

Exposè

der

Lombardi Art Consulting AG

Peter Paul Rubens

Lady Genovese

Peter Paul Rubens

" Lady Genovese „

Preis: 7,9 Mio Euro

Peter Paul Rubens

1577 (Siegen) – 1640 (Antwerp)

PORTRAIT OF A GENOVESE LADY

Oil on canvas, 60 x 73 cm

Expertise:

Didier Bodart

Ludwig Burchard

Prof. Dr. Nils Büttner

Date:

01.12.1992

add. 1964 (Rubenshuis Antwerp)

11.03.2025 (written correspondence); 24.04.2025
(examination of the painting in person in Stuttgart)

Literature:

Burchard, Ludwig: *Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, Part XIX, PORTRAITS I*, London 1992, p. 184, Nr. 52

Burchard, Ludwig: *Genuesische Frauenbildnisse von Rubens*, in: *Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen*, vol. 1, Berlin 1929, pp. 319 ff.

Gerson, Hans / Ter Kuile, Ernst Hans: *Art and Architecture in Belgium 1600 to 1800, Part Two: Painting*, The Hague 1957, p. 76. Notes to Part Two, p. 183/184, P. 73/29

Van Puyvelde, Leo: *Rubens*, Brussels 1952, p. 199

Other Documents:

Harvard University, Department of Fine Arts, Arthur M. Sackler Museum, Massachusetts, USA, Letter, 28.08.1993

LizaP, Art and Design, Elisabeth Pfenninger, Benglen, Switzerland, Letter, 03.04.2003

Provenance:

Galerie Matthiessen, Berlin – acquired in Genoa, summer 1926

Gustav Rochlitz, Berlin – acquired 1928

Wanner-Brandt, Stuttgart – subsequent acquisition

Wenner-Gren, Stockholm – private collection

Iselin Collection, Zurich – since 1952

Swiss private collector – acquired 2000

THE ART LOSS REGISTER™

www.artloss.com

10th July 2025

ALR Ref: S00260425

We have now carried out a search of the Art Loss Register database for the following item based upon the information that you have provided:

ITEM: Portrait of a Genoese Lady
ARTIST: Peter Paul Rubens
DATE / PERIOD: c. 1604-1607
DESCRIPTION: Seated elegant lady with a white delicate ruff, red hair, blue eyes and woven strands of pearls.
MEDIUM: oil on canvas
DIMENSIONS: Height: 76 cm Width: 60 cm
CURRENT OWNERSHIP: Private collection, Switzerland, acquired by the present owner in 2020.
HISTORIC PROVENANCE: purchased in Genoa, summer 1926, by Galerie Matthisen, Berlin (as A. van Dyck); purchased by Gustav Rochlitz, Berlin, 1928 (as Rubens); bought by collector Otto Wanner-Brandt (1872-1962), Stuttgart; Collection of Axel Wenner Green (1881-1961), Stockholm; Collection Iselin, Zürich, by 1950; Private collection, Switzerland; 2020 with a Swiss art dealer; where acquired by the present owner in 2020.

We certify that this item has not, to the best of our knowledge, been registered as stolen or missing on our database nor has a claimant reported this item to us as a loss between 1933 and 1945. It should, however, be noted that:

- not every loss or theft is reported to us, but our database includes Interpol and other Police losses which have been circulated;
- our database does not contain information on illegally exported or excavated artefacts unless they have been reported to us; and
- we do not have details of all items confiscated, looted or subjected to a forced seizure or forced sale between 1933 and 1945.

It is important for you to note that this Certificate is no indication of the authenticity of the item. Nor is this Certificate an export licence. The details above for Current Ownership and Historic Provenance are those provided to us at the time of this search and we do not guarantee the provenance of any item we have searched. Your search with the Art Loss Register demonstrates due diligence but may not excuse you from undertaking further research or providing further information if established at a later date. Should we become aware of any abuse of this Certificate we may find it necessary to take action.

Julian Radcliffe
Chairman, The Art Loss Register

CORPUS RUBENIANUM
LUDWIG BURCHARD

PART XIX

FRANCES HUEMER

PORTRAITS

I

CORPUS RUBENIANUM
LUDWIG BURCHARD

PART XIX
NC 77/70

PORTRAITS
I

FRANCES HUEMER

STAD ANTWERPEN
Educatieve Dienst
van de Musea
a fgevoerd

PORTRAITS

I

FRANCES HUEMER

HARVEY MILLER
LONDON

portrait in the Louvre and Weimar drawings (Nos. 20 a and 20 b; Figs. 69 and 70). The glance is exactly in the same direction, and it is possibly the same man.

