

**GUIDE RUBENS
À ANVERS**
Irene Smets

GUIDE RUBENS

A woman with blonde hair, wearing a white short-sleeved shirt, stands with her back to the camera, looking into a doorway. The room is filled with dark wood paneling and intricate carvings. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the wood and the woman's silhouette. The overall atmosphere is one of historical elegance and mystery.

Irene Smets

À ANVERS

Comment se servir du guide

Le *Guide Rubens à Anvers* est un compagnon de voyage idéal pour partir à la découverte de la vie et de l'œuvre de l'illustre peintre dans sa ville bien-aimée. En plus d'être un guide pratique qui vous conduit infailliblement vers les chefs-d'œuvre qu'il a réalisés à Anvers, l'ouvrage éclaire également la personnalité de Rubens et sa contribution à l'époque passionnante du baroque.

Tableau chronologique des dates-clés dans la vie et la carrière de Rubens

Chronologie succincte de la vie de Rubens

- 1577-1578 naissance de Pieter Paul Rubens à Siegen (Westphalie) le jour de la fête des saints Pierre et Paul. Ses parents, le peintre anversois Jan Rubens et Maria Poppeluys, viennent à Siegen pour de raisons confessionnelles.
- 1578 la famille s'installe à Cologne.
- 1589 après le mariage de son oncle, Maria Poppeluys épouse Pierre-Abel Anvers avec ses enfants.
- 1599-1600 Pierre Paul commence son apprentissage de peintre chez Tobias Verhaeghe, puis dans les ateliers d'Adriaen van Nieuwenhuis van der Haeghe.
- 1598 est nommé maître de la gilde de Saint-Luc à Anvers.
- 1600-1609 séjourne en Italie, commence sa carrière de « Vice-Roy » de Cologne, se familiarise avec la Renaissance italienne, en 1602, participe à une mission diplomatique auprès du prince d'Épinoy.
- 1608 retour à Anvers.
- 1609 mariage avec Isabella Brant, une jeune peintre de son école, puis mariage de son frère cadet avec Isabella Brant.
- 1629-1630 commandés importants : dessein principalment religieux, dessein à Anvers les plus célèbres sont le portrait de Philippe, futur roi d'Espagne, et sa venue au monde à Venise.

31 Chronologie succincte de la vie de Rubens

- 1615 construction d'une magnifique demeure urbaine sur la place du Rogge, avec un grand atelier.
- 1617-1620 collaboration avec Antoine van Dyck, notamment pour l'élaboration de l'Église des Douze Apôtres.
- 1621 après le mariage de l'archiduc Albert, comte de Palatine du Rhin, avec Isabelle, sœur de celle-ci en 1619, en sa qualité de gouverneur de Brabant, il reçoit des commandes d'œuvres et de tableaux commandés en Hollande et à l'étranger.
- 1622-1625 commande de Marie de Médicis, décoration de deux galeries au palais de Luxembourg à Paris.
- 1626 accès à l'abbé d'Herbeville.
- 1628 voyage diplomatique en Espagne et à Londres.
- 1629-1635 commande de Charles Ier d'Angleterre, décoration d'un palais dans le palais de Whitehall à Londres.
- 1630 mariage avec Isabella Brant.
- 1635 acquisition du domaine de la Boverie près d'Herbeville, où il passe l'hiver chaque année.
- 1636-1638 commande de Philippe V d'Espagne, décoration de palais de Charles-Tert à Madrid.
- 30-1640 Pieter Paul Rubens meurt à Anvers.

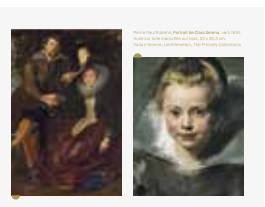
32 Chronologie succincte de la vie de Rubens

Plongez dans la vie et l'œuvre du maître du baroque flamand, Pierre Paul Rubens

Pieter Paul Rubens, *Portrait de Philippe de Champaigne*, 1629, huile sur toile, 100 x 100 cm, Musée de la Ville de Paris, Paris. <https://www.musee-lavoisier.org/fr/oeuvre/pieter-paul-rubens-portrait-de-philippe-de-champaigne>

