

Vermeer au Louvre : l'exposition du maître de la lumière naturelle et de la retenue

Anne Chépeau | franceinfo | Radio France | 21/02/2017

L'exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre » ouvre mercredi au Louvre. Le musée a réussi un véritable tour de force en réunissant un tiers des œuvres du maître hollandais.

"La Laitière" de Vermeer, tableau exposé au musée du Louvre du 22 février au 22 mai 2017.

(FRANCEINFO / ANNE CHEPEAU)

L'exposition incontournable de ce début d'année à Paris intitulée "Vermeer et les maîtres de la peinture de genre" ouvre mercredi 22 février au musée du Louvre. Il n'y a pas eu de rendez-vous majeur en France avec le peintre hollandais depuis plus de cinquante ans. Pour ce retour, le musée a réuni un tiers des œuvres du maître de la lumière naturelle.

Aujourd'hui a eu lieu l'accrochage de "La Laitière" pour l'exposition "Vermeer et les maîtres de la peinture de genre" qui débute le 22/02.

Les visiteurs vont pouvoir admirer douze tableaux de Vermeer sur les trente-six recensés à ce jour. Le peintre hollandais, mort à 43 ans, ne produisait pas plus de deux à trois tableaux par an et sa carrière a été relativement courte. La présentation d'un tiers de ses œuvres relève donc de l'exception, d'autant que chaque tableau est une icône, explique Blaise Ducos, le commissaire de l'exposition. *"Après Léonard de Vinci, c'est peut-être l'artiste le plus difficile à déplacer. Qui veut se séparer de son Vermeer ?"*

"La Laitière" : une femme de peine devenue reine

Le tableau *La Laitière* est la plus connue des œuvres de Vermeer, pas forcément pour les bonnes raisons, une marque de produits laitiers s'en étant emparée il y a de nombreuses années. La toile, placée dans l'exposition sur le même mur que *La Dentellière*, occupe une position à part dans la peinture de

Vermeer. *"C'est une réponse à toutes ces jeunes filles élégantes de la société chic que les peintres affectionnaient. Vermeer a voulu montrer qu'il pouvait prendre un sujet humble, modeste, et faire une reine d'une femme de peine"*, analyse le commissaire de l'exposition.

Les visiteurs pourront voir *La Laitière* au Louvre, mais pas *La Jeune fille à la perle*, autre tableau célebrissime de Vermeer. Ce portrait aurait été hors sujet dans cette exposition consacrée aux scènes de genre, des moments de la vie quotidienne que les peintres recomposaient.

Les effets de la lumière de Vermeer

Les tableaux de Vermeer sont ici présentés en parallèle avec ceux des peintres hollandais de son époque. Le rapprochement visuel qui permet de voir combien tous se copiaient ou s'inspiraient mutuellement. Vermeer, lui-même, a beaucoup emprunté à ses contemporains mais son style et son utilisation de la lumière sont uniques.

"La lumière, c'est presque le sujet de Vermeer. Une fois qu'il a fait le vide autour de ses personnages, il peut les faire se dresser dans une lumière à nulle autre pareille", décrypte Blaise Ducos. Le commissaire de l'exposition évoque l'atmosphère créée par le peintre, celle de "la retenue".

« *On baisse la voix devant un Vermeer* »

Blaise Ducos, commissaire de l'exposition au Louvre

L'atmosphère procure au visiteur beaucoup d'émotion. Vermeer est un peintre qui parle au plus grand nombre. C'est une peinture qui n'a pas *"un vocabulaire savant"*.

Quand une exposition en cache une autre ...

Parmi les tableaux de Vermeer réunis par le musée du Louvre, un seul provient de la sphère privée. Ce petit format, *Jeune femme assise au virginal*, appartient à la collection Leiden du milliardaire américain Thomas Kaplan.

"Jeune femme assise au virginal", faisant partie de la Leiden Collection de l'américain Thomas Kaplan, est présentée au musée du Louvre. (RADIO FRANCE / Anne Chépeau)

La collection Leiden est entièrement consacrée aux peintres du XVIIe siècle hollandais. Le Louvre, en toute cohérence, présente d'ailleurs ces chefs-d'œuvre en parallèle de l'exposition Vermeer. On peut y voir trente-cinq tableaux dont onze toiles de Rembrandt. Thomas Kaplan a décidé de faire don au musée du Louvre d'une toile présentée dans l'exposition, un tableau de Ferdinand Bol, un des plus brillants élèves de Rembrandt.