52. A LADY (Fig. 136)

Oil on canvas; 73 : 60 cm.

Whereabouts unknown.

PROVENANCE: Purchased in Genoa, summer 1926, by the Galerie Matthiesen, Berlin (as *A. Van Dyck*); purchased by Gustav Rochlitz, Berlin, in 1928 (as *Rubens*); bought by Wanner-Brandt, Stuttgart; Wenner Gren, Stockholm; Collection Iselin, Zürich.

LITERATURE: *Burchard*, 1929, p. 320, fig. 1; L. Van Puyvelde, *Rubens*, Paris-Brussels, 1952, p. 199, n. 20; *Gerson-ter Kuile*, p. 183, n. 29; *Müller Hofstede*, *Bildnisse aus Rubens' Italienjahren*, p. 141, n. 5.

This portrait of a lady with red hair and blue eyes, with a large delicate ruff and woven strands of pearls was attributed to Rubens by Burchard, who thought it was a portrait of a Genoese noblewoman, and dated it between 1604 and 1607. At the moment of his first inspection of the painting, it was still rather heavily overpainted. After cleaning, the face of the sitter turned out to be preserved relatively well. Furthermore, pentimenti became visible in the ruff and the drapery. This evidence confirmed Burchard in his positive judgment about the picture's authenticity. According to Müller Hofstede, it was once called Frans Pourbus, and he does not accept it as a Rubens, feels that the small spare mouth, the small eyes, the hard facial features, do not show Rubens's vitality. I found Burchard's original description persuasive, and believe the face is close to that of the Duchess of Mantua in the Mantuan altar (Fig. 1). Gerson also accepts it as earlier than the other Genoese portraits.

53. A LADY (Fig. 137)

Oil on canvas; 80 : 64 cm.

Petworth House, Collection of Lord Egremont.

136. Rubens, *A Lady* (No. 52). Whereabouts unknown

CORPUS RUBENIANUM LUDWIG BURCHARD

AN ILLUSTRATED CATALOGUE RAISONNÉ
OF THE WORK OF PETER PAUL RUBENS
BASED ON THE MATERIAL ASSEMBLED
BY THE LATE DR. LUDWIG BURCHARD
IN TWENTY-SIX PARTS

SPONSORED BY THE CITY OF ANTWERP
AND EDITED BY THE "NATIONAAL CENTRUM
VOOR DE PLASTISCHE KUNSTEN
VAN DE XVIde EN XVIIde EEUW"

R.-A. d'HULST, President – F. BAUDOUIN, Secretary – R. PANDELAERS, Treasurer

N. DE POORTER, G. GEPTS, H. LIEBAERS, J.K. STEPPE,

C. VAN DE VELDE, H. Vlieghe,

SCIENTIFIC ASSISTANCE :

P. HUVENNE, M. VANDENVEN

Add. 1964

RUBENS

Die Halbfigur einer jungen Aristokratin mit blauen Augen und rötlichem Haar (Leinwand, 73:60 cm) halte ich für eine eigenhändige Arbeit von Peter Paul Rubens.

Ich nehme an, dass das Bildnis ein Mitglied des Genueser Adels darstellt und von Rubens in Genua gemalt worden ist, etwa zur gleichen Zeit wie die beiden 1606 datierten Bildnisse der Maria Grimaldi und Brigitta Spinola (in Kingstons Lacy).

Angesichts solcher Bildnisse kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die vielbewunderten ~~genueser~~ Bildnisse des Van Dyck sich aufs engste an zwanzig Jahre früher von Rubens in Genua gemalte Bildnisse anlehnen.

(gez.) ~~Dr.~~ Ludwig Burchard

am 26.1.1927 an Galerie Matthiesen, Berlin.

später, 1928, verkauft an Gustav Rochlitz, Berlin.

73 x 60 cm

Die Halbfigur einer jungen Aristokratin mit blauen Augen und rötlichem Haar (Leinwand 73:60 cm) halte ich für eine eigenhändige Arbeit von Peter Paul Rubens.

Ich nehme an, dass das Bildnis ein Mitglied des genueser Adels darstellt und von Rubens in Genua gemalt worden ist, etwa zur gleichen Zeit wie die beiden 1606 datierten Bildnisse der Maria Formaldi und Brigitta Spinola (in Kingston Lacy).