Après dix-huit ans de son séjour en Italie, Rubens retourne à Anvers en 1608. Il est nommé maître de la gilde de Saint-Luc et devient un des plus célèbres peintres de la ville. Il est également nommé vice-roi de Cologne et participe à une mission diplomatique auprès du prince d'Épinoy. En 1609, il épouse Isabella Brant, une jeune peintre de son école. En 1615, il construit une magnifique demeure urbaine sur la place du Rogge, avec un grand atelier. En 1617-1620, il collabore avec Antoine van Dyck, notamment pour l'élaboration de l'Église des Douze Apôtres. En 1621, après le mariage de l'archiduc Albert, comte de Palatine du Rhin, avec Isabelle, sœur de celle-ci en 1619, en sa qualité de gouverneur de Brabant, il reçoit des commandes d'œuvres et de tableaux commandés en Hollande et à l'étranger. En 1622-1625, il réalise des commandes importantes, notamment pour l'élaboration de deux galeries au palais de Luxembourg à Paris. En 1626, il accède à l'abbé d'Herbeville. En 1628, il voyage diplomatiquement en Espagne et à Londres. En 1629-1635, il réalise des commandes importantes, notamment pour l'élaboration d'un palais dans le palais de Whitehall à Londres. En 1630, il se marie avec Isabella Brant. En 1635, il acquiert le domaine de la Boverie près d'Herbeville, où il passe l'hiver chaque année. En 1636-1638, il réalise des commandes importantes, notamment pour l'élaboration de palais de Charles-Tert à Madrid. En 30-1640, Pieter Paul Rubens meurt à Anvers.

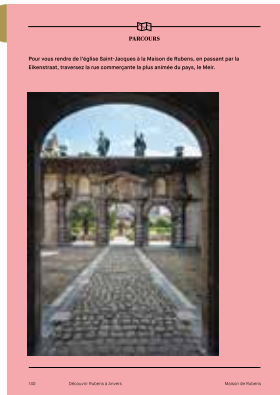

Pieter Paul Rubens, *Portrait de Philippe de Champaigne*, 1629, huile sur toile, 100 x 100 cm, Musée de la Ville de Paris, Paris. <https://www.musee-lavoisier.org/fr/oeuvre/pieter-paul-rubens-portrait-de-philippe-de-champaigne>

Après dix-huit ans de son séjour en Italie, Rubens retourne à Anvers en 1608. Il est nommé maître de la gilde de Saint-Luc et devient un des plus célèbres peintres de la ville. Il est également nommé vice-roi de Cologne et participe à une mission diplomatique auprès du prince d'Épinoy. En 1609, il épouse Isabella Brant, une jeune peintre de son école. En 1615, il construit une magnifique demeure urbaine sur la place du Rogge, avec un grand atelier. En 1617-1620, il collabore avec Antoine van Dyck, notamment pour l'élaboration de l'Église des Douze Apôtres. En 1621, après le mariage de l'archiduc Albert, comte de Palatine du Rhin, avec Isabelle, sœur de celle-ci en 1619, en sa qualité de gouverneur de Brabant, il reçoit des commandes d'œuvres et de tableaux commandés en Hollande et à l'étranger. En 1622-1625, il réalise des commandes importantes, notamment pour l'élaboration de deux galeries au palais de Luxembourg à Paris. En 1626, il accède à l'abbé d'Herbeville. En 1628, il voyage diplomatiquement en Espagne et à Londres. En 1629-1635, il réalise des commandes importantes, notamment pour l'élaboration d'un palais dans le palais de Whitehall à Londres. En 1630, il se marie avec Isabella Brant. En 1635, il acquiert le domaine de la Boverie près d'Herbeville, où il passe l'hiver chaque année. En 1636-1638, il réalise des commandes importantes, notamment pour l'élaboration de palais de Charles-Tert à Madrid. En 30-1640, Pieter Paul Rubens meurt à Anvers.

