

131

Bottega di Sir Peter Paul Rubens (1577 - 1640)

Il giudizio di Paride

Olio su tavola cm 59,8x80

Per questo lotto è disponibile l'attestato di libera circolazione

Provenienza

Collezione privata, Como

Collezione privata, Milano

€ 160.000/180.000

This Judgement of Paris, which was only seen by Frans Baudouin in 1979, is a hitherto unknown workshop version of Sir Peter Paul Rubens' painting of circa 1632/5 (Fig. 1), now in the National Gallery, London. 1) Smaller in scale, its composition shows a number of changes in comparison with the London painting. The most notably are those in the poses of Mercury and Paris and also in Paris shirt and hat. Additional figures are Amor holding Venus' cloak, a cupid at the left of Minerva and the satyrs spying upon the scene in the top left corner.

Indeed, as first explained by Gregory Martin and further confirmed by Fiona Healy, the present painting represents an earlier stage of development of the composition. 2) Numerous so called *pentimenti* in the London prototype as much as X ray and reflectography have demonstrated that indeed the composition such as seen in the present painting is lying underneath the paint layers of the London prototype. Further technical research of the London painting has confirmed that the changes were executed in three different phases, with those effecting the area of Paris and Mercury dating from after 1676 and before 1727, when the painting entered the collection of the Duc d'Orleans. 3) These latter changes were obviously intended to change the scene into another moment of the contest. 4)

The story

The Judgement of Paris is one of Rubens favorite subjects. He treated it on eight occasions with the earliest interpretation dating from circa 1597 whereas the present composition dates from the last decennium of his life and is one of his latest. 5) The painting counts as the climax of Rubens artistic engagement with the female nude, demonstrating Rubens superb skill in rendering sensuality in a beautiful natural setting. Rubens based the poses of the three goddesses on classical prototypes 6), whereby he enlivened them with his

vibrant brushwork and color, as to create a form of painting which could compete with sculpture; thus as set out in his treatise *De Imitatione Statuarum*. 7) No other subject was more adapt to demonstrate this aim, as it concerns the judgment of beauty.

The legend of the Judgement of Paris is described in Lucian's Judgment of the Goddesses. Here is described how Paris remarked to Mercury, when he had brought the three goddesses to him for the contest of their beauty and had handed him the apple: "But First I want to know whether it will satisfy the requirements to look them over just as they are or must I have them naked for a thorough examination?" "upon which Mercury answered: "That is your affair; you are the judge. Give your orders as you will", and Paris replied : "As I will? I want to see them naked". Mercury followed this up by asking the goddesses to undress.

It is this moment of invitation to undress which is depicted in the present painting. Paris leisurely waits, his leg stretched out and the apple in his lap, while Mercury asks the goddesses to lay off their garments. Rubens deliberately must have chosen this moment, as Mercury's invitation creates different reactions from each of the goddesses. 8) Minerva takes on a provocative pose, while Venus in the center holds back in demure and Juno tries in full self confidence to catch the eye of Paris before she drops her red mantle. In the London painting the moment has changed to that of the decision itself, as Paris reaches out to Venus to hand her the apple. The present Judgement of Paris is thus important as it represents Rubens original intentions, whereas in the London painting these have been obscured by the later changes.

Technical details

The present painting is painted on an oak support, which was cradled in 1922 by Carlo Foresti. His initials and his number 1145 are branded on the reverse (Fig. 2). A letter by Foresti

confirming his intervention to the owner is available to the buyer (Fig. 3). The paint layers are beautifully preserved and show impasto in various details, such as the hair of Venus and Juno, in the trees and in several accents of light such as in the elbow of Minerva. Following the rules of the Guild for Antwerp panels, the panel was prepared with a chalk ground upon which a layer of *imprimatura* was brought up with a rough brush. The streaky lines of the brush are to be discerned with the naked eye in the area around the head of the dog, to the right of Mercury's head near the tree and on the left of Minerva near her white veil. Striking is the swift application of the paint, for instance in the head and body of Alecto, the satyrs and the landscape. Light underdrawing is visible in the shoulder of Amor, in the left leg of Venus and left arm of Juno.

Versions

Numerous copies and versions of the composition exist, which account for the immediate success of it and the subsequent demand from the market. 9) The painting now in the Gemäldegalerie Dresden, inv. no. 962 B is thereby generally considered to be the best of all the known versions, with the one sold in Paris on the 10th of June 2016 lot 7 (Fig. 4) probably following suit. Both these paintings measure circa 49 x 64 cm, which is the common size for all versions. The present version is larger and measures 59,8 x 80 cm, making it unique among the known versions. Of high painterly quality, the painting is to be considered an excellent and high quality workshop painting, showing a loose and vibrant painterly style and particularly successful details such as the heads of Venus and Juno.

