

Communiqué de presse
Zurich, le 26 avril 2007

Le Kunsthaus Zürich présente «Nicolaes Berchem. Dans la lumière d'Italie»

Du 27 avril au 19 août 2007 le Kunsthaus Zürich présente les œuvres du peintre paysagiste hollandais Nicolaes Berchem (1622-1683). C'est la première rétrospective de celui qui fut avec Jacob van Ruisdael l'un des peintres paysagistes les plus importants de la Hollande à son apogée. 45 tableaux, une douzaine de dessins et vingt gravures illustrent une œuvre dans laquelle le paysage arcadien du sud – qu'il n'a pourtant jamais vu – occupe un rôle central. L'œuvre de Berchem comprend par ailleurs des représentations religieuses, mythologiques et allégoriques, des ports méditerranéens, des vues hivernales et nocturnes. Ses fabuleux groupes de figures fantastiques annoncent les principaux jeux de société irréels du Rococo.

Il y a deux ans le Kunsthaus Zürich présentait la première exposition de Pieter Claesz, peintre hollandais qui a largement marqué le genre de la nature morte. Or, Nicolaes Berchem est le fils de Pieter Claesz, il a manié le pinceau de la même main de maître que son père. Toutefois, au lieu d'explorer la géométrie secrète de quelques verres à vin soigneusement groupés, de timbales en argent, d'assiettes en étain et d'en étudier leurs reflets, Berchem a imaginé, dans la Hollande brumeuse et prisonnière des nuages, un paysage lointain, d'autant plus idéal que jamais approché: avec des cieux bleus et sereins, un soleil irradiant d'or, une nature qui n'a besoin d'aucune retouche et qui prodigue aux bergers et aux troupeaux flânant en liberté tout ce dont ils ont besoin. Comment Berchem, qui n'avait jamais vu le sud de l'Europe, a-t-il pu réussir cela?

DE L'ANCIEN TESTAMENT À L'IDYLLE PROFANE

La puissance de l'imagination seule ne suffit pas à créer des peintures qui transportent celui qui les regarde dans un pays méridional. Il faut d'abord qu'un tel pays imaginaire existe dans l'horizon culturel d'une époque. Le pays des bergers de l'Ancien testament était plus connu des Hollandais que l'Arcadie des poètes antiques et contemporains. Berchem apprit à représenter des groupes de figures expressives: et ce qu'il plaçait dans ses peintures religieuses et mythologiques lui servit également dans ses paysages. Ainsi bergers et voyageurs peuplent les collines et les prairies et attirent celui qui les contemple dans leur univers bienveillant. Berchem compose les animaux de façon tout aussi vivante: il connaissait visiblement les travaux de Pieter van Laers, le fondateur de la peinture de genre romano-hollandaise, qui revint à Haarlem pendant les années de formation de Berchem. Ses gravures servirent de point de départ à celles que Berchem réalisa à partir de 1644 et qui devinrent bientôt

et ce jusqu'au 19ème siècle, les représentations de bétail les plus connues et les plus communément utilisées.

PROFITER DES CONNAISSANCES DES COLLÈGUES

Berchem est passé maître dans l'art de l'appropriation et l'amélioration d'éléments traditionnels et d'inventions de ses collègues peintres. Lorsqu'il débute, la première génération des peintres paysagistes hollandais avait atteint un niveau d'homogénéisation tonale de l'espace en recourant aux compositions diagonales simples et d'apparence naturelle. Pourtant ces rives fluviales et ces clairières peintes à bases de touches vives et liquides avaient trouvé leur atmosphère floue et légère en renonçant aux couleurs claires, à la lumière du soleil et à une présence plastique. Berchem, qui n'avait jamais été lui-même en Italie, découvre l'ambiance plus chaude et le traitement pictural plus dense que Claude Lorrain et ses collègues avaient développés à Rome peu de temps auparavant. Il doit les vues panoramiques s'ouvrant sur la campagne à son collègue, le peintre Jan Asselijn, qui vint en 1647 du sud de l'Europe à Amsterdam. En même temps, il se lie d'amitié avec Jacob van Ruisdael, dans les paysages duquel il lui arrivait de peindre des figures accessoires.

PRÉCURSEUR DU ROCOCO: VUES PORTUAIRES ET EXCÈS DE LA COUR

La fantaisie de Berchem et l'audace de sa puissance de représentation se manifestèrent de la façon la plus extrême dans les scènes portuaires qu'il peignit tardivement. Avec elles il se rattache à Baptiste Weenix qui a reformulé radicalement ce thème. Il s'agit de compositions purement imaginaires, des «caprices», dans lesquels des Orientales semblent tout droit sortir de contes, des joueurs, endimanchés de façon théâtrale, et des dames et des cavaliers vêtus du dernier cri se donnent un rendez-vous hautement improbable devant des coulisses de l'Italie méditerranéenne. L'Arcadie, pays de rêve, devient un agrégat plus actuel, plus moderne. Ainsi Berchem annonce ici les futurs jeux de société irréels du rococo français, les Fêtes galantes rêveuses de Watteau et le Tête-à-tête plus sensuel de François Boucher.