Une promenade qui vous emmène dans les différents endroits d'Anvers où sont conservées des œuvres de Rubens

Informations sur les sites touristiques liés à la vie et à l'œuvre de Rubens

102 Maison de Rubens & Anvers Maison de Rubens

Maison de Rubens

Place de l'Église 11
2000 Anvers, Belgique
Coordonnées : 50°55'17", Nord et 4°27'10", Est

Il est impossible d'ignorer que vous vous trouvez actuellement au cœur du quartier des « Pannes », le quartier situé le Nord, avec ses bâtiments de grande envergure, et les deux ponts célèbres (Middelheimbruggen), réalisés par Jean-Baptiste de Louve et de Willebrordus. La Maison de Rubens est une œuvre de culture et de haute culture qui mérite d'être visitée. Découvrez la maison, vous découvrirez le musée et l'atelier de l'artiste, une salle, un porche et un jardin agrémentés d'une piscine. Rubens a vécu dans cette demeure de 1628 à sa mort. Le bâtiment est un bâtiment très plus célèbre que son père et son mère.

Le bâtiment est un bâtiment de style Renaissance et baroque et est aujourd'hui restauré sur un site et parfaitement restauré et parti de toutes directions (projeté) aussi bien que possible (projeté). Parce que les visiteurs de tout âge sont très intéressés par la vie de Rubens, il y a une salle de projection et un musée moderne de contemporains. Ils ont pu découvrir l'œuvre de Rubens en particulier (baroque) mais aussi l'œuvre de Rubens, sa vie et son goût. Les éléments architecturaux d'origine, tels que le porche baroque et le porche de la porte, ont été soigneusement intégrés au travail de restauration.

La maison de Rubens est une œuvre remarquable d'histoire d'art, parmi beaucoup d'autres œuvres de Rubens. En 2019, la Rubens Experience Center permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique de la vie de Rubens et de sa famille.

103

Maison de Rubens & Anvers

Analyse des œuvres de Rubens que vous pouvez admirer à Anvers

La Descente de Croix (1610-1611)

En 1611, les Anghelins d'Anvers commencent à leur église cathédrale, Peter Paul Rubens, une œuvre de deux ans (1610-1611) qui est en fait un tableau. Non, c'est à l'époque, la descente de croix (c'est-à-dire une œuvre qui est le baptême de Notre-Dame, représenté sur le site de la descente de croix (c'est-à-dire une œuvre de 1610).

La descente de croix est représentée sur le tableau en deux parties (c'est-à-dire une œuvre de 1610). Le tableau est une œuvre de 1610. Le tableau est une œuvre de 1610. Le tableau est une œuvre de 1610.

100 Descent from the Cross

Le tableau est une œuvre de 1610. Le tableau est une œuvre de 1610. Le tableau est une œuvre de 1610.

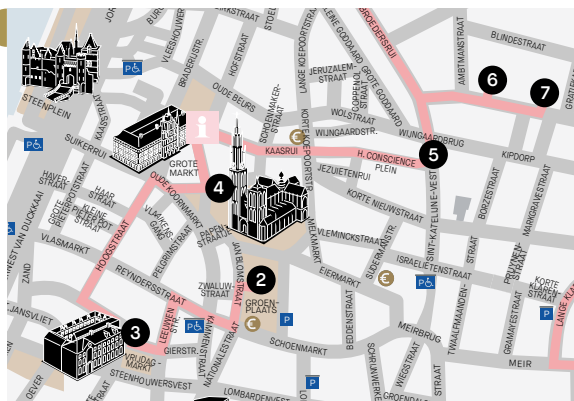
Le tableau est une œuvre de 1610. Le tableau est une œuvre de 1610. Le tableau est une œuvre de 1610.

100 Descent from the Cross

100 Descent from the Cross

100 Descent from the Cross

Avec un itinéraire proposé pour ne manquer aucun site incontournable sur une carte détachable pratique

Sommaire

9	<u>Visitez Anvers avec Rubens</u>
10	<u>Chronologie succincte de la vie de Rubens</u>
12	<u>Rubens et son époque</u>
14	Années de jeunesse
17	Formation artistique et séjour en Italie
22	Un avenir à Anvers
26	L'affirmation d'un talent exceptionnel
34	L'inventeur du baroque flamand
40	Une fabuleuse productivité avec l'aide de l'atelier
47	Commandes prestigieuses et renommée internationale
52	Activités diplomatiques en Europe
60	La période « lyrique »
72	<u>Découvrir Rubens à Anvers</u>
75	Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers
89	Groenplaats
91	Musée Plantin-Moretus
97	Cathédrale Notre-Dame
110	Grand-Place
113	Église Saint-Charles-Borromée
119	Maison Snijders & Rockox
123	Chapelle de l'Empereur
125	Église Saint-Willibrord
127	Église Saint-Paul
135	Église Saint-Antoine de Padoue
137	Église Saint-Jacques
141	Maison de Rubens

