

Rembrandt et Vermeer au pays de l'or noir

Jérôme Coignard | 18.02.19

Johannes Vermeer (1632-1675), *La Dentellière*, vers 1669-1670, huile sur toile marouflée sur bois, Paris, musée du Louvre ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Gérard Blot.

Les deux maîtres sont au centre d'une exposition de 95 tableaux, sculptures, objets d'art et dessins du Siècle d'or hollandais présentée jusqu'au 18 mai au Louvre Abu Dhabi.

Chef-d'œuvre de la maturité de Vermeer acheté par le Louvre en 1870, *La Dentellière* de Vermeer retrouve pour la première fois depuis plus de 300 ans une autre petite toile du maître de Delft, la *Jeune femme assise au virginal*, également peinte vers 1670. Ce petit miracle s'opère au sein de l'exposition organisée au Louvre Abu Dhabi en collaboration avec le musée du Louvre, l'agence France-Muséums et la Collection Leiden.

Première manifestation d'une telle ampleur dans la région du Golfe, celle-ci réunit les chefs-d'œuvre de la collection Leiden, consacrée à Rembrandt et ses disciples et aux artistes de Leyde, en dialogue avec des œuvres du Louvre. « *Nous sommes en lien depuis 2009 avec le collectionneur Thomas Kaplan [fondateur avec son épouse Daphne Recanati Kaplan de la collection Leiden] et son équipe*, explique Blaise Ducos, conservateur en chef des peintures flamandes et hollandaises du musée du Louvre, commissaire de l'exposition avec Lara Yeager-Crasselt, conservatrice de la collection Leiden. *À cette époque nous avons tenté, en vain, d'acquérir sur le marché parisien un tableau de Ferdinand Bol, élève de Rembrandt, Eliezer et Rebecca. J'ai cherché à rencontrer son acquéreur. C'était M. Kaplan qui, très gracieusement, a mis en dépôt cette œuvre au musée du Louvre. Il nous l'a finalement donnée.* » C'était en 2017, à l'occasion de la première présentation, au Louvre, d'un florilège de la collection Leiden, un des ensembles les plus importants de tableaux néerlandais du XVIIe en mains privées.

Thomas Kaplan ayant tissé des liens d'affaires et d'amitié aux Émirats arabes unis, le projet a mûri non pas d'une nouvelle présentation de sa collection, mais d'un projet plus ambitieux confrontant directement celle-ci, pour la première fois, à des œuvres du Louvre. Des estampes de la Bibliothèque nationale, des dessins, des sculptures et objets d'art sont venus étoffer l'ensemble. Une importante maquette de bateau datée de 1648, du type de ceux qui escortaient les vaisseaux de la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales, rappelle la primauté des Pays-Bas dans le commerce international de l'époque. Provenant des collections de l'Amirauté à Amsterdam, elle appartient au Rijksmuseum. Cette précieuse maquette est aussi le premier objet présenté par le Louvre Abu Dhabi appartenant à un grand musée international, hors du consortium de ses musées français partenaires.

Rembrandt van Rijn (1606-1669), Autoportrait au regard plongé dans l'ombre, 1634, huile sur bois New York, collection Leiden © The Leiden Collection, New York.

Petite ville universitaire et prospère centre textile, Leyde (en néerlandais Leiden) est la ville natale de Rembrandt. Il y a travaillé dans sa jeunesse, en même temps que son compère Jan Lievens. L'exposition montre l'attraction des deux jeunes maîtres pour l'exotisme, avec un *Autoportrait en costume oriental* du premier, coiffé d'un turban à plume (une excellente copie par Isaac de Jouderville), et le lumineux *Portrait du prince Rupert du Palatinat* du second, gratifié des mêmes accessoires. À l'époque, Lievens est un rival redoutable pour Rembrandt, comme le montre son petit *Autoportrait* (vers 1629-30), vibrant d'énergie juvénile. Par une heureuse coïncidence, le Louvre Abu Dhabi vient d'acquérir une *Tête de jeune homme, les mains jointes. Étude pour la figure du Christ* (vers 1648-56) de Rembrandt. Cette étude montre que celui-ci n'entend pas se faire distancer dans l'expression de la vie. Ce visage bouleversant d'humanité, pour lequel aurait posé un membre de la communauté juive d'Amsterdam, est l'invité surprise de l'exposition.

