

Watteau

INV 33360

Expo 2021

Antoine Watteau (Valenciennes, 1684 – Nogent-sur-Marne, 1721)

Satyre soulevant une draperie

Pierre noire, sanguine et rehauts de craie blanche sur papier chamois ; filet d'encadrement à l'encre noire

24,5 x 29,8cm

Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques. Inv. 33360

Historique : vente Gabriel Huquier (L. 1285), Paris, 9 novembre 1772 et jours suivants, partie du n° 441 ; comte de Saint-Morys ; saisie révolutionnaire, 1793

Bibliographie : Goncourt, 1875, p. 48-49 ; Lafenestre, 1907, p.9 et n°23 repr. ; Dacier, 1930, n° 3 repr. ; Parker, 1931, n° 21 ; Parker et Mathey, 1957, I, n° 515 repr. ; Mathey, 1959, p.36, 76, n°74 ; Cormack, 1970, pl. 44 ; Eidelberg, 1977, p. 35 ; Posner, 1984, p. 72, 80, 208 et 283, pl. 14 p. 94 ; Rosenberg, 1984-1985, p. 329-332, fig. 7 p. 332 ; Morgan Grasselli, 1987, vol. 1, n° 18, fig. 316 ; Rosenberg et Prat, 1996, vol. II, n° 375 ; Alan Wintermute, 1999-2000, p. 42, fig. 42 p. 44 ; Bailey, 2009-2010, p. 35 et 190, fig. 42

Expositions : Paris, 1935, n° 301 ; Copenhague, 1935, n° 534 ; Paris, 1967, n° 15 p.30 ; Washington-Paris-Berlin, 1984-1985, n° 65 p. 135-136 ; Paris, 1987, n° 95 ; Paris, 1989, n° 6, p. 25-26 ; Paris, 2000, n° 1, p. 22-23 ; Budapest, 2008, p.21, n° 39 p.70 ; Londres, 2011, n° 42 p. 106-107

Considérée comme l'une des études les plus puissantes du corpus graphique de Watteau, cette feuille est aussi parmi celles qui viennent contredire l'assertion du comte de Caylus selon laquelle l'artiste « dessinait sans objet, car jamais il n'a fait d'esquisses ni de pensée d'aucuns de ses tableaux [...] », et « La plupart du temps, la figure qu'il dessinait d'après le naturel n'avait aucune destination déterminée [...] »¹. Or cette figure de satyre est, avec une autre feuille de la Fondation Custodia (Fig. 1), d'une exécution plus hâtive, préparatoire au tableau *Nymphe et satyre*, dit aussi *Jupiter et Antiope* (Fig. 2), entré au musée du Louvre par le legs La Caze (1889), parmi les découvreurs de Watteau au XIXe siècle. La référence mythologique n'atténue en rien la violence du sujet, prélude à un viol, Jupiter dévoilant la nudité de l'innocente Antiope endormie, avant d'abuser d'elle. S'il use habituellement de ruse ou d'imposture pour satisfaire ses amours, le dieu lubrique révèle ici sa lâcheté pour assouvir son désir de possession, faisant basculer le destin de sa victime dans le plus sombre des chaos : la vie de celle-ci s'émaillera dès lors d'injustices et de désespoirs, entre peurs et

¹La vie d'Antoine Watteau par le comte de Caylus, publiée pour la première fois d'après l'autographe par M. Charles Henry, Paris, 1887, p. 39. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6576296s/f57.image.textelimage>

L'empoine des reins, de François Boucher à Jean-Baptiste Greuze, M. Cogusé-Jay, Paris, 28.01 - 18.07.21

fuites, comme les mythes antiques savent imaginer le pire. On ne peut se leurrer sur la brutalité de l'image, choisie par Régis Michel² comme le premier cas de sa thèse sur la représentation obsessionnelle de la violence sexuelle dans l'art occidental de la Renaissance au XIXe siècle. L'auteur met en exergue la force du dessin, la tension du geste pulsionnel, la dynamique du corps, la puissance mâle de la figure et l'intensité de son regard de convoitise sur l'objet du désir, absent mais incarné par un drapé à peine esquissé³.