Visitez Anvers avec Rubens

Pierre Paul Rubens n'est seulement le plus éminent et influent représentant du baroque flamand, il est aussi l'un des peintres les plus productifs et les plus géniaux qui aient jamais existé. Il possédait un talent exceptionnellement varié qui lui permettait de peindre avec une égale virtuosité des scènes religieuses et mythologiques, des portraits et des paysages, et de réaliser, parallèlement à son travail de peintre, quantité de compositions destinées à l'illustration, de cartons de tapisserie d'après ses esquisses, de projets d'architecture et de sculpture. Coloriste « pur-sang » et novateur, il a utilisé la splendeur et l'audace de son coloris comme un moyen d'expression à part entière. Il avait l'art de représenter des scènes dramatiques inspirées et pleines d'imagination. Pour toutes ces raisons, le peintre romantique français Eugène Delacroix le surnommait « l'Homère de la peinture ». Rubens avait trouvé l'équilibre idéal entre le pouvoir infini de l'imagination et la recherche d'une composition équilibrée. Si ses œuvres sont aujourd'hui conservées dans tous les plus grands musées du monde, une seule ville peut se prévaloir d'avoir été son véritable « biotope » : Anvers. On peut y visiter sa demeure patricienne et son atelier, dans lesquels ont été conçus et peints pratiquement tous ses chefs-d'œuvre, de même que les maisons de ses amis Balthasar Moretus et Nicolas Rockox, et les églises et bâtiments auxquels il a destiné certains de ses tableaux les plus emblématiques. Autrement dit, la source de son inspiration. Ce livre fait donc la lumière sur la présence de Rubens dans la métropole de l'Escaut. Il éclaire sa vie et sa carrière et analyse en profondeur les principales œuvres que vous pourrez admirer à Anvers. À la manière d'un guide, il espère vous rendre son art encore plus vivant en le resituant dans l'environnement où il a été créé.

Irene Smets

Chronologie succincte de la vie de Rubens

Pierre Paul Rubens
1577 — 1640

28 juin 1577 naissance de P.P. Rubens à Siegen (Westphalie) le jour de la fête des apôtres Pierre et Paul. Ses parents, le juriste anversois Jan Rubens et Maria Pypelinckx, avaient fui les Pays-Bas pour des raisons confessionnelles

---

1578 la famille s'établit à Cologne

1589 après la mort de son mari, Maria Pypelinckx retourne vivre à Anvers avec ses enfants

---

vers 1591–1598 Pierre Paul commence son apprentissage de peintre chez Tobias Verhaecht, puis dans les ateliers d'Adam van Noort et Otto van Veen

---

1598 est reçu franc-maitre à la guilde de Saint-Luc à Anvers

1600–1608 séjourne en Italie comme peintre à la cour du duc Vincent Ier de Gonzague ; se familiarise avec la Renaissance italienne ; en 1603, participe à une mission diplomatique auprès de la cour d'Espagne

---

1608 retour à Anvers

1609 nommé peintre de cour des archiducs Albert et Isabelle, avec autorisation de continuer à résider à Anvers et d'y travailler à son propre compte ; mariage avec Isabelle Brant

---

à partir de 1609 commandes importantes d'œuvres principalement religieuses, destinées à décorer les églises pillées après les guerres de Religion ; affirmation de sa vision artistique baroque

---

vers 1615

construction d'une magnifique demeure urbaine sur la place du Wapper, avec un grand atelier

---

1617–1620

collaboration avec Antoine van Dyck, notamment pour la décoration de l'église des jésuites à Anvers

