

Retable de Philadelphie

Lieu de conservation: Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, inv. 45-25-117 (Etats-Unis, Pennsylvanie).

Provenance : L'emplacement d'origine est celui de la Chapelle du Château de Pagny (Bourgogne-Franche-Comté) jusqu'en 1838-1841¹. La chapelle a été achevée en 1533. Deux hypothèses quant à son commanditaire : soit Philippe de Chabot, gouverneur de Bourgogne et de Normandie et amiral de France, possédant le château, par son mariage avec Françoise de Longwy, et l'enrichissant considérablement ; soit Claude de Longwy, cardinal de Givry et oncle de Françoise, l'enrichissant également, avec notamment la construction du jubé datant de 1536-1538 conservé au Philadelphia Museum (inv. 1930-1-84)². La mention la plus ancienne du retable date de 1795³. Au milieu du XIXe siècle, il est amené par le comte d'Uzès, Géraud de Crussol, propriétaire de Pagny, à Wideville, près de Paris⁴. En 1921, il est acheté à Paris par Georges Grey Barnard à la Galerie Georges Petit et mentionné dans le catalogue de vente comme provenant de Wideville⁵. En 1938, le retable est présent aux Cloisters de New York et en 1945, dans les collections du Musée de Philadelphie⁶.

Dimensions : caisse : *ca* 230 x 210 x 25 cm ; prédelle : *ca* 55 x 200 x 35 cm ; figures : *ca* 30 cm.

Marques : Château et deux mains sur le montant gauche de la caisse. Marques sur les groupes sculptés. Marques à la rainette au dos.

Datation : *ca* 1530-1540, proposée sur bases de critères stylistiques.

Description : Caisse sculptée à paire de volets et prédelle peinte. D'après le dossier du musée, la caisse est réalisée en deux parties.

Iconographie : Retable dédié à l'Enfance, la Vie Publique et la Passion du Christ. Prédelle avec programme iconographique identique à celle de Baume-les-Messieurs.

¹ BAUDOT 1841.

² *Philadelphia Museum of Art* 1995, p. 124.

³ Gravure du retable. BAUDOT 1841.

⁴ FOISSET 1881, p. 98 ; DAVID 1928, p. 221-222.

⁵ « The retable passed into the Galard family through the marriage of the daughter of the Duc d'Uzès, Elisabeth de Crussol, to Louis Marie Hector, Marquis de Galard, in 1865. The 1921 sale catalogue notes that the retable was in the possession of "M. le comte de Galard" ». *Catalogue des objets d'art* 1921, p. 12.

⁶ KIMBALL 1945.

1. Annonciation ; 2. Visitation ; 3. Adoration des bergers ; 4. Adoration des mages ; 5. Circoncision ; 6. Massacre des Innocents ; 7. Repos durant la Fuite en Egypte ; 8. Baptême du Christ ; 9. Résurrection de Lazare ; 10. Guérison de l'aveugle ; 11. Transfiguration du Christ ; 12. Tentation du Diable ; 13. Rencontre du Christ avec la Samaritaine ; 15. Rencontre d'Abraham et de Melchisédech ; 16. Dernière Cène ; 17. Récolte de la Manne ; 18. Agonie au jardin des oliviers ; 19. Arrestation du Christ ; 20. Pilate se lavant les mains ; 21. Portement de croix ; 22. Crucifixion ; 23. Lamentation sur le corps du Christ ; 24. Mise au tombeau ; 25. Résurrection ; 26. Apparition du Christ à sa Mère.
- a. Abraham et Isaac sur le chemin du sacrifice ; b. Sacrifice d'Isaac ; c. Moïse et le serpent d'airain ; d. Josué et Caleb et le raisin de Chanaan ; e. Samson et les portes de Gaza ; f. Danse des Israélites devant le veau d'or ; g. Jonas englouti par la baleine ; h. Jonas rejeté par la baleine.

