

CLAUDE LORRAIN

DESSINS ET EAUX-FORTES

Cabinet d'arts graphiques, du 2 mars au 19 mai 2024

Célèbre pour les paysages nimbés d'une lumière dorée qu'il peint principalement à Rome, Claude Gellée (vers 1600-1682) - dit le Lorrain, ou simplement Claude - est tout au long de sa carrière un dessinateur aussi acharné que prolifique. Si la campagne romaine, ses vallées et ses arbres ou les scènes bucoliques sont ses premiers motifs d'élection, il se tourne ensuite vers d'ambitieux sujets mythologiques, religieux ou historiques. Les moyens techniques aussi simples qu'efficaces de ses débuts cèdent progressivement le pas à une technique toujours plus sophistiquée, épaisse et riche d'effets. Malgré l'aspect fini et léché de certaines de ses feuilles, Claude ne dessine en premier lieu que pour lui-même : presque aucun de ses dessins ne quitte son atelier de son vivant. Il les garde près de lui pour les consulter et s'en inspirer lorsqu'il conçoit les peintures de paysage que lui commandent les membres les plus éminents de la curie romaine et de l'aristocratie européenne.

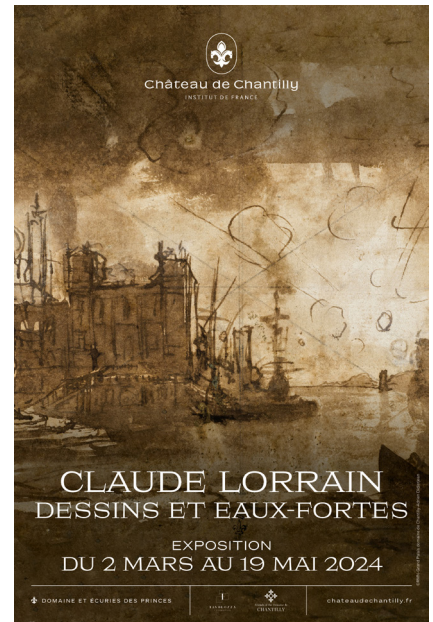
L'essentiel des dessins de Claude étant aujourd'hui conservé en Angleterre, le musée Condé détient - avec ses douze feuilles - le plus important ensemble de France après le musée du Louvre. Cette collection est exposée pour la première fois avec les eaux-fortes de Claude dont le duc d'Aumale fit également l'acquisition. De prestigieux prêts provenant de collections publiques et privées complètent cet ensemble, afin d'offrir un aperçu aussi complet que possible des différentes veines explorées par Claude en matière d'arts graphiques.

En plus de restaurer tous les dessins et toutes les eaux-fortes de Claude qu'il conserve, le musée Condé a financé la restauration ou le nettoyage de nombreux dessins conservés au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, au musée Tavet-Delacour de Pontoise ou à la mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle afin de permettre leur présentation dans des circonstances optimales à Chantilly. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts indispensables à fournir dans le but de préserver les œuvres sur papier de Claude, rendues particulièrement fragiles par les encres corrosives utilisées par l'artiste.

Baptiste Roelly, conservateur du patrimoine au musée Condé.

GRÂCE AU GÉNÉREUX SOUTIEN DE

Claude Gellée, dit le Lorrain (Chamagne, vers 1600 – Rome, 1682)
Port de mer au soleil couchant
Vers 1635-1640

Plume et encre brune, lavis brun, légers rehauts blancs, mise au carreau diagonale à la pierre noire sur papier vergé (doublé)
13,9 × 20,3 cm

Au verso, en bas à gauche, au graphite : *261 / G / F*
Au verso, en bas au centre, au graphite : *Ch Wellesley / no 266*
Au verso, au centre, au graphite : *Lib. Ver. 14*
Chantilly, musée Condé, DE 383

©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Adrien Didierjean

Ce dessin représente un port de mer au coucher du soleil. Une tour crénelée est coupée par la marge de gauche. À sa droite, la façade d'un palais à deux niveaux présente un portique soutenu par des caryatides, l'ensemble étant couronné d'un fronton. Cette architecture correspond à un type de construction imaginaire répandu dans l'oeuvre de nombreux peintres d'architecture de l'époque, tel Viviano Codazzi (1604-1670).

Cette composition peut être mise en relation avec – et précède – une feuille conservée au British Museum qui représente l'une des premières scènes portuaires peintes par Claude pour le pape Urbain VIII (1568-1644).