---

à partir de 1621

après la mort de l'archiduc Albert, conseiller politique de l'infante Isabelle jusqu'à la mort de celle-ci en 1633 ; en sa qualité de diplomate et d'artiste, il reçoit des marques d'honneur et des distinctions nobiliaires en Belgique et à l'étranger

---

1622–1625

commande de Marie de Médicis : décoration de deux galeries au palais du Luxembourg à Paris

---

1626

décès d'Isabelle Brant

1628–1630

voyages diplomatiques en Espagne et à Londres

1629–1635

commande de Charles Ier d'Angleterre : la décoration d'un plafond pour le palais de Whitehall à Londres

---

1630

mariage avec Hélène Fourment

1633

doyen de la guilde de Saint-Luc

1635

acquisition du domaine Het Steen près d'Elewijt, où il passe plusieurs étés

---

1636–1638

commande de Philippe IV d'Espagne : décoration du pavillon de chasse Torre de la Parada

---

30 ^{mai} 1640

P.P. Rubens meurt à Anvers

The image shows the facade of a Baroque building. At the top, there is a circular window with a colorful stained-glass design. Below it is a large, multi-paned window. The central entrance features a dark wooden double door with an 'X' pattern. Above the door is a decorative pediment containing a bust. To the right of the door is a niche with another bust. The facade is highly detailed with carvings and architectural elements.

RUBENS ET

SON ÉPOQUE

Les années de jeunesse

J'ai connu votre frère quand il était enfant, à l'école, et j'aimais ce jeune garçon pour son caractère parfait et si aimable.

Balthasar Moretus à Philippe Rubens,
novembre 1600

Jacob Claesz. Van Utrecht, Bartholomeus Rubens et Barbara Arents, nommés Spierinck, 1529–1530. Huile sur bois, 56 x 36,5 cm chacun. Anvers, Maison de Rubens

Ces pendants représentent les grands-parents paternels de Rubens avant 1529, l'année de leur mariage. Bartholomeus était négociant en épices et pharmacien à Anvers. Barbara venait d'une famille issue de la basse noblesse. Leur fils Jan, père de Pierre Paul, est né en 1530.

Fils de réfugiés politiques

Pierre Paul Rubens est né le 28 juin 1577, jour de la fête des apôtres Pierre et Paul, à Siegen en Westphalie. Dix ans plus tôt, en 1568, son père, le juriste anversois Jan Rubens, a été contraint de fuir Anvers avec sa femme Maria Pypelinckx et leurs quatre premiers enfants, en raison de ses sympathies luthériennes. Placée dans une situation périlleuse au milieu des querelles religieuses et territoriales qui déchirent les protestants et les Espagnols, la famille émigre à Cologne, où Jan Rubens est nommé conseiller juridique d'Anne de Saxe, épouse du prince Guillaume d'Orange le Taciturne, l'un des principaux opposants à l'Espagne. Après quelques déboires, qui valent

Abel Grimmer et Hendrik van Balen, **Anvers avec une partie du quartier de la Tête de Flandre**, 1600. Huile sur bois, 37 x 44 cm. Anvers, Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers

notamment à Jan d'être incarcéré pendant deux ans, la famille est placée en résidence surveillée à Siegen. Peu de temps après la naissance de Pierre Paul, les Rubens retournent à Cologne, où le peintre passe son enfance, jusque vers l'âge de douze ans.

Pierre Paul a de nombreux frères et sœurs mais c'est avec son frère Philippe, de trois ans son aîné, qu'il entretient les liens les plus étroits.

Retour à Anvers

Jan meurt en 1587. En 1589, Maria retourne avec ses enfants dans sa ville natale d'Anvers. Le climat politique a changé depuis que la ville a été reprise en 1585 par le général espagnol Alexandre Farnèse, qui l'a ainsi rendu au roi d'Espagne et à la foi catholique. Mais la scission des Pays-Bas méridionaux et septentrionaux est désormais consommée. Les provinces du Nord forment les Provinces-Unies (qui correspondent aux Pays-Bas actuels) et nomment à leur tête un conseil d'État et un « stadhouder », tandis que les provinces du Sud, toujours sous le contrôle espagnol, sont dirigées par un gouverneur. La mère de du

peintre peut de nouveau s'établir à Anvers à condition toutefois qu'elle revienne dans le giron catholique.