Marina Aarts

Notes

1. Frans Baudouin attributed the painting to Rubens. His letter to the owner of 27 April 1979 and his 'Notes' are available to the buyer (Fig. 5-6).

2. Gregory Martin, National Gallery Catalogues The Flemish School circa 1600 – circa 1900, 1970, pp. 153/63, no. 194; Fiona Healy, Rubens and the Judgement of Paris. A Question of Choice, 1997, pp. 111/2. See also Lois Oliver, Fiona Healy, Askok Roy, Rachel Billinge, The Evolution of Rubens Judgment of Paris (NG 194), National Gallery Technical Bulletin, XXVI, 2005, pp 4/22.

3. A description of the painting by Roger de Piles in his *Conversations sur la Connoissance de la Peinture, et sur le Jugement qu'on doit faire des Tableaux* of 1676 confirms that the painting then was still in its previous state of development: *" Le peintre a pris le moment que les Deesses viennent d' ôter leurs habits, et que Mercure leur fait signe de s' approcher de leur juge aupres duquel il est. Elles sont toutes trois debout mais de deifferent veues, et chacune acompagnee des marques qui les distinguent. Junon qui est sur le devant du Tableau est veue par derriere, et se cache encore de sa robe qu' elle vient de laisser aller quand il en sera temps. Pallas est veue de front les bras pardessus la teste, comme si elle achevoit de quitter sa chemise. Elle est place a l' un des cotes du Tableau, et Venus qui est entre Pallas et Junon est veue de profil, et s'avance d' un air coquet et assure au signe que luy en fait Mercure. Elle a son fils aupres d' elle; Pallas a sa chouette et sa Gorgonne, et Junon son Paon, lequel semble vouloir faire querelle au chien de Paris, comme pressentiment de l' arrest qui doit etre prononce. Trois ou quatre Satyrs du Mont Ida sont parmi des arbres et sur un bout de roche qui sert de fond a la figure de Pallas. Ils regardent avec attention, ils s' avancent avec empressement, et paroissent emerveillez de la nouveaute d' un si beau spectacle. Paris et de l' autre coste assis sur une motte de gazon en habit de berger: l' une de ses jambes pose a terre, et l' autre est negligemment estendue. Sa mine reveuse et toute son attitude font voir assez qu' il est au dedans fort occupe du jugement qu' il va rendre..."*

A description of the painting of 1727, when it was in the collection of the Duc d' Orleans confirms that by then Paris and Mercury's poses had been changed.

4. When in the collection of the Duc de Richelieu, the painting became subject of severe debate between the so called Rubenistes and Poussinistes. The latter group felt that the composition included elements which went against the rules of art and particularly criticized the appearance of Paris as a youngster rather than as a distinguished hero; they also criticized the satyrs which were spying and felt that this was an element of displaced mockery and against classic decorum. See F. Healy, op.cit., 1997, pp. 119

5. See for a discussion on all the interpretations F. Healy, op.cit, 1997. The painting of 1597 is in the National Gallery, London, inv. no.6379; the latest is in the Prado, inv. no. 1669.

6. The pose of Minerva derives from the classical type of Venus Anadyomne; that of Venus of Raphaels Hebe in his ceiling in the Farnesina, Rome and of Juno of the Farnese Flora; see G. Martin, op.cit, p. 156

7. The original manuscript by Rubens was lost in a fire in 1720 but exists in four copies and was published by R. de Piles, *Cours de Peinture*, 1708, pp. 139/48

8. The poses of the goddesses and especially that of Minerva have been interpreted against the backdrop of Rubens failed diplomatic efforts to establish peace between Spain and England circa 1630. See F. Healy, op.cit, 1997, pp.150/5.