Bref état de la question : Dès 1841, Baudot fait le lien avec le retable de Baume-les-Messieurs⁷. En 1941, Weinberger attribue les volets à l'atelier de Coecke et rapproche les sculptures du retable d'Oplinter⁸. En 1966, Georges Marlier prénomme le peintre le « Maître du retable de Pagny », auquel il attribue les volets du retable de Ringsaker, le *Triptyque de sainte Apolline* de Turnhout et un panneau de l'église Sainte-Ethelburga de Londres. Cet artiste témoigne, selon lui, de la manière de Coecke, mais ne provient pas de son atelier⁹. Sutton rappelle les similitudes avec le retable d'Oplinter¹⁰. Grössinger compare les volets des retables de Philadelphie, d'Oplinter et d'Oxburgh Hall¹¹. En 1993, le retable de Philadelphie et celui fermé d'Opitter sont attribués au même artiste, suiveur de Coecke¹² et le style des sculptures est comparé aux retables d'Herbais-sous-Piétrain, d'Oxburgh Hall et de Roubaix¹³.

Observations personnelles de l'auteur : Les peintures, de qualité d'exécution inférieure, sont assez cohérentes. Les drapés sont mous et les morphologies maladroitement. Il y a néanmoins des différences entre les registres inférieur et supérieur du retable. Les costumes

⁷ BAUDOT 1841, p. 350.

⁸ WEINBERGER 1941, p. 26-27.

⁹ MARLIER 1966, p. 405-411. Pour les panneaux de Sainte-Ethelburga, voir GRÖSSINGER 1992, p. 137-138.

¹⁰ SUTTON 1990, p. 63.

¹¹ GRÖSSINGER 1992, p. 171.

¹² NIEUWDORP 1993, p. 114 ; PÉRIER-D'ETEREN 1993, p. 87.

¹³ NIEUWDORP 1993, p. 117.

peints ne sont pas très riches mais les paysages recherchés. Le paysage des volets est peint différemment de celui de la prédelle. Néanmoins, le Christ de la Dernière Cène et de la Résurrection présente la même façon d'assembler les deux doigts un peu courbés en guise de bénédiction. Cette façon de faire est semblable pour Dieu le Père dans la scène du Baptême. Les ridules des yeux et du front, les articulations du cou et du poitrail sont également bien marquées pour le Christ de la Dernière Cène, la Résurrection, du Baptême et l'Apparition. La barbe bifide du Christ de la prédelle est semblable à celle de l'Apparition. Le Christ de la Guérison du paralytique a des mains maladroites, de même que celles des personnages dans le Jardin des oliviers et les pieds d'Elisabeth. Les sculptures sont traitées de façon homogène. Plusieurs mains ont néanmoins été décelées. Les personnages sculptés sont trapus, un peu statiques, pas maniéristes. Le drapé est plus aérien, mouillé et froissé dans la Portement de croix, la Crucifixion et la Lamentation. Il est traité en aplat sur le sol. La façon dont Joseph fait irruption dans la scène de l'Adoration des mages fait penser à des modèles de Coecke en peinture.

État de conservation : En 1945, démontage et restauration du retable à la Walters Arts Gallery de Baltimore et au musée de Philadelphie par Marceau (consolidation des sculptures, retrait des retouches, nettoyage des volets) et traitement de conservation en 1960, 1979 et 1996. En 1980, pose d'un plexiglas devant les sculptures. Deux sculptures manquantes dans la caisse. Polychromie en grande partie conservée. Très mauvais état de conservation des panneaux peints du retable fermé, nombreuses lacunes. Quatre nouvelles charnières. Socle de sculpture surplombant le retable conservé en réserve et similaire à celui de Baume-les-Messieurs.

Bibliographie sélective :

BAUDOT 1841

H. BAUDOT, *Description de la chapelle de l'ancien château de Pagny. Séance du 1er avril 1835*, dans *Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'or*, 1. 1838-1841, 1841, p. 305-364.

Catalogue des objets d'art 1921

Catalogue des objets d'art et d'ameublement anciens principalement du XVIIe siècle. Céramique, tableaux, bronzes, objets variés, nombreux sièges, tapisseries du XVIIe siècle, étoffes diverses, important retable en bois sculpté et peint des Xe et XVIe siècles, ... (cat. vente, Paris, Galerie Georges Petit, 25 avril 1921), Paris, 1921.

COURT 1921

Paul COURT, *Vente du retable de la chapelle du château de Pagny*, dans *Mémoires de la commission des antiquités du département de la Côte d'or*, 17 (1913-1921), 1921, p. 583-587.