La sécession des provinces du Nord et du Sud n'apporte pas la paix pour autant : les deux camps continuent de se livrer une guerre sans merci. Rubens passe sa jeunesse - et aussi le reste de sa vie - dans une atmosphère de guerre et de déchirements politiques et religieux. La France se mêle au conflit dans l'idée d'annexer le moment venu les Pays-Bas méridionaux. Sa participation provoque un soulèvement armé dont les différentes phases constituent la guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648), dans laquelle toute l'Europe se trouve impliquée.

Pierre Paul est inscrit à l'école latine située dans la Papestraat près de la cathédrale Notre-Dame, où il poursuit l'étude du latin et du grec. Il ne cessera ensuite d'approfondir ses connaissances dans le domaine de l'Antiquité. À l'âge de treize ou quatorze ans, il quitte l'école pour entrer comme page au service de la comtesse Marguerite de Ligne, veuve du comte de Lalaing, qui habite dans la région d'Audenarde. Après quelques mois seulement, il rentre à Anvers où il commence son apprentissage de la peinture.

Plan de la ville d'Anvers dans le mémorial *Pompa Introitus Ferdinandi*, édité par Theodoor van Thulden chez Jan van Meurs à Anvers, 1642. Anvers, Musée Plantin-Moretus

Formation artistique et séjour en Italie

Enfin, ayant fort devancé en peu de temps [Otto van Veen] et la réputation de cet illustre disciple étant venue à tel point qu'on doutait lequel était le plus habile de lui ou de son maître, Rubens prit résolution de passer en Italie.

Roger de Piles, *Conversations sur la Connaissance de la Peinture...*, Paris, 1677

Première apprentissage à Anvers

Après avoir été placé quelques mois comme apprenti chez le paysagiste Tobias Verhaecht, Rubens rejoint l'atelier d'Adam van Noort, peintre de compositions religieuses. L'influence de ces deux maîtres n'est toutefois pas décisive. Plus déterminantes pour son

avenir sont les trois années passées dans l'atelier d'Otto van Veen, réputé pour ses solides tableaux d'autel et ses allégories aux figures mythologiques peintes dans un style classique plutôt froid et statique. On trouve des exemples intéressants de son travail en la cathédrale Notre-Dame (*La Cène*, 1592) et l'église Saint-André (*Le Martyre de saint André*, 1599) d'Anvers.

La Chute (ou *Adam et Ève*) (p. 143), une des rares « œuvres de jeunesse » conservées de Rubens, trahit une forte parenté stylistique avec la production de Van Veen, quoiqu'elle possède une force plastique beaucoup plus grande.

Otto van Veen, *La Cène*, 1592.

Huile sur toile, 350 x 247 cm.

Retable de la confrérie du Saint-Sacrement. Anvers, Cathédrale Notre-Dame

—

Le tableau a été considéré par les contemporains de l'artiste comme un sommet de sa carrière.

Otto van Veen, **L'Artiste peignant, entourée des siens**, 1584. Huile sur toile, 176 x 250 cm. Détail. Paris, Louvre

Un maître important

Otto van Veen (en latin Otto Vaenius) est un peintre maniériste né en 1556 à Leyde. Il y suit son premier apprentissage de la peinture jusqu'en 1572, date à laquelle, en raison de ses convictions catholiques, son père, bourgmestre de la ville et partisan des Espagnols, prend la fuite avec sa famille et se réfugie à Anvers. La ville passant rapidement sous la tutelle des réformés, la famille émigre à Liège, où le jeune Otto entre en apprentissage chez le peintre et humaniste Dominicus Lampsonius. Par la suite, après s'être perfectionné pendant cinq ans à Rome, il entre au service du prince-évêque de Liège et du gouverneur Alexandre Farnèse.

Vers 1590, il retourne à Anvers, où il est reçu franc-maître de la guilde de Saint-Luc en 1594. En 1594 ou 1595, Rubens entre comme apprenti dans son atelier. Dans ses *Conversations sur la connaissance de la peinture* publiées en 1677, son biographe Roger de Piles écrit : « La même inclination qu'ils avaient tous deux pour les lettres, les ayant liés d'amitié, ce maître n'oublia rien de ce qu'il savait pour en faire part à son disciple, il lui découvrit librement tous les secrets de son art, lui apprit surtout à disposer les figures, à distribuer les lumières avantageusement. » Van Veen emménage quelque temps plus tard à Bruxelles, où il meurt en 1629.