Ansichts solcher Bildnisse kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die vielbewunderten genueser Bildnisse des Van Dyck sich aufs engste an zwanzig Jahre früher von Rubens in Genua gemalte Bildnisse anlehnen
(gez.) Ludwig Burchard

Jan. 1927 an Galerie Matthiessen Berlin.

1952 in Slg. Iselin, Zürich; laut L. van Puyvelde, Rubens (1952)
p. 199, note 20

Folien 1479

"PORTRAIT EINER NOBLEN GENUESER DAME"

von Peter Paul Rubens (1577-1640)
Oel auf Leinwand 73 x 60 cm

Expertise:

- Didier Bodart, Rom 1992

Literatur:

- H. Gerson "Art and Architecture in Belgium 1600 to 1800"
Part two: PAINTING S. 76
Notes to part two: S. 183/184
P. 76
- Leo van Puyvelde "RUBENS" S. 199
Professeur à l'Université de Liège
Conservateur en Chef honoraire des
Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique
- Ludwig Burchard "Corpus Rubenianum"
Part XIX PORTRAITS S. 184 Nr. 52

Provenienz:

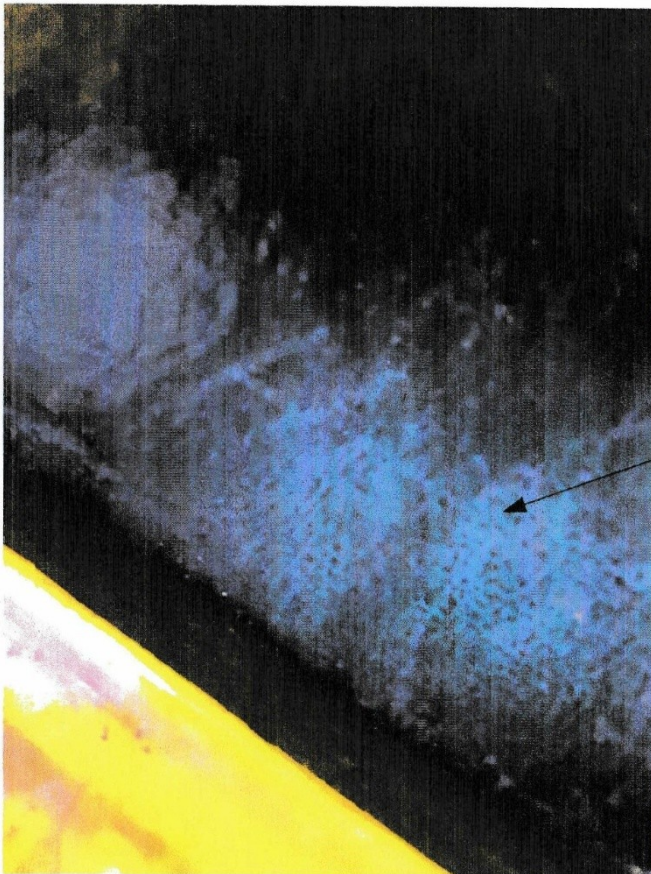
- Galerie Mathiessen
- Kollektion Iselin Zürich
- Schweizer Privatbesitz

FORINVEST MANAGEMENT SA
Art Restoration
GIULIANO MEISSO
Analysis and Evaluation of Art and Historical Masterpieces

CONDITION REPORT
SWISS COLLECTION

24, Av. De Champel 1206 Genève Suisse
Giuliano.meisso67@gmail.com

FRONT SIDE

It is visible that with the use of Wood's lamp, in the lower part on the left there is a signature

His Ri

FRONT SIDE

The pictorial film is presented in the totality of the surface in good condition and well adherent to the basic preparation, there are not areas with pockets and detach of the pictorial fil of the underlying preparation.

Artist: P.Paul Rubens 1557. 1640

Title: noble woman portrait

Size: 72 x 58 cm

Tecnique: oil on canvas

BACK SIDE

The non-original wooden support frame is of an extensible type with angular edges for extension. It's perfectly in axis and orthogonal, it shows no signs of deterioration and xilophagous elements.

I, the undersigned, Giuliano Meisso, restorer and technical of the conservation of works of art, in the presence of the property, on 11th 12th July 2018 I have personally studied the paintings in the caveau which I enclose a photographic documentation.