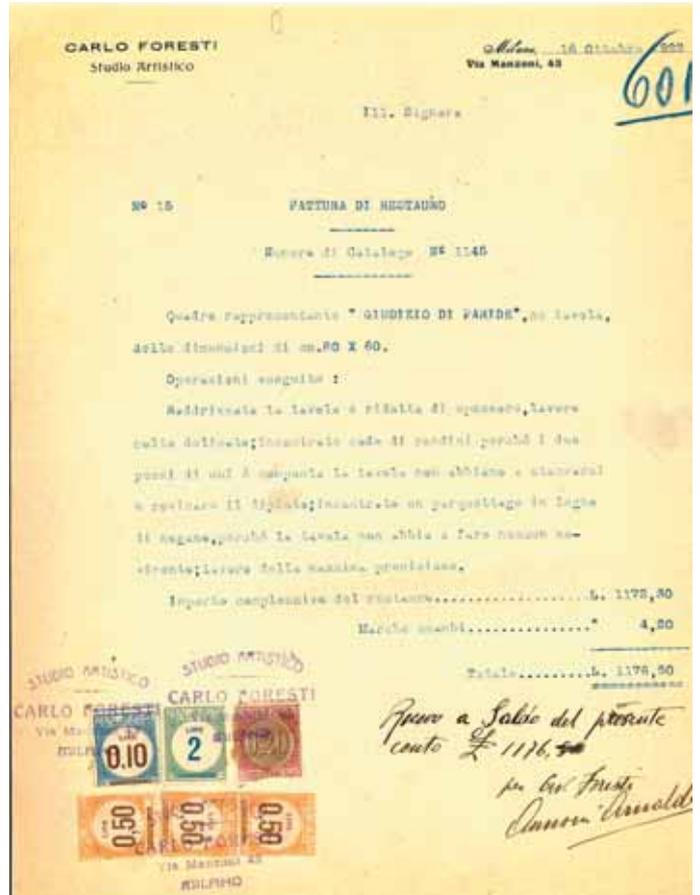
9. Gregory Martin, op.cit. records more than 20 versions and copies. See also F. Healy, *Corpus Rubenianum* Ludwig Burchard. *Mythological Subjects P*, forthcoming.

(fig.1) Peter Paul Rubens. The Judgement of Paris. © The National Gallery, London.

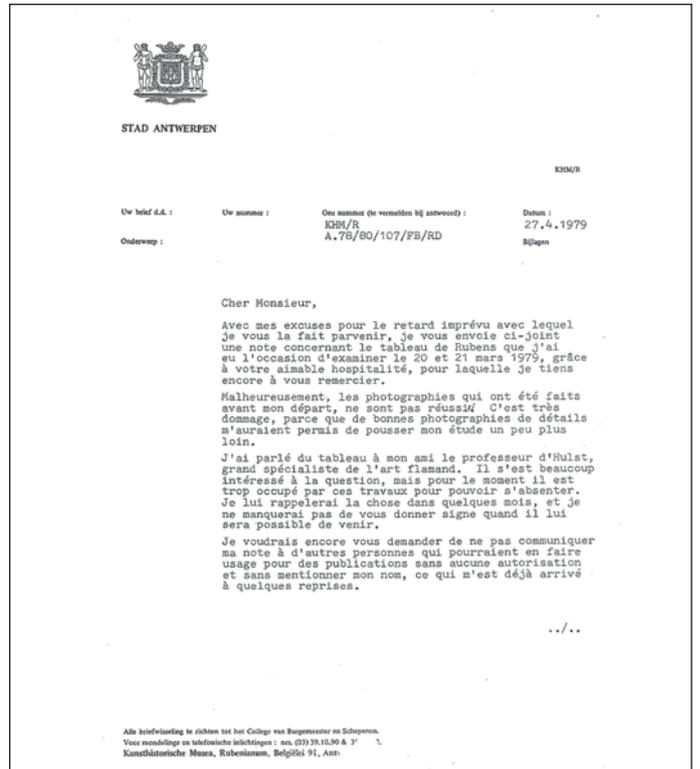
(fig.2)

(fig.3)

(fig.4) Ferri - Drouot, 10 giugno 2016, lotto 7

(fig.5)

- 2 -

D'autrepart, j'aimerais beaucoup pouvoir publier l'oeuvre dans le volume du "Corpus Rubenianum Ludwig Burchard", consacré aux tableaux mythologiques de Rubens. Cette publication, qui peut se faire sans mentionner le nom du propriétaire, ni l'endroit et le pays où se trouve l'oeuvre, est prévue dans quelques années. Mais à cet effet, j'aimerais toutefois recevoir à l'occasion une meilleure photographie de l'ensemble du tableau ainsi que quelques détails. La publication dans ce catalogue satirique de l'oeuvre de Rubens, en 26 volumes, en serait en quelque sorte la consécration du tableau en question.

Je voudrais encore vous rappeler que si jamais vous désiriez vendre le tableau, je vous serais très obligé, dans cette éventualité, de bien vouloir me le signaler, étant donné que je présume qu'il pourrait sûrement intéresser la Maison de Rubens à Anvers, que je dirige.

En attendant, je vous prie de croire, cher Monsieur, à l'expression de mes sentiments les plus distingués.

F. Baudouin,
conservateur.

Notes concernant le tableau "Le Jugement de Paris",

Panneau, 60 x 80 cm.

