

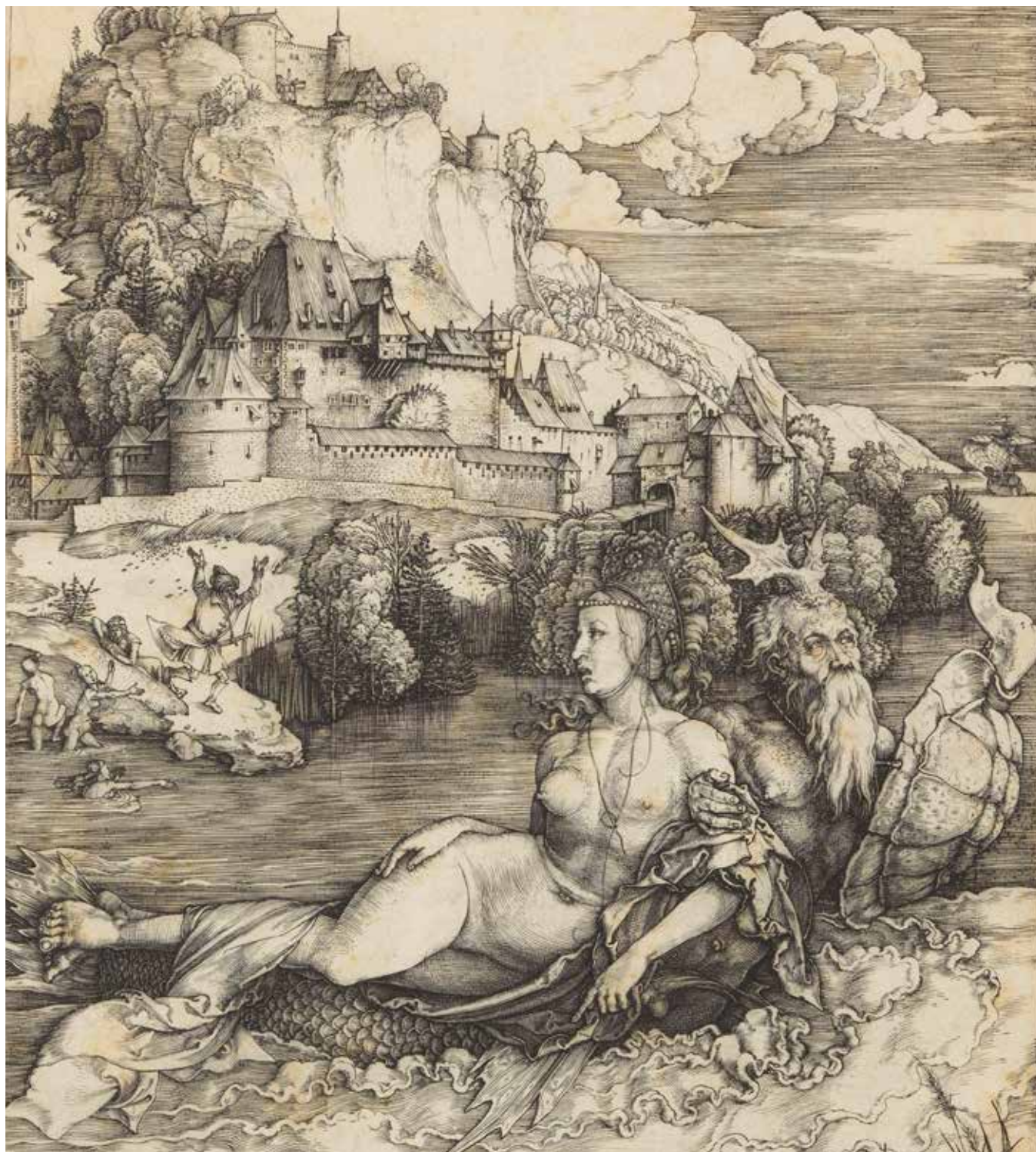

Château de Chantilly

INSTITUT DE FRANCE

Exposition organisée avec :

{ BnF | Bibliothèque
nationale de France

ALBRECHT DÜRER

GRAVURE ET RENAISSANCE

4 juin au 2 octobre 2022 - Jeu de Paume, Château de Chantilly

DOSSIER
DE PRESSE

COMMISSARIAT

Château de Chantilly :

Mathieu Deldicque

Conservateur du patrimoine, Musée Condé

Bibliothèque nationale de France :