Le collectionneur américain Thomas Kaplan devant le tableau de Ferdinand Bol, élève de Rembrandt, dont il fait don au musée du Louvre. (RADIO FRANCE / Anne Chépeau)

Pour la petite histoire, le milliardaire américain avait en 2009 lors d'une vente aux enchères grillé la politesse au musée français qui convoitait le tableau.

Les deux expositions, "Vermeer et les maîtres de la peinture de genre" et "Chefs d'œuvre de la collection Leiden", sont à voir au musée du Louvre à Paris du 22 février au 22 mai 2017.

“Vermeer at the Louvre: Exhibition of the Master of Natural Light and Restraint”

The exhibition “Vermeer and the Masters of Genre Painting” opens Wednesday at the Louvre. A real tour de force for the museum, which has reunited a third of the Dutch master’s works.

The most anticipated exhibition of early 2017 opens Wednesday, February 22nd at the Louvre and is entitled “Vermeer and the Masters of Genre Painting”. No major event around the Dutch artist had been organized in France for over fifty years. For this comeback, the museum has assembled a third of the works by the master of natural light.

The Dutch painter, who died at 43, did not produce more than two or three pieces per year and his career was relatively short. Presenting a third of his works is therefore truly exceptional, especially given that each painting represents an icon in and of itself – as explains Blaise Ducos, curator of the exhibition. “After Leonardo da Vinci, he might be the most challenging artist to move. Who would want to part with one’s Vermeer?”

“The Milkmaid”: a servant turned queen

“The Milkmaid” is the most famous of Vermeer’s works, though not necessarily for a good reason, having become the face of a dairy products’ brand several years ago. Exhibited on the same wall as “The Lacemaker”, the painting holds a special place in Vermeer’s art. “It is a response to these elegant young girls from high society which painters loved to represent,” Ducos argues. “Vermeer wanted to show that he could take a humble subject and effectively turn a servant into a queen.”

Visitors will be able to see “The Milkmaid” at the Louvre, but not “Girl with a Pearl Earring” – another of Vermeer’s most celebrated works. Indeed this portrait would not have been appropriate as part of an exhibition dedicated to genre painting, focusing on the scenes of everyday life which artists liked to recreate.

Vermeer’s light effects

Vermeer’s paintings are presented here side-by-side with the works of his Dutch contemporaries. Such a visual display allows one to appreciate how much they copied or inspired one another. Vermeer himself borrowed extensively from his peers, but his style and his use of light truly were unique.

“Light pretty much defines Vermeer. Once a vacuum of sorts has been created around his subjects, he can dress them with a light that knows no equivalent,” explains Ducos. The exhibition’s curator further evokes the atmosphere surrounding the painter – namely, that of “restraint”.

“One lowers one’s voice before a Vermeer” – Blaise Ducos, curator of the exhibit at the Louvre

The environment creates a very emotional experience for the visitor. As a painter, Vermeer connects with the general public. His art is devoid of any scholarly artifice.

When one exhibition hides another...

Amongst the Vermeer paintings assembled by the Louvre, only one effectively hails from private hands. This small format, “Young Woman Seated at a Virginal”, belongs to the Leiden Collection of American

billionaire Thomas Kaplan.

The Leiden Collection is entirely dedicated to 17th century Dutch masters. Quite coherently, these masterpieces are in fact exhibited in parallel to the Vermeer show at the Louvre. Thirty-five paintings are presented, including eleven by Rembrandt. Thomas Kaplan even decided to donate one of the works to the Louvre – a piece by Ferdinand Bol, one of Rembrandt's most brilliant pupils. Anecdotally, the American billionaire had overbid the French museum at auction for the painting in 2009.

The two exhibits, "Vermeer and the Masters of Genre Painting" and "Masterpieces of the Leiden Collection", can be viewed at the Louvre Museum from February 22 to May 22, 2017.