The non-invasive diagnostic analysis has been performed with the aid of a magnifying glass a digital microscope (Celestron – DinoXcope) and Wood lamp

FINAL CONCLUSION

The painting is to be considered in good state of conservation and both as regards the cohesion aspect of the pictorial film and both for its stability and for the elements that support it.

It does not need any intervention

The Restorer

Giuliano Meisso

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliano Meisso', written in a cursive style.

SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR KUNSTWISSENSCHAFT
INSTITUT SUISSE POUR L'ETUDE DE L'ART ISTITUTO SVIZZERO DI STUDI D'ARTE
ZÜRICH

Herrn
Dr. C. Van de Velde
National Centrum voor de
Plastischen Kunsten
Van de 16de en 17de Eeuw
Antwerpen

Zürich, den 7.2.72

Sehr geehrter Herr Dr. Van de Velde,

Endlich können wir Ihnen etwas über das von Ihnen gesuchte Bild, ein Frauenbildnis von Rubens, berichten. Unsere Nachforschungen in Zürich nach einer Sammlung Iselin waren leider erfolglos geblieben, der einzige bekannte Sammler Iselin wusste nichts von dem betreffenden Bild und auch seine Anfrage an seine Verwandten in Basel blieb erfolglos. Als wir uns nach Basel wandten (Iselin ist ein sehr bekanntes Basler Geschlecht und es war anzunehmen, dass sich ein so kostbares Bild im Besitze einer dieser reichen und kunstliebenden Basler Familien befand), wurden wir vom dortigen Kunstmuseum an die Galerie Schulthess verwiesen, deren Besitzerin, Fräulein Schulthess, selbst einen guten Kontakt zu allen Basler Familien gepflegt hatte und heute noch pflegt. Von ihr haben wir umgehend den Brief erhalten, den Sie hinten beigelegt finden.

Es tut uns leid, dass wir Ihnen den heutigen Besitzer nicht nennen können, doch hoffen wir, dass Ihnen die Angaben von Fräulein Schulthess bei Ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung dennoch dienen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Gross
(E. Grossmann, Assistentin)

Beiliegend Ihre Photo und die Kopien der
Briefe von Herrn Iselin und Fräulein Schulthess.

DIETRICH ISELIN-SARAUW

8820 WÄDENSWIL 26. Jan. 1972
IM ROTHHAUS

An das
Schweiz. Institut für
Kunstwissenschaft
Lindenstrasse 28

8008 Zürich

Sehr geehrte Frau Grossmann,

für Ihr Schreiben vom 19. Januar danke ich Ihnen bestens.
Ein Bildnis von Rubens befindet sich nicht in meinem Besitz.

Ob in Zürich eine Bildersammlung Iselin besteht, weiss ich
~~nicht. Die in Zürich wohnhaften Träger des Namens Iselin~~
sind mit mir nicht verwandt, und ich kenne sie auch nicht,
weshalb ich auch nichts darüber aussagen kann, ob der eine
oder andere vielleicht eine private Sammlung unterhält.

Ich habe Ihre Anfrage an meine Verwandten nach Basel weiter-
geleitet, für den Fall, dass diese Kenntnis von einer solchen
Sammlung oder vom Verbleib des gesuchten Bildes haben.

Ich bedauere, Ihnen keinen besseren Bescheid geben zu können
und sende Ihnen

freundliche Grüsse

Iselin

Kopie geht an:

Herrn Dr. Emmanuel F. Iselin
Ramsteinerhof, Rittergasse 9, 4051 Basel

GALERIE M. SCHULTHESS

GEMÄLDE ALTER MEISTER
KUNSTGEGENSTÄNDE
AUSSTELLUNGEN

Herrn Dr. Hans A. Lüthy
Dir. des Schweizerischen
Instituts für Kunstwissenschaft
Lindenstrasse 28
8008 Z u e r i c h

Betrifft: Ref. CV / NV 7

IM DRACHEN · ASCHENVORSTADT 24/II · P.CH. 40-11287 · TEL. 061/22 17 56 · 4000 BASEL, DEN 5 Febr. 72

Sehr geehrter Herr Doktor,

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage betreffs des
Rubensportrait, dessen Abbildung ich Ihnen hiemit retoueniäre, kann ich
Ihnen wie folgt berichten.

