

Dossier de presse

Chefs-d'œuvre sur papier de Budapest

28 février – 25 mai, 2025

Exposition organisée par le Musée Guggenheim Bilbao avec la collaboration de Musée des Beaux-Arts de Budapest

Chefs-d'œuvre sur papier de Budapest

- **Dates : du 28 février au 25 mai 2025**
 - **Curateurs : Kinga Bódi, Musée des Beaux-Arts de Budapest et Marta Blàvia, Musée Guggenheim Bilbao**
- Ces quelque 150 pièces rassemblées permettent de découvrir la tradition séculaire du dessin et de l'estampe, mettant en avant l'innovation constante, la diversité technique, les traits essentiels et les effets esthétiques qui les caractérisent.
 - Le dessin, la plus ancienne forme d'expression artistique, est un pont qui relie les idées et les émotions à la représentation visuelle. Dynamique, sa capacité à s'adapter aux exigences de tous les temps témoignent de sa pertinence et de son actualité.
 - La gravure, pour sa part, a radicalement transformé la production et la diffusion des images, démocratisant l'accès à l'art et agissant comme un véritable catalyseur dans des périodes clés comme la Renaissance et la Réforme.
 - Cette exposition naît du partenariat entre le Musée Guggenheim Bilbao et le Musée des Beaux-Arts – Galerie Nationale Hongroise de Budapest, une prestigieuse institution réunissant des collections d'art international de l'Antiquité au XXIe siècle, et des œuvres d'art hongroises du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui.

Le Musée Guggenheim Bilbao présente *Chefs-d'œuvre sur papier de Budapest*, une vaste série de dessins et d'estampes réalisés au fil de sept siècles – du XVe siècle à nos jours –, par d'immenses artistes tels qu'Albrecht Dürer, Léonard de Vinci, Raphaël, Rembrandt, Francisco de Goya, Miklós Barabás, Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Egon Schiele, Victor Vasarely, Vera Molnár, Judit Reigl, Dóra Maurer, mais aussi Georg Baselitz, Katharina Grosse ou Gerhard Richter, entre autres.

Née du partenariat entre le Musée Guggenheim Bilbao et le Musée des Beaux-Arts – Galerie Nationale Hongroise de Budapest, une prestigieuse institution réunissant des collections d'art international de l'Antiquité au XXIe siècle et des œuvres d'art hongroises du Moyen Âge jusqu'à nos jours, cette exposition constitue la présentation internationale des dessins et des estampes les plus remarquables. Les quelque 150 chefs-d'œuvre sélectionnés témoignent de la tradition séculaire de ces genres, toujours ouverts à l'innovation, et mettent en avant la diversité des solutions formelles, les traits essentiels et les effets esthétiques caractéristiques du dessin et de l'estampe.

Organisée en douze sections thématiques qui soulignent les caractéristiques distinctives de chaque période, l'exposition souligne en parallèle les connexions et les aspects clés du dessin et de la gravure. Bien que les pièces soient exposées dans l'ordre chronologique et par périodes historiques, dans certains cas, une approche narrative a été privilégiée. Transcendant les classements traditionnels, elle enrichit l'expérience du visiteur qui est invité à explorer différentes perspectives et contextes artistiques.

Celui-ci y découvre la diversité technique de ces œuvres. En effet, il peut admirer des dessins au fusain, à la craie, à l'encre de Chine ou à l'aquarelle, des gravures sur bois, des gravures en creux, des lithographies, des sérigraphies ou les technologies d'impression numérique les plus récentes, en passant par plusieurs dessins au crayon et mixtes (encre et crayon). Mais également les multiples fonctions de ces pièces, qui peuvent servir d'esquisses, d'études et de croquis préparatoires ou qui sont des dessins autonomes ou expérimentaux, des pièces individuelles, des séries ou des œuvres qui se transforment en d'autres médias.

L'observation de cette vaste sélection de dessins et d'estampes permet de mieux appréhender leur impact sur la culture visuelle et leur capacité à inspirer et à susciter la réflexion tout au long de l'histoire, enrichissant ainsi la compréhension de l'art.

Le dessin, la plus ancienne forme d'expression artistique, est un pont qui relie les idées et les émotions à la représentation visuelle. Dynamique, sa capacité à s'adapter aux exigences de chaque époque témoignent de sa pertinence et de son actualité.