Caroline Vrand

Conservatrice du patrimoine

Département des Estampes et de la photographie

Responsable des estampes des XVe et XVIe siècles

SCÉNOGRAPHIE, GRAPHISME ET ÉCLAIRAGE

JAAMS (Claudine Dreyfus, Isabelle Devin)

Téra-création

Stéphanie Daniel

CATALOGUE

In Fine

CONTACTS PRESSE

Agnès Renoult Communication

01 87 44 25 25

Presse nationale :

Saba Agri

saba@agnesrenoult.com

Presse internationale :

Marc Fernandes

marc@agnesrenoult.com

SOMMAIRE

ALBRECHT DÜRER ET LA GRAVURE.....	4
LES ACTEURS DE L'EXPOSITION.....	6
L'EXPOSITION, SECTION PAR SECTION.....	10
QUELQUES ŒUVRES PHARES.....	22
INFORMATIONS PRATIQUES.....	34

Photo de couverture :

Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471 – Nuremberg, 1528)

Le Monstre marin (dit aussi *L'Enlèvement d'Amymoné*), 1498

Gravure sur cuivre au burin

Chantilly, musée Condé, EST-233

©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-René-Gabriel Ojéda

Photo pages 2 et 3 :

D'après Jacopo de Barbari (Venise ?, vers 1440-1450 – Bruxelles, vers 1516)

Vue de Venise à vol d'oiseau, Venise, 1500, édité par Anton Kolb

Gravure sur bois en relief en 6 planches

Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la photographie, Réserve Aa6-Barbari (Estnum 23590)

©BNF

ALBRECHT DÜRER ET LA GRAVURE

Getty
Foundation

Cette exposition et son catalogue bénéficient du généreux soutien de la Getty Foundation dans le cadre du « Paper Project: Prints and Drawings Curatorship in the 21st Century ».

Soutenu
par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Liberté
Égalité
Fraternité

L'exposition a reçu le label « Exposition d'intérêt national » décerné par le Ministère de la Culture.

Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471 – Nuremberg, 1528)

La Vierge au singe, 1498

18,7 × 11,9 cm

Chantilly, musée Condé, EST-210

©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-René-Gabriel Ojéda

Considéré de son vivant comme un génie universel, Albrecht Dürer n'en finit pas de fasciner. Par ses gravures, il a contribué à façonner la Renaissance européenne en se plaçant au cœur des échanges artistiques. Trop rarement exposé en France – la dernière exposition française consacrée à Dürer remonte à plus d'un quart de siècle ! –, cet immense artiste est exceptionnellement mis à l'honneur l'été prochain à Chantilly. Pour la première fois, deux collections majeures d'œuvres d'Albrecht Dürer en France, celle du musée Condé à Chantilly et celle de la Bibliothèque nationale de France, unissent leurs forces. Plus de 200 feuilles seront ainsi réunies, un rassemblement inédit qui permettra de mettre en valeur l'éblouissante création graphique de Dürer, placée au cœur de sa propre pratique artistique et des bouleversements de son époque.

La Renaissance européenne d'Albrecht Dürer

Issu du foisonnant foyer artistique de Nuremberg, Albrecht Dürer (1471-1528) est le fils d'une Europe en pleine effervescence. Ses débuts auprès de Michael Wolgemut, ses voyages de formation sur les traces de Martin Schongauer, ses rencontres avec princes, clercs et humanistes, ses séjours répétés en Italie et aux Pays-Bas : chaque étape de sa carrière est l'occasion de découvrir et d'assimiler la production de ses contemporains, d'intégrer et de dépasser les nouveautés techniques et formelles, mais surtout de rayonner et de marquer durablement son temps. L'exposition reviendra sur la fabrique de l'un des plus grands artistes de tous les temps, sa formation, sa connaissance précoce des gravures italiennes du *Quattrocento* et le dialogue qu'il a établi avec les grands graveurs et dessinateurs germaniques de son temps, notamment Martin Schongauer.

Les célèbres cycles gravés sur bois qui ont fait sa célébrité (*l'Apocalypse*, *la Vie de la Vierge* et *la Grande Passion*) seront exposés dans leur intégralité, et formeront les jalons du parcours de l'exposition. La découverte de Venise, lors de l'éventuel premier voyage et du second quant à lui bien attesté, marqua un tournant dans son art. Dessins et gravures montreront les échanges féconds qui se sont installés entre l'artiste et le foyer vénitien, pendant son séjour ou après. Des dessins exceptionnels, préparatoires à ses plus grands chefs-d'œuvre, comme *la Fête du Rosaire* ou le *Retable Landauer*, permettront de comprendre la maturation et les ressorts artistiques de ces derniers.