DAVID 1928

Henri DAVID, *La Chapelle du château de Pagny*, dans *Bulletin monumental de la Société française d'archéologie*, 87, 1928, p. 213-255.

DE BOODT 2004-2005

Ria DE BOODT, *Retabelkasten, ornamentiek en beeldsnijwerk. Onderzoek naar de mate van formele standardisatie in de Antwerpse retabelproductie van de zestiende eeuw*, thèse de doctorat en histoire de l'art et archéologie non publiée, Vrije Universiteit Brussel, 2004-2005 vol. 3, p. 102-113.

DE BORCHGRAVE D'ALTENA 1942

Joseph DE BORCHGRAVE D'ALTENA, *Le retable de Herbais-sous-Piétrain*, dans *Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire*, 3e série, 1, janvier-février 1942, p. 15-24 (p. 22).

DE BORCHGRAVE D'ALTENA 1958

Joseph DE BORCHGRAVE D'ALTENA, *Notes pour servir à l'étude des retables anversois*, dans *Bulletin des Musées royaux d'art et d'histoire*, 4e série, 30e année, 1958, p. 2-54 (p. 43-45).

DESTREE 1922

Joseph DESTREE, *Un retable anversois du commencement de XVIe siècle*, dans *Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique*, 70, 1922, p. 407-415.

DUBON 1960

David DUBON, *A Note on the Pagny Retable*, dans *Philadelphia Museum of Art Bulletin*, 56, 267, 1960, p. 37-41.

FOISSET 1881

Paul FOISSET, *Chapelle de Pagny. Canton de Seurre (Côte-d'Or)*, dans *Mémoires de la Société d'Histoire, d'archéologie et de littérature de l'arrondissement de Beaune*, 1881, p. 93-110.

GRÖSSINGER 1992

Christa GRÖSSINGER, *North-European Panel Paintings. A catalogue of Netherlandish & German paintings before 1600 in English churches & colleges*, Londres, 1992.

KIMBALL 1945

Fiske KIMBALL, *The Barnard Collection*, dans *Philadelphia Museum of Art Bulletin*, 40, 205, 1945, p. 51-62.

MARLIER 1966

Georges MARLIER, *La Renaissance flamande. Pieter Coeck van Aelst*, Bruxelles, 1966, p. 405-411.

NIEUWDORP 1993

Hans NIEUWDORP (dir.), *Les retables anversois XVe-XVIe siècles. I. Catalogue* (cat. exp., Anvers, Cathédrale, 26 mai-3 oct. 1993), Anvers, 1993.

PÉRIER-D'ETEREN 1993

Catheline PÉRIER-D'ETEREN, *Les volets peints des retables anversois : état de la question*, dans Hans NIEUWDORP (dir.), *Antwerpse retabels. 15de-16de eeuw. II. Essays* (cat. exp., Anvers, Cathédrale, 26 mai-3 oct. 1993), Anvers, 1993, p. 60-88.

Philadelphia Museum of Art 1995

Philadelphia Museum of Art. Handbook of the Collections, Philadelphia, 1995.

SUTTON 1990

Peter C. SUTTON, *Northern European Paintings in the Philadelphia Museum of Art. From the Sixteenth through the Nineteenth Century*, Philadelphia, 1990, p. 58-64.

WEINBERGER 1941

Martin WEINBERGER, *The George Grey Barnard Collection*, New York, 1941, p. 26-27.

Leuven, KUL, Illuminare, Archives Nieuwdorp: AN 10.

<http://www.philamuseum.org/collections/permanent/49346.html>

Dossier du Philadelphia Museum of Art, 45-25-117.

Objet IRPA: 11038734.

© Philadelphia Museum of Art: Purchased with funds contributed by Eli Kirk Price from the Edmond Foulc Collection, 1930.

Revers et socle de la statue qui surplombait le retable. © Philadelphia Museum of Art, dossier de l'œuvre, 45-25-117.

© Elisabeth Van Eyck.

© Elisabeth Van Eyck.

© Elisabeth Van Eyck.

© Elisabeth Van Eyck.

© Elisabeth Van Eyck.