Dieses Portrait, dessen Photo ich auch besit-
ze, wurde anfangs des Krieges in der Schweiz zum Ankauf angeboten.
Es besass ausser Burchard auch noch Expertisen von Glück und Bode,
deren Abschrift ich besitze. Alle Zuschreibungen waren aus der Zeit 27
Es hat mehrere Male die Hand gewechselt und wo es sich heute befindet
kann ich nicht sagen, bestimmt aber nicht in einer bekannten Sammlung.

Es tut mir leid Ihnen nicht mehr sagen zu
können und verbleibe ich mit freundl. Grüßen

From: Nils Büttner nilsbuettner@centrumrubenianum.be
Subject: RE: Rubens Artworks
Date: 11 Mar 2025 at 07:20:53
To: georges@luks.swiss
Cc: Rubenshuis Rubenshuis@antwerpen.be

Dear Georges Luks,

Thank you for your interest in the work of the Rubenshuis. You have asked for three paintings and sent us documents on the portrait of a Gensuesian lady. This painting was published by F. Huemer (Portraits Painted in Foreign Countries (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, XIX.1), Brussels - London) in 1977 under number 52. I saw this painting on 5 August 2021 in the warehouse near Zurich. In my opinion, this work is an original painting by Rubens, albeit not in the best condition. I saw other paintings that day, perhaps the one to which your enquiry refers. Unfortunately, I am not in Antwerp at the moment, but at the TEFAF in Maastricht for vetting, perhaps you are planning to come to the fair on Thursday or Friday? then nothing stands in the way of a meeting.

Yours sincerely,

nb

--

Prof. Dr. Nils Büttner | Chairman

Centrum Rubenianum vzw

Rubenshuis | Hopland 13 | 2000 Antwerpen

+32 3 201 15 77

nilsbuettner@antwerpen.be | rubenshuis@antwerpen.be

FINE ART AND DESIGN-OBJECTS

ELISABETH PFENNINGER

Dear Mrs Pfenninger,
Also to me, this picture
seems to be an authentic
work by Rubens.
Although I never saw it
myself, it looks somewhat
worn.

Sincerely yours

(Hans Vlieghe)

Dr. Hans Vlieghe
National Centrum voor de Plastische
Kunsten van de 16de en 17de Eeuw
Kolvenierstraat 20
B-2000 Antwerp
Belgium

Benglen-Zurich, April 3rd, 2003

Dear Doctor Vlieghe

Recently I had the pleasure of meeting Mr. Richard Charlton-Jones, an expert on oldmaster paintings, at Sotheby's in Zurich. I showed him a transparency of a painting which I own together with a friend of mine. Mr. Jones found the painting interesting and he therefore advised me to get in contact with you as you are an expert on the works by RUBENS.

Our painting is illustrated in the Corpus Rubenianum. Mr. Ludwig Burchard considers the painting as an authentic early work by RUBENS. I also sent a transparency some years ago to Mr. Seymour Slive at the Arthur M. Sackler Museum. He answered me in his letter (copy enclosed) that he believes the painting to be a work by RUBENS and he agrees that early Italian works by RUBENS are rare to find.

We would very much appreciate to get your opinion on this painting.

Enclosed please find a transparency of the painting, a copy of the illustration in the Corpus Rubenianum and copy of the letter from Mr. Seymour Slive.

We are looking forward to hearing from you, and we thank you very much for your kind assistance.

Very sincerely yours,

Elisabeth Pfenninger
Elisabeth Pfenninger

E-Mail: lizap@mydiar.ch

Enclosures: - Transparency
- Copy of illustration in Corpus Rubenianum
- Copy of letter from Mr. Seymour Slive

3

HARVARD UNIVERSITY
DEPARTMENT OF FINE ARTS

ARTHUR M. SACKLER MUSEUM

485 BROADWAY
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138
(617) 495-2377
FAX (617) 495-1769

Stonington, Maine
28 VIII 93

Dear Ms. Pfenninger,

Thank you for your letter of Aug. 9th which was forwarded to my summer place in Maine.

To judge from the ektachrome your Rubens is fine, and, as you note, early Italian works by the artist are rare.

You have already been in touch with the principal American museums who might be interested in acquiring the work. At this writing, I cannot name another museum or collector who might be a potential purchaser. However, I am pleased to know the painting is with you. If I learn of someone who may be interested in the portrait I will tell them to contact you.