FIN DE L'APOGÉE DE LA PEINTURE HOLLANDAISE

Ces peintures lisses et colorées de Berchem, ornées d'éléments précieux et d'architectures classiques, constituent un prélude à la dernière phase de la peinture hollandaise à son apogée qui se tourna de la figuration réaliste vers l'invention idéaliste. Pourtant chez lui la peinture vit encore dans chaque nouveau coup de pinceau, dans la façon de représenter la lumière puissante et accentuée et surtout dans l'atmosphère dense et sans ruptures, qui font des œuvres de sa génération l'un des points culminants de l'histoire de l'art et qui se perdra peu après sa mort.

EXPOSITION ET PUBLICATION

L'exposition sera présentée dans les salles de la collection historiques, sous la direction de Christian Klemm, conservateur du Kunsthaus. Elle a vu le jour en collaboration avec le Musée Frans Hals à Haarlem où elle a été conçue par Pieter Biesboer, le responsable du département Maîtres anciens et l'un des meilleurs connaisseurs de la peinture hollandaise du 17ème siècle. Elle se rendra ensuite au «Staatliches Museum Schwerin» (1er septembre au 2 décembre 2007). Le catalogue (176 pages, 150 illustrations) est disponible au magasin du Kunsthaus ou sur commande au prix de CHF 49.-. Une version en anglais est disponible en librairie pour CHF 56.-.

L'exposition et le catalogue sont soutenus de la Ernst von Siemens Kunststiftung et de la Fondation Truus et Gerrit-van-Riemsdijk.

INFORMATIONS DES VISITEURS

Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zurich

Ouvert Mar-Jeu 10h-21h, Ven-Dim 10h-17h

Jours fériés: Pentecôte 26-28 mai et 1er août (Fête nationale) 10h-17h

Entrée: CHF 12.-/8.- (tarif réduit). Gratuit pour les enfants et les adolescents jusqu'à 16 ans

Jours fériés: Pentecôte 26-28 mai et 1er août (Fête nationale) 10h-17h

Visites guidées publiques le dimanche à 12h

Visite guidées privées sur demande au numéro +41 (0)44 253 84 12 (Lun-Ven 9h-12h)

Présentation du programme: Tél. +41 (0)44 253 84 97

Plus d'informations sous: www.kunsthhaus.ch

Réservations en Suisse: Billet combiné RailAway/CFF avec 20% de réduction sur le voyage en train et l'entrée, en vente dans les gares et auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min.). Possibilité d'obtenir des tarifs de groupes.

Magasins Fnac, Tel. +33 1 4157 3212, www.fnac.ch

Autres points de vente:

France: Magasins Fnac, Carrefour, Tél. 0892 684 694 (0.34 €/min.), www.fnac.com.

Belgique: Magasins Fnac, Tél. 0 900 00 600 (0.45 €/min.), www.fnac.be

Pour plus d'informations et des photos

Kunsthaus Zürich, Diana Battelli

diana.battelli@kunsthhaus.ch

Tél. +41 (0)44 253 84 13

**Nicolaes Berchem. Im Licht Italiens
Kunsthau Zürich
27. April bis 19. August 2007**

CAT_03.jpg
Italienisierende Landschaft mit Brunnen und Hirten, um 1645/46
Holz, 36,8 x 48,4 cm
Dulwich Picture Gallery, London

CAT_10.jpg
Winterlandschaft, 1652
Leinwand, 66 x 82 cm
Kunsthau Zürich
Betty und David M. Koetser Stiftung

CAT_14.jpg
Landschaft mit Ruine, 1653
Leinwand, 41 x 64,5 cm
Privatsammlung

CAT_16.jpg
Italienisierende Landschaft mit störrischem Esel, 1655
Leinwand, 82 x 100 cm
Herzog Anton Ulrich-Museum, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen, Braunschweig

CAT_17.jpg
Landschaft mit Krabbenfischern bei Mondlicht, 1645
Leinwand, 60,3 x 80 cm
Privatsammlung (durch Vermittlung von Trafalgar Galleries, London)

CAT_18.jpg
Italienisierende Landschaft mit Figuren und Tieren, 1655
Holz, 32,5 x 44 cm
The Royal Collection, H.M. Queen Elizabeth II., London

CAT_20.jpg
Landschaft mit Schloss Bentheim, 1656
Leinwand, 146 x 212,5 cm
Privatsammlung

CAT_21.jpg
Berglandschaft mit Wasserfall, 1956
Leinwand, 88,5 x 70 cm
Rijksmuseum Amsterdam
Leihgabe der Stadt Amsterdam

CAT_25.jpg
Landschaft mit Krabbenfischern, um 1658
Holz, 31,5 x 40 cm
York Museums Trust (York Art Gallery), angekauft durch F.D. Lycett über den National Art Collections Fund, 1955

CAT_037.jpg
Allegorie auf die Erweiterung der Stadt Amsterdam, nach 1663
Leinwand, 172,5 x 148 cm
Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam

CAT_42.jpg
Der verlorene Sohn, um 1670
Leinwand, 106 x 97 cm
Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Genève, Genf

CAT_47.jpg
Der Überfall, um 1675
Leinwand, 95,3 x 105 cm
Koninklijk Kabinet van Schilderij Mauritshuis, Den Haag

CAT_D76.jpg
Eseltreiter, 1644
Radierung, 177 x 193 mm
Rijksprentenkabinet, Amsterdam

CAT_D85.jpg
Schlafende Hirtenfamilie («Die pissende Kuh»), um 1650/52
Radierung, 208 x 264 mm
Rijksprentenkabinet, Amsterdam