La gravure, pour sa part, voit le jour et se consolide dès le XVe siècle et transforme radicalement la production et la diffusion des images, démocratisant l'accès à l'art. Ce média a non seulement facilité la circulation massive des œuvres, mais a également joué un rôle de catalyseur dans des périodes clés comme la Renaissance et la Réforme. Il suffit d'examiner les estampes d'artistes tels qu'Albrecht Dürer pour comprendre que ces œuvres ont non seulement servi de modèles pour la peinture, mais ont également contribué à véhiculer des idées et des styles qui ont transcendé les frontières géographiques et temporelles.

VISITE DE L'EXPOSITION

Salle 205

Les quatre sections de cette salle retracent l'évolution du dessin et de la gravure aux XVe et XVIe siècles. Intitulée « Les débuts : dessins et estampes du XVe siècle », la première section met en lumière le contexte des dessins européens au XVe siècle, pendant lequel les créateurs restaient anonymes et les œuvres étaient utilisées collectivement dans des ateliers artistiques.

Dès 1400, la prolifération des moulins à papier facilite la création de dessins, mais aussi la production d'estampes. La technique de la gravure sur bois se développe, suivie, un peu plus tard, vers 1430, de la gravure sur métal, tant à des fins religieuses que profanes, comme la production de cartes à jouer.

Les œuvres rassemblées dans « Le siècle de Dürer », la deuxième section, rendent compte du rôle crucial de cet artiste allemand dans la diffusion des innovations de la Renaissance italienne en Europe du Nord. La virtuosité de sa peinture et de sa gravure eut un impact durable, influençant ses contemporains tels que Hans Baldung Grien et Lucas Cranach l'Ancien.

Parallèlement, et comme le montre la troisième section « La naissance du paysage autonome », l'intérêt pour le paysage apparaît. Dürer et ses contemporains capturent des scènes urbaines et naturelles, intégrant l'observation de l'environnement dans leur art. Cette approche se développe puis culmine avec

Pieter Brueghel l'Ancien qui, avec ses disciples, élève le paysage au rang de sujet artistique dans la peinture et le dessin.

Dans l'Italie du XVIe siècle, comme le montre la quatrième et dernière section intitulée « La représentation du corps humain », l'étude du corps humain, promue entre autres par Léonard de Vinci et Raphaël, s'érige en pilier de l'art. Léonard, figure centrale du début de la Renaissance et de la Haute Renaissance, aspire à une représentation fidèle, alors que Raphaël développe un style plus idéalisé, caractérisé par des figures dynamiques.

Salle 206

Les œuvres réunies dans cette salle proposent au visiteur un voyage à travers le dessin et la gravure, du XVIIe au milieu du XIXe siècle, en quatre étapes ou sections : « Aspects de la réalité dans le Nord », « De la Grandeur classique aux rêves idylliques », « Rome et Venise au XVIIIe siècle » et « Des Lumières à l'ère des révolutions ».

Les premières créations soulignent le caractère naturaliste marqué des artistes néerlandais qui, influencés par la doctrine de l'Église réformée et la pensée calviniste, étudient avec attention le visage humain et la topographie du paysage et peignent avec une précision extrême. Cette approche réaliste conduit à la consolidation de genres artistiques tels que les paysages, les natures mortes et les scènes de genre, et valorise le dessin autonome.

En France, Charles Le Brun crée l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648, un tournant dans l'enseignement du dessin, qui se concentrera désormais sur la représentation du nu masculin et de l'histoire. Nicolas Poussin et Claude Lorrain, avec des approches complémentaires, influenceront l'esthétique néoclassique, alors qu'Antoine Watteau explore des idéaux poétiques en décrivant la vie intime. Malgré les difficultés politiques et économiques, l'Italie, et plus particulièrement Venise et Rome, accueillent les plus grands artistes européens au XVIIIe siècle. Giovanni Battista Tiepolo est l'un des plus grands maîtres, tandis que Canaletto excelle dans la production des *vedute*, qui témoignent de la fascination des voyageurs européens pour les paysages. L'avènement du siècle des Lumières est accompagné d'une critique sociale, illustrée par les œuvres de William Hogarth et de Francisco de Goya qui, par le biais de la satire et de la critique, abordent les injustices et la brutalité inhérentes à la nature humaine en temps de guerre.