Claude Gellée, dit le Lorrain (Chamagne, vers 1600 – Rome, 1682)
Bénédition des chevaux à Rome devant Santa Maria Maggiore
Vers 1635-1640

Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun sur papier vergé (doublé)
20,8 × 32,2 cm

En haut à droite, à l'encre brune : *Il giorno 17 Gen.o / S. Maria Mag^e*
En bas à gauche, à l'encre brune : *Claudio Lorenese*

Chantilly, musée Condé, DE 382
© RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Adrien Didierjean

Bien que ce dessin semble représenter un événement précis, sa dimension documentaire est largement subvertie par la liberté que Claude s'arroge dans le rendu topographique des lieux. L'inscription « *Il giorno 17 Gen.o / S. Maria Mag^e* » (le jour du 17 janvier / Sainte-Marie-Majeure) renvoie à la fête de saint Antoine le Grand, lors de laquelle des animaux domestiques étaient bénis sur la place située devant la basilique Santa Maria Maggiore et l'église Sant'Antonio Abate.

LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION

Soulevant le voile doré des paysages d'une poésie sans pareille qu'il peint principalement à Rome, ce catalogue éclaire les dessins et eaux-fortes de Claude Gellée, dit le Lorrain, pour étudier les fulgurances, les hésitations et les doutes de ce maître parmi les plus importants du XVIIe siècle. Dessinateur infatigable, Claude joue d'amples lavis d'encre, de tracés minutieux à la plume ou de notations rapides à la pierre noire pour étudier la nature, transcrire la lumière du soleil aux différentes heures du jour ou composer des scènes quotidiennes, religieuses ou mythologiques. Transposés en gravures, ses sujets gagnent de nouvelles tonalités sans rien perdre de la liberté expérimentale qui fait la singularité de Claude.

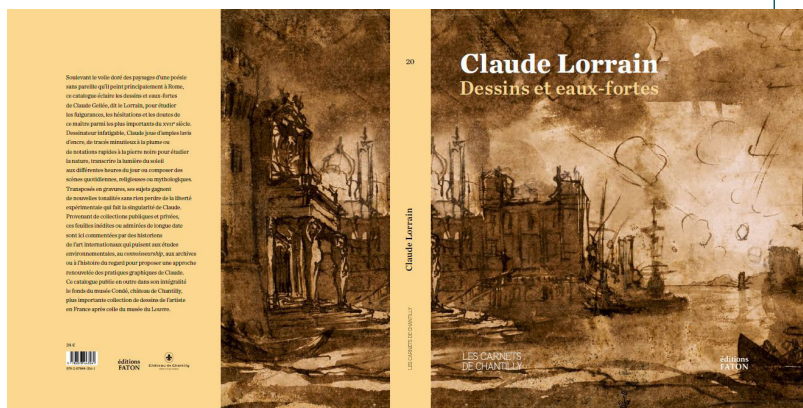
Provenant de collections publiques et privées, ces feuilles inédites ou admirées de longue date sont ici commentées par des historiens de l'art internationaux qui puisent aux études environnementales, au connoisseurship, aux archives ou à l'histoire du regard pour proposer une approche renouvelée des pratiques graphiques de Claude. Ce catalogue publie en outre dans son intégralité le fonds du musée Condé, château de Chantilly, plus importante collection de dessins de l'artiste en France après celle du musée du Louvre.

En outre, deux biographies ont été consacrées à Claude par des historiens de l'art qui le fréquentèrent à Rome. Originellement publiée en allemand, la première est l'œuvre de Joachim von Sandrart. En langue italienne, la seconde est rédigée par Filippo Baldinucci. Tous deux comptent parmi les pionniers de l'histoire de l'art et leurs écrits livrent des informations inestimables sur les artistes de leur temps. Les textes que tous deux consacrent à Claude sont traduits et reproduits dans leur intégralité dans ce catalogue pour la première fois. Le catalogue de l'exposition est rendu possible grâce au soutien d'Alice Goldet.

21,5 × 21,5 cm, couverture reliée
Coédition Éditions Faton / Château de Chantilly
24 euros, parution le 2 mars 2024

Ouvrage collectif sous la direction de **Baptiste Roelly**, conservateur du patrimoine au musée Condé - château de Chantilly.

Textes de **Lisa Beaven**, Adjunct Senior Research Fellow à La Trobe University (Australie), **Rhea Sylvia Blok**, Conservatrice à la Fondation Custodia – Collection Frits Lugt, **Angélique Franck-Niclot**, Historienne de l'art et conservatrice de la collection Daniel Thierry, **Frédérique Lanoë**, Conservatrice des dessins, Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle – Collection Pierre Rosenberg, **Maïté Metz**, Conservatrice du patrimoine au Petit Palais – musée des beaux-arts de la Ville de Paris, **Catherine Monbeig Goguel**, Ancienne directrice de recherche au C.N.R.S., département des Arts graphiques, musée du Louvre, **Amandine Royer**, Conservatrice des arts graphiques au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, **Francesca Whitlum-Cooper**, Associate Curator, National Gallery, Londres.

CONTACT PRESSE

Alambret Communication
www.alambret.com

Marion Gales et Alice Zakarian
+ 33 (0)1 48 87 70 77
chateaudechantilly@alambret.com