Peter Paul Rubens, **Étude d'une tête de vieillard**, 1600–1608. Sanguine sur papier, 23,3 x 15,5 cm. Anvers, Maison de Rubens

Départ pour l'Italie, passage obligé pour les artistes

En 1598-1599, peu après avoir terminé son apprentissage chez Van Veen, Rubens est reçu franc-maître à la guilde de Saint-Luc d'Anvers. L'année suivante, en 1600, il part pour l'Italie afin d'y parfaire sa formation artistique. Il trouve rapidement un emploi à la cour de Vincent 1er de Gonzague, duc de Mantoue. Au palais ducal de Mantoue, Rubens a tout le loisir d'admirer les tableaux de grands maîtres « modernes », quoiqu'il n'y séjourne qu'assez rarement. Le duc, qui tarde souvent à lui verser son salaire, accorde à l'artiste une certaine

liberté, grâce à quoi il peut voyager et parfaire ses connaissances à sa guise. Ses séjours à Florence, Gênes et surtout Rome jouent un rôle important dans son développement.

Rubens étudie avec une curiosité insatiable la sculpture gréco-romaine, l'art de la haute Renaissance italienne et l'architecture. À Rome, il exécute d'innombrables copies et études de sculptures antiques, parmi lesquels les célèbres *Torse du Belvédère* et le *Laocoon*, de pierres taillées (« gemmes ») et de tableaux de peintres de la Renaissance : Mantegna,

Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien, le Tintoret, le Corrège... Il trouve également le temps de s'intéresser au nouveau mouvement baroque qui s'illustre à Rome dans l'œuvre de Carrache et du Caravage. À Gênes, il collectionne des plans d'architecture et des dessins de façades de palais qu'il fait graver de retour à Anvers et publier en 1622 dans le livre d'images *Palazzi di Genova*.

En mars 1603, Rubens est dépêché en Espagne par le duc pour remettre en son nom des présents au roi d'Espagne Philippe III et à

Peter Paul Rubens, *Portrait équestre du duc de Lerme*, 1603, huile sur toile, 290,5 x 207,5 cm, Madrid, Museo del Prado

Pierre Paul Rubens, *Le Baptême du Christ*, 1604–1605.
Huile sur toile, 411 x 675 cm.
Anvers, Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers

quelques dignitaires de la cour, parmi lesquels son puissant ministre, le duc de Lerne. Il découvre à cette occasion les chefs-d'œuvre des peintres de la Renaissance, notamment Titien, dans la collection royale espagnole. À Valladolid, il peint le *Portrait équestre du duc de Lerne*, qui marque, par la vivacité de l'exécution, un véritable tournant dans la carrière du peintre.

De retour en Italie, il reçoit enfin une commande importante de Vincent de Gonzague qu'il lui avait jusqu'alors confié des travaux d'intérêt secondaire, notamment des copies. Il réalise trois toiles monumentales pour l'église des jésuites à Mantoue : *La Sainte Trinité adorée par Vincent de Gonzague et sa famille* (Palais ducal de Mantoue), *Le Baptême du Christ* et *La Transfiguration* (Musée des

Beaux-Arts de Nancy). Pendant ses séjours à Gênes, Rubens réalise notamment des portraits de l'aristocratie.

À partir de 1605, l'artiste séjourne la plupart du temps à Rome, chez son frère Philippe, qui travaille comme secrétaire et bibliothécaire auprès d'un cardinal. C'est dans la ville éternelle qu'il réalise notamment un tableau pour le maître-autel de l'église des oratoriens. Le tableau plaît à son commanditaire, mais lorsqu'il est placé au-dessus de l'autel, on s'aperçoit que des reflets gênent considérablement la perception de l'œuvre. Le jeune Rubens décide alors de reprendre sa toile sur-le-champ et d'en livrer une nouvelle version, peinte cette fois sur trois panneaux et de l'ardoise, un matériau moins réfléchissant.