Salle 207

« Ici et maintenant » et « Les émotions à l'honneur » sont les deux sections qui constituent le cœur de cette galerie. Les œuvres qui y sont exposées montrent bien que l'art du XIXe siècle peut être défini par l'importance accordée à l'observation, qui permet aux artistes réalistes et impressionnistes de représenter la réalité. Les impressionnistes se sont attachés à saisir l'atmosphère et les sentiments de l'instant présent.

Courbet, Degas et Pissarro, à l'instar de leurs contemporains réalistes, sont d'excellents dessinateurs, et parviennent à reproduire non seulement les formes, mais aussi l'essence même de la vie. Plus tard, Van Gogh et Munch, entre autres postimpressionnistes, explorent les pulsions de l'âme humaine, associant dans leurs œuvres la nature à des émotions intenses. Art et psyché s'entremêlent également à Vienne, où Klimt, Schiele et Kokoschka abordent avec audace les questions de sexualité et de psychologie, remettant en cause les conventions de l'époque.

Salle 209

La quatrième galerie de l'exposition, qui comprend les sections « Tendances constructives et expressives avant 1945 » et « Chemins différents après 1945 : référents formels, historiques et personnels », aborde les transformations artistiques des XXe et XXIe siècles, en soulignant l'impact des changements politiques et sociaux sur l'art.

Dans les années 1910 et 1920, des mouvements tels que l'expressionnisme allemand, le dadaïsme et le constructivisme sont apparus, animés par un esprit transnational et par les échanges idéologiques par le biais de publications et d'albums d'artistes. Après 1945, l'art abstrait recherche une nouvelle direction et dès les années 1980, des tendances postmodernes, qui mettent l'accent sur l'individualité et la diversité, émergent. Dans ce contexte, le dessin et la gravure évoluent vers une pratique autonome et complexe. Transcendant leur fonction traditionnelle, ils deviennent un moyen d'exploration et de découverte, incorporant des technologies innovantes et des approches expérimentales.

Enfin, cette exposition offre également une vision de l'histoire – riche et mouvementée – de la collection d'estampes et de dessins du Musée des beaux-arts de Budapest, le fonds le plus précieux de Hongrie et le plus important héritage national d'estampes et de dessins européens. Une collection d'éléments d'archives (documents, photographies, dessins et plans architecturaux) a donc été rassemblée dans les 4 galeries pour raconter ses origines – de la collection d'art de la famille Esterhazy, la première famille aristocratique de Hongrie – et les réalisations accomplies grâce au travail inlassable de nombreux directeurs de musée, conservateurs et commissaires dévoués, qui ont permis d'agrandir considérablement la collection, de l'étudier et de l'exposer aussi largement que possible.

CATALOGUE

L'exposition s'accompagne d'un catalogue relatant l'histoire de la collection d'estampes et de dessins du Musée des beaux-arts de Budapest. Les œuvres de l'exposition y sont organisées en douze sections thématiques, reflétant non seulement les péripéties de ces collections, mais aussi la richesse des œuvres d'art créées au fil de sept siècles, du XVe siècle à nos jours.

DIDAKTIKA

Dans le cadre du projet *Didaktika*, le Musée conçoit des espaces pédagogiques, des contenus numériques et des activités spécifiques qui complètent chaque exposition, offrant au public des outils et des ressources pour mieux apprécier les œuvres exposées.

À cette occasion, le *Didaktika* a pour objectif d'expliquer les différentes techniques de gravure visibles dans l'exposition. Les textes, les images et les supports audiovisuels permettent de découvrir les techniques de gravure, telles que l'eau-forte, la gravure, la gravure sur bois et la lithographie, avec des références spécifiques à des artistes comme Albrecht Dürer (1471-1528), Edvard Munch (1863-1944), Käthe Kollwitz (1867-1945) ou Franz Gertsch (1930-2022) véritables innovateurs dans ces disciplines graphiques, dont l'importance a parfois dépassé celle de leur peinture.

L'expérience éducative est complétée par une vidéo sur le Musée des Beaux-arts de Budapest produite pour l'occasion, ainsi que par la possibilité de consulter le catalogue de l'exposition.

Programmes publics

Colloque inaugural (26 février)

Kinga Bódi, responsable de la collection d'estampes et de dessins au Musée des Beaux-Arts de Budapest et Marta Blàvia, conservatrice associée au Musée Guggenheim Bilbao présentent l'exposition en avant-première avant l'inauguration.

Réflexions partagées* (12 et 19 mars)

Des visites guidées exclusives, sous la houlette d'experts du Musée Guggenheim Bilbao, qui proposent différents points de vue sur la nouvelle exposition.

