

Guido RENI, dit le GUIDE (d'après)

Bologne, 1575 - Bologne, 1642

L'Union du dessin et de la couleur

L'Union de la sculpture et de l'architecture

XVIIIe siècle (?)

Huile sur toile

H. 1,885 ; l. 1,370 m

H. 1,90 ; l. 1,30 m

Don des héritiers Hubert de Lavarande à la Société d'Histoire et d'Archéologie en 1880 ; entrée au musée le 30 avril 1927.

DE LA COPIE AU PASTICHE

L'Union du dessin et de la couleur du musée d'Art et d'Archéologie de Senlis est une copie d'après le célèbre tableau de Guido Reni conservé au musée du Louvre, également intitulé *Allégorie de la Peinture* (INV 534). Le copiste a agrandi la composition en ajoutant un décor architectural à l'arrière-plan. Sa maîtrise de l'art de Guido Reni est telle qu'il pastiche le grand maître en créant un pendant de même format, très similaire au tableau du musée du Louvre, que l'on se propose d'intituler *L'Union de la sculpture et de l'architecture*. Dans cette toile surprenante, le peintre anonyme a multiplié les références à Guido Reni. Pour peindre la figure de gauche représentant la Sculpture, il a pris pour modèle l'*Artémise* de Guido Reni aujourd'hui conservée en Angleterre, au musée de Birmingham (n° 1961P30), dont il a modifié les traits du visage, l'orientation du regard et la couleur du turban. Il a ajouté l'attribut de la sculpture, le petit buste en terre cuite qu'elle tient gracieusement entre ses mains. Il en est de même pour la figure de droite, l'Architecture, pour laquelle il s'est inspiré de la *Sibylle* aujourd'hui conservée dans un musée américain, le Spencer Museum of Art de Kansas City (n° K-1844). Pour renforcer l'aspect classicisant de la scène, l'artiste a introduit dans la partie inférieure un bas-relief représentant une scène de sacrifice.

UNE ORIGINE MYSTÉRIEUSE

Nous ignorons l'origine précise de ces deux grandes toiles qui proviennent probablement d'un château de la région. Nous savons qu'elles ont été offertes en 1880 par les héritiers Hubert de Lavarande à la Société d'Histoire et d'Archéologie et qu'elles sont entrées au musée en 1927 suite à un échange d'objets effectué entre le musée et la Société.

Les deux toiles ont vraisemblablement été peintes au XVIIIe siècle. Le modèle, *L'Union du dessin et de la couleur* de Guido Reni, n'est visible à Paris qu'à partir de 1685, date à laquelle il est acquis en Flandre par le peintre G. Blanchard pour le compte de Louis XIV. Le mystérieux copiste a probablement pris connaissance des trois tableaux du Guide peu après cette date. La *Sibylle* est alors visible à Paris, à la Galerie du Palais Royal : après avoir été acquise par le Cardinal Mazarin en 1653, elle entre plus tard dans la collection du Duc d'Orléans avant d'être vendue en 1792 puis envoyée en Angleterre.

L'*Artémise*, quant à elle, fait également partie de la collection du Cardinal Mazarin en 1653 mais sa localisation après 1661 reste mystérieuse jusqu'en 1857, date de son entrée dans la collection d'Henry Pelham Alexander Pelham-Clinton, Duc de Newcastle. Dans l'inventaire établi après le décès de Mazarin en 1661, l'*Artémise* et la *Sibylle* sont citées toutes les deux ensemble. Grâce à cette enquête, nous comprenons pourquoi le copiste a choisi d'associer différentes toiles de Guido Reni : aujourd'hui dispersées, elles étaient auparavant réunies au sein d'une importante collection.

DE L'ALLÉGORIE DE LA PEINTURE À L'ALLÉGORIE DES ARTS

En 1754, dans son *Catalogue raisonné des tableaux du Roy* (tome 2, p. 228, n° 19), le peintre Lépicié écrit qu'il voit dans le tableau du musée du Louvre, *L'Union du dessin et de la couleur*, une profession de foi de Guido Reni : pour atteindre la perfection en peinture, l'union du dessin et de la peinture est nécessaire.

Guido Reni est l'un des plus célèbres peintres de l'école bolonaise du XVIIe siècle et son style a connu un grand succès entre le XVIIe et le XIXe siècle. Les toiles du musée de Senlis témoignent à leur tour de la fortune artistique de Guido Reni en France. Le copiste s'approprie et transforme l'œuvre de l'artiste pour créer une allégorie des arts qui ne se limite pas à la peinture mais qui inclut l'architecture et la sculpture.