Yours sincerely,

Seymour Slive

SEYMOUR SLIVE

FROM: ELISABETH PFENNINGER
CH-8121 BENALLEN
LIEA.P ART AND DESIGN

Rubens

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI PIETRO PAUOLO RUBENS (1577/1640)

Le 1 décembre 1992.

Cher Monsieur,

Vous m'avez demandé d'étudier le tableau de votre collection, représentant le Portrait d'une noble dame génoise (huile sur toile, 73 x 60 cm), oeuvre que j'ai eu récemment l'occasion récemment d'examiner à loisir. Ce n'est pas sans une émotion certaine que j'entreprends l'examen d'une oeuvre entièrement autographe, de la plus grande importance, quoique peu connue, de la période italienne de Pierre-Paul RUBENS (Siegen, 1577 - Anvers, 1640).

Il s'agit d'un portrait en buste, représentant une jeune femme d'environ vingt-cinq à trente ans, au visage amène mais exprimant une noblesse contenue. La forme ovale du visage est accentuée par la fraise empesée de dentelles richement brodées. Le nez allongé et fort est très marqué, de même que la bouche et l'arcade sourcillière. Les yeux d'un bleu profond offrent un regard d'une intensité interrogatrice. L'oreille droite finement dessinée porte une boucle d'or. La chevelure châtain laisse le front découvert. Elle est ramenée en arrière et maintenue dans un serre-tête décoré de perles fines. La jeune femme porte une riche robe de satin blanc moiré. Sur celle-ci, elle endosse un casaquin à mi-manches plus foncé, à broderies d'or. Sur la poitrine est accrochée une broche d'or et de grenats avec des perles pendantes. Un long collier de perles à trois rangs descend largement sur la poitrine. La main droite aux doigts effilés joue avec ce collier de perles. Le fond, qui paraît d'abord neutre, offre un dégradé avec une draperie savamment orchestrée. L'ensemble respire tout à la fois un sentiment de luxe et d'austérité, de noblesse et d'expression psychologique : caractères qui se retrouvent dans les meilleures oeuvres de Pierre-Paul Rubens représentant des portraits.

./.

Rubens

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI PIETRO PAUOLO RUBENS (1577/1640)

2,

Nous connaissons mal l'histoire antérieure à ce siècle de cette toile. Ce Portrait d'une noble dame génoise fut acheté durant l'été 1926 par la Galerie Matthiesen de Berlin à Gênes, sous le nom d'Antoine van Dyck. Cette galerie berlinoise, une des principales de l'époque, se transféra par la suite à Londres. Il est dommage que nous n'ayons pas l'origine précise de cette toile. En effet, comme il s'agit d'un portrait en buste sans attributs particuliers, nous ne pouvons espérer en trouver une trace documentaire dans les textes anciens décrivant les collections de palais génois. Ces sources sont d'une part, les biographies artistiques de Raffaele Soprani (1674) et la réédition des mêmes complétées de notes par C.G.Ratti (1780), d'autre part les textes mis à la disposition des différents "ciceroni", dans les palais génois, dont les guides anciens tels que le Voyage en Italie de Charles-Nicolas Cochin (1758) et les descriptions locales très détaillées de Ratti (1768) et F. Alizeri (1846 et 1875), en grande partie antérieurs à la dispersion des collections génoises.

L'indication ancienne "Antoine van Dyck" ne doit pas faire illusion. Le peintre flamand, élève de Rubens, séjourna longuement à Gênes durant sa période italienne entre 1621 et 1627. La tradition le crédite de plus de cent portraits de nobles génois. En fait ce chiffre est certainement inférieur à la réalité. Van Dyck peignit toute la grande société de la République de Gênes de cette époque. Mais arrivé à Gênes le jeune van Dyck se rendit compte qu'il avait été précédé quinze ans plus tôt par son maître et que ce dernier avait fixé l'aspect aristocratique du portrait de cour dans la Dominante. La redécouverte de cet aspect de l'oeuvre italienne de Pierre-Paul Rubens est assez récente et nous verrons ci-dessous que le tableau de votre collection s'y insère. Notons qu'il existe des oeuvres perdues pour cette période, pour lesquelles nous possédons des témoignages contemporains de leur création : les portraits

Rubens

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI PIETRO PAUOLO RUBENS (1577/1640)

3,

du Marquis Paolo Agostino Spinola et de sa femme la Marquise Ginevra Grillo, peints en 1606.