Musculeux, trapu et hirsute, le faune aux yeux étirés est suffisamment caractérisé pour qu'on pense retrouver ses traits dans d'autres études de Watteau laissant penser au recours d'un modèle dessiné d'après nature. L'artiste puise aussi manifestement chez Van Dyck, dans un tableau réaliste de jeunesse de même sujet (musée des Beaux-Arts de Gand, Fig. 3) et dans la figure de l'un des bourreaux du *Christ portant sa Croix* de l'église Saint-Paul d'Anvers⁴ (Fig. 4), préparée par un dessin au Courtauld Institute Galleries⁵ (Fig.5). Egalement rapprochée de deux études pour *L'allégorie de l'Automne* de la série des quatre saisons de Crozat, montrant un faune tenant une ou deux bouteilles (New York, The Metropolitan Museum of Art, Fig. 6, et Londres, Courtauld Institute Galleries, Fig.7), la feuille est datée au plutôt vers 1715-1716, situant l'exécution du tableau quand Watteau loge chez son mécène, se nourrissant de sa collection flamande et vénitienne.

C'est aussi le moment de l'acmé de la technique graphique de Watteau dont l'usage chronique des trois crayons apporte non seulement la couleur au trait mais en accentue sa force d'évocation symbolique : à la profonde intensité de la pierre noire, charbonneuse et nerveusement écrasée, d'une densité égale à la virilité de la figure, la sanguine des carnations manifeste l'exaltation et l'ardeur du faune en rut, tandis que la craie, accrochant la lumière, traduit aussi la pureté de l'innocence par les rehauts du linge immaculé.

La vigueur de ce nu masculin - figure assez rare chez Watteau - réside aussi dans le geste et la manière, entre le redoublement nerveux et répété des contours du corps et la vivacité des hachures qui le griffent. Le sujet se prête d'évidence à une écriture rapide et fébrile pour rendre l'urgence du délit et son impérieux accomplissement. Ne pouvant être résumé au seul statut d'étude préparatoire, ce dessin n'est *a priori* pas resté sans fortune : dans la sanguine de la collection Prat de même sujet (Fig. 8), Boucher semble s'en être inspiré, l'ayant peut-être vu chez son ami le graveur Gabriel Huquier⁶.

Hélène Meyer

Fig. 1 Antoine Watteau, *Satyre*, Paris, Fondation Custodia, Institut néerlandais, inv. I. 5923

² Régis Michel, dans cat. expo. Paris, 2000. Voir p. 22 et 23 : « Cas n° 1 : agression sexuelle avec circonstances aggravantes (à l'insu de la victime) et tentative de viol présumée. »

³ Régis Michel, cat. expo. Paris, 1989. *La ligne courbe*, p.25-26

⁴ Barnes... 2003, I.25, p. 41 et 42, repr.

⁵ Grasselli et Rosenberg, cat. expo. Washington, Paris, Berlin, p.332 et Brown, 1991, n° 5, repr. p. 59

⁶ Hypothèse proposée par Wintermute, 1999-2000, p. 42

Fig. 2 Antoine Watteau, *Jupiter et Antiope*, H/T, Paris, musée du Louvre, M.I. 1129

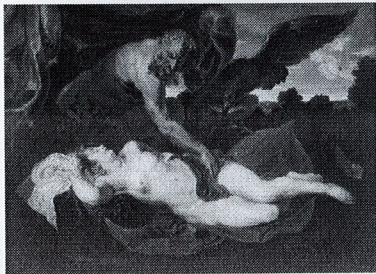

Fig. 3 Antoine van Dyck, *Jupiter et Antiope*, H/T, Gand, musée des Beaux-Arts d'Anvers

Fig. 4 Antoine van Dyck, *Le Christ portant sa Croix*, Anvers, Eglise Saint-Paul

Fig. 5 Antoine van Dyck, *Figure d'homme au bras tendu*, Londres, Courtauld Institute Galleries, Inv. 1664

Fig.6 Antoine Watteau, *Satyre tenant une bouteille*, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1972.118.238

Fig. 7 Antoine Watteau, *Satyre tenant deux bouteilles*, Londres, Courtauld Institute Galleries, Inv. PG 221

Fig. 8 François Boucher, *Satyre soulevant une draperie*, Paris, collection Louis-Antoine Prat

Bibliographie

Bailey, 2009-2010

Colin Bailey dans cat. expo. New York, Paris, 2009-2010

Barnes...2003

Susan J. Barnes, Nora De Poorter, Oliver Millar, Horst Vey, *Van Dyck. A complete catalogue of the paintings*, New Haven et London, 2003

Brown, 1991

Brown dans cat. expo. New York, Fort Worth, 1991

Cormack, 1970

Malcolm Cormack, *The drawings of Watteau*, Londres, New York, Sidney, Toronto, 1970