Comme bien peu d'artistes avant lui, Albrecht Dürer a nourri un projet artistique global et humaniste de compréhension et d'émulation avec la nature. L'étude du corps humain, de l'anatomie, de la représentation du vivant et de l'espace fut ainsi l'une des constantes de sa carrière, comme le montrera l'exposition. Dürer s'est confronté aux plus grands artistes de son temps, tels Mantegna, Raphaël et Léonard de Vinci, et il a en retour suscité l'admiration de ses contemporains. Marcantonio Raimondi et Raphaël, mais aussi le flamand Lucas de Leyde et les artistes germaniques, pour certains

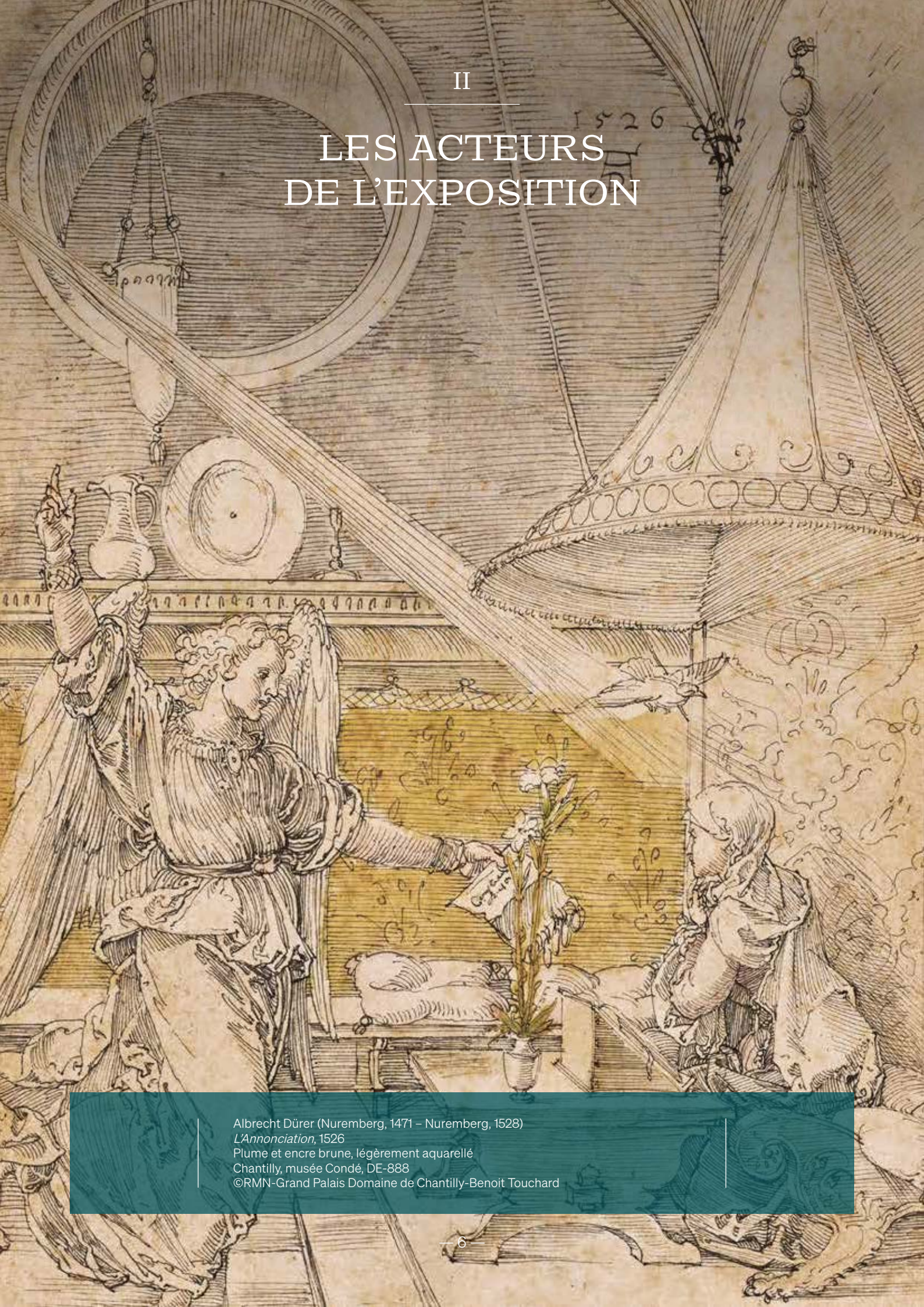
issus de son atelier. Hans Baldung Grien, Hans Wechtlin, Lucas Cranach et Hans Burgkmair seront ainsi convoqués pour comprendre en quoi Dürer créa une véritable révolution. En 1520-1521, au faite de sa renommée, mais aussi pour s'assurer une pension impériale, le maître entreprit un grand voyage aux Pays-Bas, qui donna lieu à un rare carnet de dessins, dont le musée Condé conserve des feuilles exceptionnelles, en réserve depuis 20 ans. L'exposition se clôturera sur ce voyage, qui résume toutes les ambitions et les obsessions d'un artiste qui se plaça définitivement au centre du concert des géants européens de la Renaissance.