C'est L. Burchard, Genuesische Frauenbildnisse von Rubens, in Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, I, 1929, p. 320, fig. 1, qui fit connaître ce Portrait de noble dame génoise et le restitua à l'activité italienne de Pierre-Paul Rubens. La toile se trouvait alors chez Gustav Rochlitz à Berlin. La photographie publiée dans cette revue, conservée au Rubenianum d'Anvers, dans le fonds Ludwig Burchard, montre l'oeuvre dans le même état de conservation qu'aujourd'hui. Ceci signifie que les restaurations notamment dans le visage, que nous étudierons ci-dessous, datent de cette époque et ont été exécutées vraisemblablement à Berlin entre 1926 et 1928.

Le tableau fut ensuite dans les collections Wanner Brandt à Stuttgart; Wenner Gren à Stockholm et Iselin à Zürich. C'est dans cette dernière collection que la vit L. van Puyvelde, Rubens, 1ère éd., Paris-Bruxelles, 1952, p. 199, n. 20. Il ne semble pas que H. Gerson et E. ter Kuile, Art and Architecture in Belgium, 1600-1800, Harmandworth, 1960, p. 183, n. 29, mais il en donnent une définition critique très fine. Plus récemment le tableau a été signalé par J. Müller Hofstede, Bildnisse aus Rubens'Italienjahren, in Jahrbuch der Badisch-Württembergischen Kunstsammlungen, II, 1965, p. 141, n. 5. Il est repris comme oeuvre originale de la période italienne de Pierre-Paul Rubens par le Corpus Rubenianum Ludwig Burchard (F. Huemer, Portraits, XIX, 1, Bruxelles, 1977, n. 52, fig. 135).

Ludwig Burchard y voyait un portrait d'une noble dame inconnue, de famille génoise, peint entre 1604 et 1607. Ceci veut dire que le chercheur allemand était incertain sur le premier séjour de Rubens à Gênes, à son retour d'Espagne en janvier 1604, ou au contraire en 1606-1607, dates que

Rubens

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI PIETRO PAUOLO RUBENS (1577/1640)

4,

portent plusieurs des portraits génois de l'artiste. Son opinion personnelle est que l'oeuvre présente des rapports stylistiques évidents avec le portrait de la duchesse Eléonore de Médicis, épouse du duc de Mantoue, qui figure dans le grand retable représentant la Famille Gonzague adorant la Trinité (Mantoue, Galleria di Palazzo Ducale), peint en 1605. Horst Gerson exprime une opinion parallèle : portrait génois précoce, antérieur aux autres pièces connues. Seul Justus Müller Hofstede suggère plutôt une attribution à Frans Fourbus II le Jeune (Anvers, 1569 - Paris, 1622), peintre flamand qui travailla lui aussi à la cour de Mantoue entre 1600 et 1606.

Les études scientifiques réalisées récemment à propos de votre tableau (photographie à l'infra-rouge; radiographies de la partie centrale de la toile, exécutée par l'Institut suisse d'histoire de l'art, Zürich, sur pellicule Agfa D4, temps d'exposition 2'/KV 31) permettent de résoudre de façon positive ces différentes questions. En effet, à l'occasion de l'exposition Rubens que j'ai organisée à Padoue-Rome-Milan en 1990, nous avons constitué une banque de données scientifiques dédiée à l'oeuvre de Pierre-Paul Rubens et de son atelier. En ce qui concerne la période italienne, entre 1600 et 1608, nous possédons les dossiers de la majorité des oeuvres exécutées. Les résultats de notre enquête sont en cours de publication aux éditions IRSA, Vienne, et il serait possible d'y intégrer le tableau de votre collection.

Pour résumer en peu de mots l'itinéraire technique de Rubens durant sa période italienne, nous pouvons confirmer par de nombreux exemples la justesse de ce que décrivent, à son propos, les anciens analystes des XVIIème et XVIIIème siècles. Formé à Anvers dans la dernière décennie du XVIème siècle, le jeune Pierre-Paul reçut une éducation traditionnelle, visant à l'excellence des méthodes : base du dessin à la pointe d'argent, mode

Rubens

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI PIETRO PAUOLO RUBENS (1577/1640)

5,

célèbre en Flandre depuis l'époque des peintres primitifs; superposition de couches de couleurs et corrections finales avec des vernis translucide ou glacis, par lesquels il deviendra fameux. La période italienne montre au contraire la découverte de la manière beaucoup plus large et surtout d'une technique d'inspiration vénitienne où l'influence de Titien est parfaitement discernable. A son retour à Anvers, à la fin de 1608, l'artiste comprendra rapidement les exigences du public flamand, donnant désormais une synthèse des plus originales de la tradition et de l'apport italien.

