage et son reflet plus difficile à distinguer. Mais un autre détail attire l'attention : la courbe circulaire que forment les bras de Narcisse et la tache claire de son genou nu dessinent un œil gigantesque ! Cette composition originale ne se révèle pas au premier regard. Le peintre nous invite à regarder au-delà des apparences, ce que Narcisse, hélas, n'a pas su faire…

III – Portée de l'œuvre

La révolution du Caravage 03 : 16 min
La peinture du Caravage est si remarquable qu'elle inspire rapidement de nombreux artistes italiens, français ou encore hollandais. Dans la première moitié du XVIIe siècle, le « caravagisme » se caractérise par le choix de représenter les personnages avec beaucoup de réalisme et surtout par l'emploi du clair-obscur. En utilisant de puissants contrastes de lumière et d'ombre, ces peintres confèrent aux scènes représentées une puissance dramatique saisissante.

Le narcissisme 03 : 44 min
Le mythe de Narcisse a une portée morale et psychologique que le peintre a su rendre évidente. Fasciné par sa propre image, enfermé dans le face à face avec lui-même, incapable d'entrer en relation avec autrui, l'être narcissique est pris dans un cercle mortel !