Dans la salle consacrée au portrait, la narration se poursuit avec l'insolite *Autoportrait au regard plongé dans l'ombre* de Rembrandt qui toise, narquois, les visiteurs. C'est ici qu'a trouvé place un autre joyau de la collection Leiden, le minuscule *Buste d'un homme barbu* du même artiste. Au début du XXe siècle, le grand collectionneur Andrew W. Mellon avait fait réaliser un cadre en forme de boîte de voyage pour cette esquisse virtuose qui le suivait dans tous ses déplacements... Dominant la section de la peinture d'histoire, l'opulente Minerve de Rembrandt voit s'affirmer la manière du peintre. Il prête à la déesse le physique opulent et les longs cheveux blonds d'une de ses robustes compatriotes. *L'Ange apparaissant à Élie* de Ferdinand Bol et l'admirable *Agar et l'ange* de Carel Fabritius, brillant élève de Rembrandt qui influença à son tour Vermeer par sa technique onctueuse, inscrivent de même l'Ancien Testament dans une réalité toute néerlandaise.

Leyde est aussi la ville des « peintres fins » dont Gérard (Gerrit) Dou, élève de Rembrandt, est le chef de file. Triviales par le sujet, les scènes de la vie quotidienne de cet artiste sont brossées avec une préciosité de miniaturiste. Autres maîtres du genre, Frans van Mieris, Caspar Netscher, Gabriel Metsu détaillent avec volupté robes de soie et cols d'hermine. C'est au milieu de ces élégances bourgeoises que notre modeste et sublime *Dentellière* s'affaire à ses fuseaux, voisinant avec la *Jeune Femme assise au*

virginal. Les fils rouges et blancs qui sortent du coussin à couture de la première ornent la chevelure de la seconde. Dans *La Dentellière*, Vermeer laisse deviner son pinceau onctueux qui empâte et sème sur le col de la femme et sur son ouvrage de véritables perles de lumière. La *Jeune femme assise au virginal* traduit une technique plus lisse. Mais les deux tableaux ont des affinités plus secrètes. Tous deux sont peints sur une toile découpée dans le même lé, comme l'a montré un examen au rayon X...

Jan Lievens (1607-1674), Garçon à la cape et au turban (Portrait du Prince Rupert du Palatinat) vers 1631, huile sur bois, New York, collection Leiden
© The Leiden Collection, New York.