Dans l'allégorie de la peinture de Guido Reni, le Dessin prend la forme d'un jeune homme écrivant tandis que la Couleur est représentée sous les traits d'une jeune femme tenant une palette de sa main gauche. Le lien amoureux qui les unit est à mettre en rapport avec le lien qui unit le dessin à la couleur.

Dans l'allégorie de la sculpture et de l'architecture inventée par le copiste français, les deux figures féminines s'épaulent, leur relation étant surtout amicale et complice.

Constance Calderari Froidefond

Historienne de l'art diplômée du Master 2 de l'École du Louvre

Cette présentation s'inscrit dans le projet « Heures italiennes - Trésors de la peinture italienne en Picardie (XIVe-XVIIIe siècles) » qui propose une exploration inédite des collections publiques de peinture italienne conservées dans les musées et dans les églises de Picardie.

1 - Guido Reni (d'après), *L'Union de la sculpture et de l'architecture*, (détail), musée d'Art et d'Archéologie, Senlis.

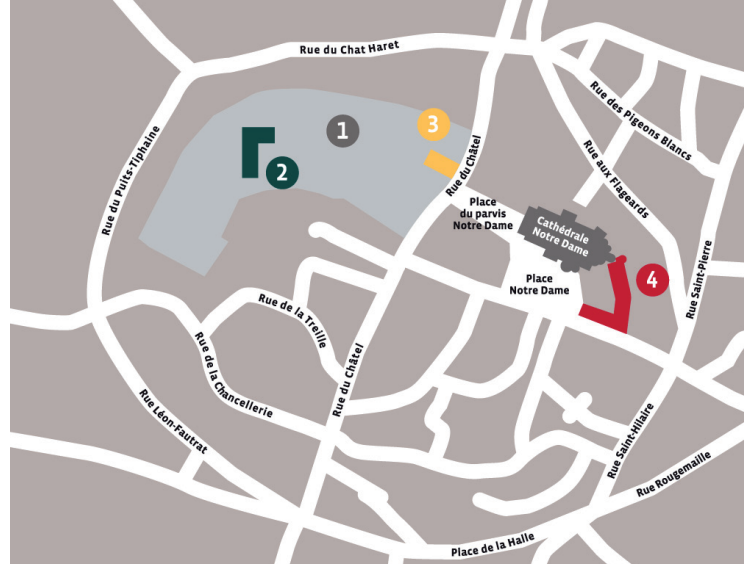
POUR EN SAVOIR PLUS

- Constance Calderari-Froidefond, *La peinture italienne [XIVe - XVIIIe] dans l'Oise : les collections des églises et des musées territoriaux*, sous la direction d'Olivier Bonfait et Nathalie Volle, mémoire de recherche en histoire de l'art, École du Louvre, 2015.

- Nathalie Volle, Christophe Brouard (dir.), *Heures italiennes. Trésors méconnus de la peinture italienne en Picardie*, Amiens, Beauvais, Compiègne, Chantilly, mars-juillet 2017, Picardie, Snoeck, 2017.

Guido Reni (d'après), *L'Union de la sculpture et de l'architecture*, musée d'Art et d'Archéologie, Senlis.

- 1 Parc et vestiges du Château Royal
- 2 Musée de la Vénérie
- 3 Musée des Spahis
- 4 Musée d'Art et d'Archéologie

Musée d'Art et d'Archéologie

Place Notre-Dame
60300 Senlis
T +33 (0)3 44 24 86 72
musees@ville-senlis.fr

www.musees-senlis.fr

Horaires

Du mercredi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h

(sauf les 25 décembre,
1er janvier et 1er mai)

Accès

Depuis Paris (45 km) ou
Lille (175 km), autoroute A1,
sortie 8 Senlis
SNCF : Gare du Nord -
Chantilly
puis bus ligne 15.

Tarifs

Billet unique donnant accès
aux musées de Senlis.
Tarifs au 1er janvier 2017 :
Plein tarif : 6,10 euros
Tarif réduit : 3,10 euros
Gratuité le 1er dimanche
de chaque mois
et pour les moins de 18 ans.

Ci-dessus :
Plan © Pierre Milville, 2009
En couverture :
Vue du musée d'Art et d'Archéologie © Alain Petit
Guido Reni (d'après), *L'Union du dessin et
de la couleur* (détail) © Musées de Senlis

Pages intérieures :
Guido Reni (d'après), *L'Union de la sculpture
et de l'architecture* © Musées de Senlis

Conception graphique :
© Musées de Senlis, 2017

mars - mai 2017

l'objet de la Saison

Musées de Senlis