- Vision de la conservatrice (12 mars) :
Avec Marta Blàvia, conservatrice associée du Musée.
- Notions clés (19 mars) :
Avec Luz Maguregui Urquiza, coordinatrice chargée de l'éducation du Musée.

* Avec le parrainage de la Fondation Vizcaína Aguirre

Visite avec... Mari Puri Herrero (28 mars)

La célèbre artiste de Bilbao Mari Puri Herrero, dont le parcours comprend, outre sa peinture, une vaste production graphique, assurera la visite guidée d'une sélection d'œuvres de l'exposition.

Avec le parrainage de Petronor.

Séance créative : Ateliers de dessin (3 et 10 avril)

Dans ces ateliers, animés par l'artiste Raúl Domínguez, les participants découvriront les différentes techniques utilisées par des artistes comme Léonard de Vinci, Rembrandt et Goya, mais aussi Vera Molnár, Judit Reigl, Pablo Picasso et Georg Baselitz, à travers des exercices d'initiation au dessin.

Visite avec... Artoteka (9 mai)

Lors de cette session, l'exposition sera présentée d'un point de vue contemporain par les responsables d'Artoteka, une plateforme de diffusion de l'art contemporain qui encourage la collection et la diffusion d'estampes et de dessins de jeunes artistes de la région.

Avec le parrainage de Petronor.

Activités des Amis du Musée

Les Amis du Musée Guggenheim Bilbao bénéficient également de visites et d'activités supplémentaires liées à chaque exposition.

Soirée, Matinée (25 et 26 février)

Visites privées avant l'ouverture et en compagnie des commissaires de l'exposition. Pour les Amis internationaux et les Membres d'honneur.

Lagunartean (6 mars)

Visite guidée de l'exposition puis déjeuner au Bistró Guggenheim Bilbao.

Visites exclusives (11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 mars)

Visites guidées de l'exposition pour les groupes.

Visites approfondies (25 mars et 2 avril)

Présentations en petits groupes pour contextualiser l'exposition, suivies d'une visite guidée.

Plongées à 360° (10 avril)

Conférences en ligne gratuites assurées par la responsable de l'Éducation numérique du musée.

IMAGE DE COUVERTURE

Leonardo da Vinci (1452–1519)

Études de tête, vers 1504–05

Craie noire douce ou fusain et traces de sanguine sur papier, 191 x 188 mm

Inv. no. 1775

Acquis auprès de la collection Esterházy, 1871

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Pour plus d'informations :

Musée Guggenheim Bilbao

Service Marketing et Communication

Tél. : +34 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

IMAGES DESTINÉES À LA PRESSE
Chefs-d'œuvre sur papier de Budapest
Musée Guggenheim Bilbao

Service d'images de presse en ligne

Vous pouvez vous enregistrer dans l'espace presse du site du Musée (prensa.guggenheim-bilbao.es) pour télécharger des images et des vidéos haute résolution des expositions et du bâtiment. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous enregistrer et télécharger le matériel de votre choix. Si vous avez un compte, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis accédez directement aux images.

- Les images fournies doivent être utilisées exclusivement à des fins publicitaires éditoriales liées à l'exposition *Chefs-d'œuvre sur papier de Budapest*, qui sera ouverte au public du 28 février au 25 mai 2025.
- Elles doivent être reproduites dans leur intégralité, et ne peuvent être ni recadrées, ni surimprimées ni manipulées. Toute reproduction doit être accompagnée du nom de l'artiste, du titre et de la date de l'œuvre, de son propriétaire, du titulaire du copyright et du crédit de la photographie.
- Toutes les images publiées sur le site doivent être protégées par des mesures de sécurité numérique appropriées et inclure les droits d'auteur de l'artiste.
- Toute image peut avoir une résolution maximale de 1000 pixels sur le côté le plus long. En cas de publication en ligne, le dossier doit être inséré sans possibilité de téléchargement.
- Les images ne pourront pas être transférées à un tiers ni à une base de données.
- L'utilisation d'images en première de couverture est soumise à l'autorisation préalable de l'artiste.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Études de tête, vers 1504-05

Craie noire douce ou fusain et traces de sanguine sur papier,

191 x 188 mm

Inv. no. 1775

Acheté à la collection Esterházy, 1871

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Alberch Altdorfer (c. 1480-1538)