Connaissance des Arts	18 February 2019	Jérôme Coignard
“Rembrandt and Vermeer in Oil Country”		
<i>The two masters are at the center of an exhibition comprising 95 paintings, sculptures, objects and drawings from the Dutch Golden Age – on display until May 18 at Louvre Abu Dhabi.</i> For the first time in over 300 years, <i>The Lacemaker</i>, a masterpiece created at the height of Vermeer’s career and purchased by the Louvre in 1870, is reunited with another work by the Delft-born artist, <i>Young Woman Seated at a Virginal</i>, which was also painted around 1670. This small miracle is taking place in the context of an exhibition currently being held at Louvre Abu Dhabi, in collaboration with the Louvre, Agence France-Muséums, and The Leiden Collection. The show constitutes the first event of such magnitude to be organized in the Gulf. It features the masterpieces of The Leiden Collection – which focuses on Rembrandt and his circle of artists from Leiden – in dialogue with works from the Louvre. “We have been in close contact with Thomas Kaplan (Co-founder of The Leiden Collection, together with his wife Daphne Recanati Kaplan) and his team since 2009,” explains Blaise Ducos, Chief Curator of Dutch and Flemish Paintings at the Louvre and Co-curator of this exhibition along with Lara Yeager-Crasselt, Curator of The Leiden Collection. “At an auction in Paris a few years ago, the Louvre attempted – in vain – to acquire a painting by Ferdinand Bol, one of Rembrandt’s students, entitled <i>Rebecca and Eliezer at the Well</i>. At the time, I had hoped to meet its buyer – Mr. Kaplan. He decided to graciously loan the work to the Louvre, and ultimately gifted it to the museum.” The donation occurred in 2017, on the occasion of the public debut at the Louvre of The Leiden Collection – one of the most significant private collections of 17th century Dutch paintings. Thomas Kaplan has forged strong business ties and friendships in the United Arab Emirates. These bonds provided the base for the present Louvre Abu Dhabi exhibition, which represents a much more ambitious project than a mere additional showing of his collection – particularly given the juxtaposition of pieces from the Louvre to The Leiden Collection’s masterpieces. Also on display are prints from the Bibliothèque Nationale de France, along with drawings, sculptures and other objects. An impressive representation of a Dutch warship from 1648 – similar to those that used to escort the ships of the Dutch East India Company – brings back visitors to the time of Dutch preeminence in international trade. The piece comes from the collections of the Admiralty of Amsterdam and belongs to the Rijksmuseum. It also constitutes the first object owned by a major international institution ever to be displayed at Louvre Abu Dhabi, outside of the museum’s consortium of French partners. The small university town and flourishing textile hub of Leiden was the birthplace of Rembrandt. It is where the master started his artistic career as a young man, at the same time as his contemporary, Jan Lievens. The exhibition highlights their shared interest for exoticism, as reflected in <i>Portrait of Rembrandt in Oriental Dress</i> (an exceptional workshop copy by Isaac de Jouderville) and the radiant <i>Boy in a Cape and Turban (Portrait of Prince Rupert of the Palatinate)</i> by Lievens – both of which make use of similar accessories. At the beginning of their careers Jan Lievens proved to be a formidable rival to Rembrandt, as demonstrated by his small <i>Self-Portrait</i> (ca. 1629-30) – a work brimming with youthful energy. As luck would have it, Louvre Abu Dhabi recently acquired a painting by Rembrandt – <i>Head of a young man, with clasped hands: Study of the figure of Christ</i> (ca. 1648-1656). This study evinces the master’s unique abilities in depicting expressions. A poignant rendering of the face of humanity, for which a member of Amsterdam’s Jewish community allegedly served as a model, the work is the exhibition’s “surprise guest.”		

In the hall dedicated to portraits, the narrative resumes with the singular *Self-Portrait With Shaded Eyes* which shows Rembrandt looking at the viewer with a sly, penetrating gaze. Yet another jewel from The Leiden Collection is also on display – the minuscule *Bust of a Bearded Old Man*, also by the master. At the beginning of the 20th century, the renowned collector Andrew W. Mellon had a padded box specially made for this exceptional work so that it may travel with him everywhere. Dominating the history paintings section, *Minerva in Her Study* further crystallizes the artist's style. In this work, Rembrandt lends the goddess the sturdy physique and long blond hair of the ordinary Dutch woman. Similarly, *Angel Appearing to Elijah* by Ferdinand Bol, along with the remarkable *Hagar and the Angel* by Carel Fabritius – a brilliant student of Rembrandt who later influenced Vermeer with his skillful touch – place the Old Testament in a context of authentic Dutch reality.

Leiden also represents the city of the “fine painters” – of which Gerrit Dou, one of Rembrandt's students, is most emblematic. The scenes from daily life that he created, though their subjects were commonplace, evoked the meticulous brush strokes of a miniaturist. Other masters of the genre – Frans van Mieris, Caspar Netscher, or Gabriel Metsu – produced detailed, sumptuous depictions of silk robes and ermine collars. In the midst of such bourgeois elegance stands the modest yet sublime *Lacemaker*, tending to her spindles next to the *Young Woman Seated at a Virginal*. The red and white threads trailing from the sewing cushion in the former painting seem to adorn the hair of the woman in the latter. In *The Lacemaker*, Vermeer does not conceal the strokes of his heavily laden brush, spreading pearls of light across the woman's collar and work. *Young Woman Seated at a Virginal* reveals a much smoother technique. The two paintings nonetheless share a little-known kinship. X-ray examinations have indeed uncovered that both were painted on pieces of canvas cut from the same bolt...