Le tableau de votre collection est un exemple des plus représentatifs de la manière de peindre de Rubens en Italie. La photographie à l'infra-rouge nous montre le dessin sous-jacent. Celui-ci nous offre un dessin très précis des traits du visage, plus net que ce que nous voyons pour l'oreille et la joue droites. Ceci indique des repeints superficiels. De même, nous observons les détails de la fraise et le dessin précis de la veste; la draperie qui est placée derrière la jeune femme est très visible, comme toutes les zones oxydées.

La radiographie de la collerette, du vêtement et de la main, de même que les cheveux et leurs ornements de perles, montre que toutes ces zones ont conservé leurs empâtements et offrent cette matière riche de Rubens en Italie, évoquée plus haut. Pour le visage au contraire, la première impression est celle d'une imprécision dans la joue droite. Le jeu de craquelures apparaît cependant nettement en vision rasante. Ceci, ainsi que les retouches notées en vision directe, datant de la restauration de la fin des années 1920, et dont les contours apparaissent à l'infra-rouge, sont plus superficielles qu'elles ne semblent et qu'une grande partie de la peinture originale subsiste sous ces retouches.

Rubens

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI PIETRO PAUOLO RUBENS (1577/1640)

6,

sée de la date du tableau. Les oeuvres les plus proches sont en effet le Portrait de Brigida Spinola Doria (Washington, National Gallery of Art), peint en 1606 à Gênes, l'oeuvre la plus riche en signification de cette période, et le Portrait d'une noble dame italienne (Mannheim, collection Harry S. Pontow, cat. Padoue, n.24), de la même date. Des références se rencontrent aussi et c'est très naturel dans les oeuvres mantouanes immédiatement précédentes, comme les fragments connus de la Trinité adorée par la famille Gonzague (Mantoue, Galerie du Palais Ducal; Vienne, Kunsthistorisches Museum; Mamiano, Fondation Magnani Rocca; Londres, collection Elie de Rothschild), ainsi que la première version du Portrait de Marguerite de Gonzague, que nous avons retrouvée sous la toile inachevée du Martyre de sainte Ursule (Mantoue, Galerie du Palais Ducal). Par contre, nous ne trouvons pas la même définition de la matière picturale dans les toiles antérieures montrant des portraits de femme, comme la Dame à l'oeillet (Vérone, Museo di Castelvecchio).

Qu'il ne s'agisse pas d'une oeuvre de Frans Pourbus le Jeune est démontré par la différence technique des oeuvres de ce dernier, qui conservent à travers toute sa carrière italienne une technique flamande minutieuse, qui n'offre pas les épaisseurs de couleurs caractéristiques de Rubens. Lors de l'exposition de Padoue, nous avons présenté un Portrait de femme (Rome, Galerie de l'Académie de Saint-Luc, n.296; cf. cat. Padoue, 1990, n.128) de Frans Pourbus, comparable au tableau étudié ici et qui est la démonstration de la différence d'exécution entre les deux maîtres.

En conclusion, nous nous trouvons ici devant une oeuvre peinte vraisemblablement à Gênes vers 1606, qui vient s'ajouter au petit groupe de portraits de femmes que nous connaissons de cette période. Aux pièces déjà

Rubens

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI PIETRO PAUOLO RUBENS (1577/1640)

7,

citées, ajoutons ici les portraits dits de la Marquise Bianca Spinola Doria avec sa petite-fille Maddalena Imperiale (Stuttgart, Staatsgalerie), les deux effigies dites de la Marquise Caterina Grimaldi (Kingston Lacy, Dorset, National Trust) et celles dites de la Marquise Veronica Spinola Doria (Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle; Buscot Park, The Farigdon Trust).

Cette toile de grande qualité mérite d'être mieux connue. Il serait souhaitable que les retouches anciennes soient légèrement abaissées et allégées, car elles font écran à une bonne lecture de l'oeuvre. Je compte publier les résultats de cette étude dans l'ouvrage en préparation sur la technique de la période italienne de Rubens, actuellement en cours de préparation.

Veuillez croire, cher Monsieur, en l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Dein Bart