Au cœur de la création d'Albrecht Dürer : la révolution de la gravure

Dürer était à la fois peintre, dessinateur et graveur ; l'estampe tient une place absolument prépondérante dans sa pratique artistique. Il fut ainsi l'un des premiers artistes à hisser la gravure au même rang que les autres arts. Il maîtrisait toutes les techniques connues en son temps : la gravure sur bois, le burin, l'eau-forte et la pointe sèche. Véritable génie de la gravure, bon nombre de ses feuilles demeurent aujourd'hui d'une qualité inégalée. Un panorama presque complet de son œuvre gravé sera proposé. Ses principales séries sur bois, révolutionnaires en leur temps, seront présentées dans leur intégralité. Ses chefs-d'œuvre universels (*La Mélancolie*, *Le Chevalier*, *la mort et le diable*, *Saint Jérôme dans sa cellule*) seront confrontés à des compositions plus confidentielles. Surtout, les œuvres du maître seront mises en regard des principales créations des graveurs contemporains - allemands, italiens ou flamands - qui ont influencé son art ou s'en sont nourris. Ainsi l'exposition mettra-t-elle en exergue l'intense émulation entre Dürer et les artistes de son temps, phénomène qui prit pleinement part à l'épanouissement de la Renaissance.

À l'appui d'un regroupement exceptionnel de plus de 200 estampes et dessins, l'exposition de Chantilly permettra en définitive de considérer sous un angle nouveau la place centrale de l'immense artiste que fut Albrecht Dürer.

LES ACTEURS DE L'EXPOSITION

Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471 – Nuremberg, 1528)
L'Annonciation, 1526
Plume et encre brune, légèrement aquarellé
Chantilly, musée Condé, DE-888
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Benoit Touchard

LES INSTITUTIONS ORGANISATRICES

Le Château de Chantilly

Le Château de Chantilly est l'un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l'œuvre d'un homme au destin exceptionnel : Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils de notre dernier roi, Louis-Philippe. Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l'écrin de ses innombrables chefs-d'œuvre et manuscrits précieux réunis au sein du musée Condé. Sa collection d'arts graphiques se distingue notamment par le nombre et la qualité des dessins et gravures d'Albrecht Dürer, qui, par volontés testamentaires, ne peuvent quitter le musée Condé. L'exposition sera l'occasion d'admirer ces feuilles rarement vues, en dialogue avec les chefs-d'œuvre de collections extérieures, et surtout ceux de la Bibliothèque nationale de France. L'exposition s'inscrit dans la riche programmation culturelle consacrée au duc d'Aumale et à sa collection, dans le cadre du bicentenaire de sa naissance (1822-2022).

La Bibliothèque nationale de France

Avec l'exposition *Albrecht Dürer. Gravure et Renaissance*, la Bibliothèque nationale de France présentera au public certains des chefs-d'œuvre issus de son fonds d'estampes de la Renaissance, l'un des plus importants au monde. Le Département des Estampes et de la photographie conserve en effet les œuvres des plus grands graveurs de la Renaissance, à la fois germaniques, flamands, italiens et français. La richesse de ce fonds tient en grande partie à l'histoire du Cabinet des Estampes, dont l'acte de naissance est constitué par l'acquisition en 1667 par Colbert, pour le compte du roi Louis XIV, de l'une des plus importantes collections d'estampes de l'époque, celle de l'érudit Michel de Marolles. Environ 80 000 feuilles entrent alors dans les collections royales et parmi elles, quasiment l'intégralité des gravures sur bois et sur cuivre d'Albrecht Dürer, ainsi que neuf de ses dessins.