J'ai eu l'occasion d'examiner le 20 et le 21 mars 1979 le petit tableau sus-mentionné. Après un long examen je suis arrivé à la conclusion que, à mon avis, il contient toutes les qualités de l'art de Rubens. Pour l'attribuer à Rubens lui-même, je me base entre autres sur la transparence des couleurs, des effets de lumières très caractéristiques, le dessin libre et en même temps précis. J'ai seulement quelques doutes concernant une partie du paysage dans le fond entre la figure de Junon et Mercure, qui peut-avoir été retouchée. Dans l'ensemble le tableau est toutefois très bien conservé.

Il est assez difficile de se prononcer sur la question de savoir s'il faudrait considérer l'oeuvre comme ayant été conçue comme un tableau de cabinet indépendant, ou comme modèle (modellio finito) pour un tableau plus grand. Il y a deux éléments qui semblent indiquer que la seconde hypothèse serait la plus probable. D'abord, il existe un tableau plus grand à la National Gallery à Londres, dont la composition correspond, avec quelques modifications, avec celle de l'oeuvre en question. Ensuite, le format correspond approximativement avec celui d'autres "modellio" de Rubens. Mais, d'autrepart, comme nous le verrons plus loin, il existe beaucoup de copies anciennes montrant la même composition que l'oeuvre considéré ici, de sorte qu'on peut se demander si celle n'a pas été conçue comme une oeuvre définitive, qui a été reprise par après dans un tableau de plus grand format.

(fig.5)

(fig.6)

- 2 -

En comparant l'oeuvre avec le tableau de Londres (panneau, 144,8 x 193,7 cm.) on constate les différences suivantes dans ce dernier : La direction de la jambe droite de Paris (assis) a été changée et son bras gauche n'est plus couvert par la chemise blanche; en plus, il tient maintenant la pomme d'or dans la direction des déesses, au lieu de le tenir avec la main droite contre son bras gauche, et il ne porte pas de chapeau. Le bras droite de Mercure est tourné vers l'arbre sur lequel repose sa main droite, le contour du torse de Junon et l'anatomie de cette partie du corps sont moins accentuées, et le putto à gauche de cette déesse a été supprimé, de même que celui qui se trouve debout à gauche de Minerve. Dans le tableau de Londres on ne retrouve pas les trois satyres dans l'arbre. On peut encore noter d'autres petites différences moins essentielles. Il importe cependant de constater qu'on retrouve sur le tableau de Londres, à l'oeil nu et avec l'aide de radiographie, des traces des détails supprimés ou changés. Ceci semble indiquer que Rubens aurait repris, au moins pour la plupart, les mêmes éléments qui se retrouvent sur votre tableau (ou modèle), mais qu'il les aurait changés pendant l'exécution du grand tableau. Gregory Martin (National Gallery Catalogue, The Flemish School, ca. 1600-ca. 1900, Londres 1970, p. 155) semble plutôt penser que certains changements auraient été faits plus tard, cependant avant 1727, par un autre main. Mais cette hypothèse reste encore à vérifier.

On peut de toute façon affirmer que le panneau en question présente donc dans l'élaboration de la composition un stade antérieur au tableau de Londres. Comme l'a très bien remarqué Gregory Martin, par les différences qu'on remarque sur le tableau de Londres, Rubens a changé le sujet dans ce sens que, d'abord, il a représenté le moment où Paris donne, avec l'assentiment de Mercure, l'ordre aux déesses d'enlever leurs vêtements, et que par après, par le fait que Paris montre plus clairement la pomme d'or qu'il accorde à Venus, il a voulu représenter le moment où il rend son jugement.

- 3 -

Il est très curieux de constater qu'il existe un certain nombre de copies anciennes d'après le premier stade de la composition, et beaucoup moins d'après le second stade, et que ceux-ci datent d'une période plus récente.

La meilleure copie, qui correspond d'ailleurs presque textuellement avec le panneau sous discussion ici, se trouve à la Gemäldegalerie à Dresde (panneau, 49 x 63 cm; cat. 962B), considéré par certains (notamment par le catalogue du musée de Dresde) comme une oeuvre de Rubens, mais que Max Rooses le considérait déjà en 1890, comme une "oeuvre de l'atelier de Rubens, abondamment retouchée par lui dans les chairs ...". Je n'ai jamais eu l'occasion de voir cette version à Dresde, mais par la comparaison d'une bonne photographie de celle-ci avec le panneau en question, j'ai notamment l'impression que ce dernier est supérieur de qualité au petit tableau de Dresde, et qu'il est donc plus probable qu'il soit de la main de Rubens lui-même.

(Frans Baudouin)

Anvers, le 27 avril 1979.

(fig.6)

(fig.6)