Vue de Sarmingstein sur le Danube, 1511

Plume et encre noire sur papier, 147 x 207 mm

Inv. no. 21

Acheté à la collection Esterházy, 1871

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

GUGGENHEIM BILBAO

Ugo da Carpi (actif vers 1502–1532) [d'après Parmigianino (1503–1540)]

Diogène, ca. 1526–27

Gravure sur bois en clair-obscur de quatre blocs en brun foncé et brun clair sur papier, 481 × 350 mm

Inv. no. 6152

Acheté à la Collection Esterházy

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Jan Brueghel I (1568–1625)

Paysage avec Tobie et l'ange, ca. 1595

Plume et pinceau à l'encre brune foncée et brune claire, gris-bleu et bleu sur papier, 202 × 313 mm

Inv. no. 1307

Achat, 1894

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Rembrandt Harmnesz van Rijn (1606-1669)

Ferme néerlandaise en lumière et ombre, 1635-1636

Plume, encre et lavis bruns sur papier, 162 x 225 mm

Inv. No. 1576

Acheté à la Collection Esterházy, 1871

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Peter Paul Rubens (1577-1640)

Portrait de profil du fils de l'artiste, Albert Rubens, ca. 1618-1619

Sanguine, craie noire, plume, encre brune, pinceau et lavis brun sur papier, 246 x 203 mm

Inv. No. 1745

Acheté à la Collection Esterházy, 1871

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Francesco Guardi (1712-1793)

Le Campo San Zanipolo à Venise, années 1760

Plume et encre brune sur craie noire, lavis brun sur papier composé de quatre pièces collées, 356 × 580 mm

Inv. no. 2814

Acheté à la Collection Esterházy, 1871

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Rudolf von Alt (1812-1905)

Vue de Budapest, 1881

Aquarelle sur papier, 343 × 565 mm

Inv. no. 1933-2390

Transféré de la Collection Impériale, Vienne, 1932

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

GUGGENHEIM BILBAO

Vincent van Gogh (1853-1890)

Le jardin du presbytère à Nuenen en hiver, 1884

Plume à l'encre brune, rehauts de blanc sur papier

515 × 380 mm

Inv. no. 1935-2791

Don, Pál Majovszky, 1934

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

Caudieux, 1893

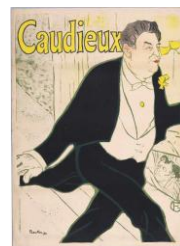
Lithographie couleur sur papier

1295 × 940 mm

Inv. no. 1913-1444

Acheté au marchand d'art Édouard Kleinmann à Paris, 1913

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Lajos Gulácsy (1882-1932)

Paolo et Francesca, 1903

Crayon et aquarelle sur carton, 331 x 252 mm

Inv. no. 1907-222

Acheté à la galerie Uránia à Budapest, 1907

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Egon Schiele (1890-1918)

Couple embrassant, 1915

Aquarelle, gouache et crayon sur papier, 482 × 327 mm

Inv. 1915-933

Acheté à la Galerie Arnot à Vienne, 1915

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Theo van Doesburg (1883-1931)

Composition (Dessin pour la composition d'un vitrail : tête de femme), 1917

Gouache sur papier, 367 × 246 mm

Inv. no. K.72.1

Acheté à Sándor Bortnyik, 1972

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Andor Weininger (1899-1986)

Scène mécanique – Revue abstraite, après 1923

Aquarelle et crayon sur papier, 290 × 361 mm

Inv. F87.5

Don de l'artiste, 1986

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

GUGGENHEIM BILBAO

Victor Vasarely (1906-1997)

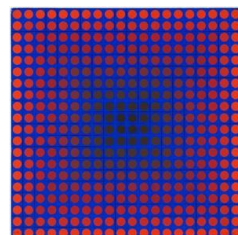
CTA-25, c. 1965/1967

Sérigraphie sur papier, 700 × 700 mm

Inv. no. L.68.151

Don de l'artiste, 1968

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Franz Gertsch (1930-2022)

Été II, 2019

Xylographie sur papier japonais, 1440 × 1250 mm

L.2024.1

Achat, 2024

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

Iris Schomaker (1973)

Baignoire / sol vert, 2021

Aquarelle, encre de Chine, huile et craie sur papier

2390 × 1660 mm

Inv. no. K.2024.1

Acheté à l'artiste, 2023

© 2025 Museum of Fine Arts, Budapest