Dacier, 1930

Emile Dacier, *Antoine Watteau. Cinquante-deux dessins*, Paris, 1930

Eidelberg, 1977

Martin P. Eidelberg, *Watteau's drawings, Their use and Significance*, New York, Londres, 1977

Goncourt, 1875

Edmond de Goncourt, *Catalogue raisonné de l'œuvre peint, dessiné et gravé d'Antoine Watteau*, Paris, 1875

Lafenestre, 1907

Georges Lafenestre, *Dessins d'Antoine Watteau*, Paris, 1907

Mathey, 1959

Jacques Mathey, *Antoine Watteau. Peintures réapparues, inconnues ou négligées par les historiens ; identification par les dessins ; chronologie*, Paris, 1959

Morgan Grasselli, 1987

Margaret Morgan Grasselli, *The drawings of Antoine Watteau, stylistic development and problems of chronology*, Cambridge, Harvard University, 1987, 2 vols.

Parker, 1931

Karl Theodor Parker, *The drawings of Antoine Watteau*, Londres, 1931

Parker et Mathey, 1957

Karl Theodor Parker et Jacques Mathey, *Antoine Watteau. Catalogue complet de son œuvre dessiné*, Paris, 1957, 2 vols.

Posner, 1984

Donald Posner, *Antoine Watteau*, Londres, 1984

Rosenberg et Prat, 1996

Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat, *Antoine Watteau 1684-1721. Catalogue raisonné des dessins*, Paris, 1996, 3 vols.

Wintermute, 1999-2000

Alan Wintermute, « Le Pèlerinage à Watteau. An introduction of the Drawings of Watteau and His Circle » dans cat. expo. New York, Ottawa, 1999-2000

Expositions :

Budapest, 2008

From Poussin to David : French master drawings from the Louvre, Budapest, Museum of Fine Arts, 21 février – 12 mai 2008 (catalogue Jean-François Méjanès, Christophe Lérubault, Véronique Goarin et Catherine Scheck)

Copenhague, 1935

Exposition de l'art français au XVIIIe siècle, Copenhague, Palais de Charlottenborg, 25 août – 6 octobre 1935

Londres, 2011

Antoine Watteau : the drawings, Londres, Royal Academy of Arts, 12 mars – 5 juin 2011

New York, Fort Worth, 1991

The Drawings of Anthony van Dyck, New York, The Pierpont Morgan Library, 15 février – 21 avril 1991 ; Fort Worth, The Kimbell Art Museum, 1er juin – 11 août 2011 (catalogue Christopher Brown)

New York, Ottawa, 1999-2000

Watteau and His World. French Drawing from 1700 to 1750, New York, The Frick Collection, 19 octobre 1999 – 9 janvier 2000 ; Ottawa, National Gallery, 11 février - 8 mai 2000

New York, Paris, 2009-2010

De Watteau à Degas : dessins français de la collection Frits Lugt, New York, The Frick Collection, 6 octobre 2009 – 10 janvier 2010 ; Paris, Institut néerlandais, 11 février – 11 avril 2010 (catalogue Colin Bailey, Susan Grace Galassi et Maria van Berge-Gerbaud)

Paris, 1935

Le dessin français dans les collections du XVIIIe siècle, Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1935

Paris, 1967

Dessins français du XVIIIe siècle. Amis et contemporains de P.-J. Mariette, Paris, musée du Louvre, 38e exposition du Cabinet des dessins, 1967

Paris, 1987

Dessins français du XVIIIe siècle de Watteau à Lemoyne, Paris, musée du Louvre, 89e expo du Cabinet des dessins, 19 février – 1er juin 1987

Paris, 1989

Le beau idéal ou l'art du concept, Paris, musée du Louvre, 94e exposition du Cabinet des dessins, 17 octobre – 31 décembre 1989 (catalogue Régis Michel)

Paris, 2000

Posséder et détruire. Stratégies sexuelles dans l'art de l'Occident, Paris, musée du Louvre, 10 avril – 10 juillet 2000 (catalogue Régis Michel)

Washington, Paris, Berlin, 1984-1985

Watteau 1684 -1721, Washington, National Gallery of Art, 17 juin - 23 septembre ; Paris, Galeries nationales du Grand Palais, octobre 1984 - janvier 1985 ; Berlin, Château de Charlottenburg, 22 février -26 mai 1985 (catalogue Margaret Morgan Grasselli et Pierre Rosenberg)