L'exposition *Albrecht Dürer. Gravure et Renaissance*, organisée par le Château de Chantilly et la Bibliothèque nationale de France, présentera plus de 150 estampes du Département des Estampes et de la photographie de la BnF, parmi lesquelles figurent des sommets de la Renaissance, œuvres d'Albrecht Dürer, Martin Schongauer, Andrea Mantegna, Marcantonio Raimondi et bien d'autres encore. De façon tout à fait exceptionnelle, seront également exposés trois des neufs dessins de Dürer conservés à la Bibliothèque nationale de France.

Les autres prêteurs

Bruxelles, musée d'Ixelles
Compiègne, musée Antoine Vivenel
Paris, Beaux-Arts de Paris, Cabinet des dessins Jean Bonna
Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt
Paris, musée du Louvre
Rueil-Malmaison, musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau

Les auteurs du catalogue

Sous la direction de Mathieu Deldicque et de Caroline Vrand :

Laura Aldovini, responsable des Musei Civici de Pavie
Stijn Alsteens, directeur international, département des Dessins anciens, Christie's
Anna Baydova, conservateur-pensionnaire du Getty Paper Project au département des Estampes et de la photographie, Bibliothèque nationale de France
Aude Briau, doctorante en histoire de l'art, SAPRAT, EPHE, Université PSL / Institut national d'histoire de l'art
Pauline Chougnat, conservateur des bibliothèques, chargée des dessins au département des Estampes et de la photographie, Bibliothèque nationale de France
Marie-Pierre Dion, conservateur général des bibliothèques, responsable de la bibliothèque et des archives du musée Condé
Nicole Garnier-Pelle, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé
Alice Klein, docteure en histoire de l'art
Anne-Sophie Pellé, assistante scientifique pour les SSGK-Staatliches Museum de Schwerin

LES MÉCÈNES ET PARTENAIRES

Cette exposition et son catalogue bénéficient du généreux soutien de la Getty Foundation dans le cadre du « Paper Project: Prints and Drawings Curatorship in the 21st Century ».

Elle a reçu le label « Exposition d'intérêt national » décerné par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre du soutien financier de l'État.

Le Château de Chantilly adresse tous ses remerciements aux mécènes et aux partenaires de l'exposition et du catalogue :

Région Hauts-de-France
Richard Mille
Friends of the Domaine de Chantilly
Tavolozza Foundation
Académie des Beaux-Arts
Farrow and Ball

Le catalogue d'exposition est rendu possible grâce au soutien de M. Daniel Thierry.

AVEC LE SOUTIEN DE :

Getty
Foundation

Soutenu
par

RICHARD MILLE

Friends of the Domaine de
CHANTILLY

TAVOLOZZA
FOUNDATION

ACADÉMIE
DES BEAUX-ARTS
INSTITUT DE FRANCE

FRANCE 1743
MOËT & CHANDON
CHAMPAGNE

BeauxArts
Magazine

Le Point

le Bonbon

arte

LES COMMISSAIRES

Mathieu Deldicque

Ancien élève de l'École nationale des chartes et docteur en histoire de l'art, Mathieu Deldicque est conservateur du patrimoine au musée Condé.

À Chantilly, il a été commissaire des expositions «Le Grand Condé. Le rival du Roi-Soleil ? » (2016), « Bellini, Michel-Ange, le Parmesan. L'épanouissement du dessin à la Renaissance » (2017), « Eugène Lami. Peintre et décorateur de la famille d'Orléans » (avec Nicole Garnier-Pelle, 2019), « La Joconde nue », « Clouet : le miroir des dames » (2019), « Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves » (2020) ou dernièrement « La Fabrique de l'Extravagance. Porcelaines de Meissen et de Chantilly » (2020-2021).

Caroline Vrand

Ancien élève de l'École nationale des chartes et docteur en histoire de l'art, Caroline Vrand est conservateur du patrimoine au département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, où elle est responsable des estampes des XVe et XVIe siècles.

Spécialiste de l'estampe de la Renaissance, elle a été co-commissaire des expositions « Mystérieux coffrets. Estampes au temps de la Dame à la Licorne » (musée de Cluny, 2019), « Mantegna Graveur » (Tours, musée des Beaux-Arts, 2017), « Raphaël et la gravure » (Tours, musée des Beaux-Arts, 2020-2021). Elle a également participé à l'exposition « La gravure en clair-obscur » (Louvre, 2018-2019). Elle donne les cours d'histoire de l'estampe des XVe et XVIe siècles à l'École nationale des chartes, l'École du Louvre et l'Institut national du patrimoine.