LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH

Courtauld Gallery: Meisterwerke

Zwanzig Gemälde und Arbeiten auf Papier aus der Sammlung des Courtauld, von Rogier van der Weyden, Bruegel und Rubens bis zu Manet, Gauguin und Van Gogh.

KI-gestützte Übersetzung

Die Courtauld Gallery im Somerset House im Zentrum Londons besitzt eine vergleichsweise kleine Sammlung. Besonders bekannt ist sie für ihre impressionistischen und postimpressionistischen Gemälde, darunter Werke von Manet, Cézanne und Van Gogh.

Diese Auswahl von zwanzig Werken umfasst Manets Eine Bar in den Folies-Bergère, Van Goghs Selbstbildnis mit verbundenem Ohr, Gauguins Nimmermehr und zwei Arbeiten von Seurat. Ein großer Teil reicht jedoch weiter zurück: ein Porträt von Rogier van der Weyden, Bruegels Landschaft mit der Flucht nach Ägypten, drei Werke von Rubens, eine Kreidezeichnung von Michelangelo und eine Gruppe italienischer Andachtsbilder. Auch Delacroix' Aquarell eines Mandarinenten-Erpels und eine Hafenszene von Dufy finden hier ihren Platz.

Mehrere Werke antworten aufeinander, manchmal über Jahrhunderte hinweg. Claude und Heemskerck schaffen beide überzeugende Bilder, die das Gezeigte nicht dokumentieren: das eine eine imaginäre Ansicht, das andere die Rekonstruktion eines verlorenen antiken Monuments. Rubens' drei Gemälde gehen auf sehr unterschiedliche Weise mit Menschenmengen und Farbe um. Manet und Gauguin stellen jeweils ein Rätsel ins Zentrum eines Bildes und lassen es ungelöst.

Artline hat diese Werke unabhängig vom Museum aus den dokumentierten Beständen des Courtauld ausgewählt. Datierungen und Zuschreibungen behalten die in den Sammlungsunterlagen genannten Vorbehalte bei.

Entdecken Sie diese Auswahl in Artline

Betrachten Sie die ausgewählten Werke im Kontext von Büchern und Ereignissen ihrer Zeit oder vergleichen Sie die Lebensdaten der Künstler. Die Bücher und Ereignisse liefern den Kontext, nicht den Nachweis eines direkten Einflusses. Auch Werke ohne gesicherte Datierung sind in diesem Leitfaden enthalten.

Kunstwerke im Kontext Wer lebte wann?

artlines.org/guides/courtauld-gallery

Die Werkauswahl · 20

1. A Bar at the Folies-Bergère
   Édouard Manet · 1882
2. Nevermore
   Paul Gauguin · 1897
3. Self-Portrait with Bandaged Ear
   Vincent van Gogh · 1889
4. Young Woman Powdering Herself
   Georges Seurat · 1889-1890
5. Study for Le Chahut
   Georges Seurat · 1889-1890
6. Landscape with the Flight into Egypt
   Pieter Bruegel the Elder · 1563
7. The Dream of Human Life
   Michelangelo · 1533
8. The Conversion of Saint Paul
   Peter Paul Rubens · um 1612
9. The Coronation of the Virgin
   Peter Paul Rubens · um 1620
10. David Slaying Goliath
    Peter Paul Rubens · um 1620
11. Landscape with an Imaginary View of Tivoli
    Claude Lorrain · 1642
12. Portrait of a Man
    Gerolamo Forabosco · um 1650
13. Saint Lawrence
    Girolamo da Santacroce · um 1520–1530
14. Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher
    Marco Zoppo · um 1475–1478
15. A Mandarin Drake
    Eugène Delacroix · um 1825
16. Boats at Martigues
    Raoul Dufy · 1908
17. The Colossus of Rhodes
    Maarten van Heemskerck · 1570
18. Cupid and Psyche
    Joshua Reynolds · 1789
19. Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth
    Benvenuto Tisi · 1520
20. Man Holding a Book
    Rogier van der Weyden · 1440-1449

01 / 20

A Bar at the Folies-Bergère

Édouard Manet

1882 · Leinwand; Malmittel nicht spezifiziert · The Courtauld Gallery

Édouard Manet. A Bar at the Folies-Bergère. Image credit: Édouard Manet; Source credit: Un bar aux Folies-Bergère d'E. Manet (Fondation Vuitton, Paris); Photograph: Jean-Pierre Dalbéra (https://www.flickr.com/people/72746018@N00), explicitly credited in the Commons file Author field.. CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · CC BY 2.0

Der Spiegel ist das Problem. Er hängt hinter der Bardame, die an ihrem Tresen steht, vor sich aufgereihte Flaschen und Obst, und zeigt die Folies-Bergère voller elegant gekleideter Besucher. Doch das Spiegelbild ist nicht so angeordnet, wie ein gewöhnlicher Spiegel es zeigen würde. Manet malte dieses Bild gegen Ende seines Lebens und machte aus einer möglicherweise alltäglichen Szene des Pariser Vergnügungslebens eine seiner rätselhaftesten Kompositionen. Die Unstimmigkeit ist klar zu erkennen; wie sie zu deuten ist, steht auf einem anderen Blatt.

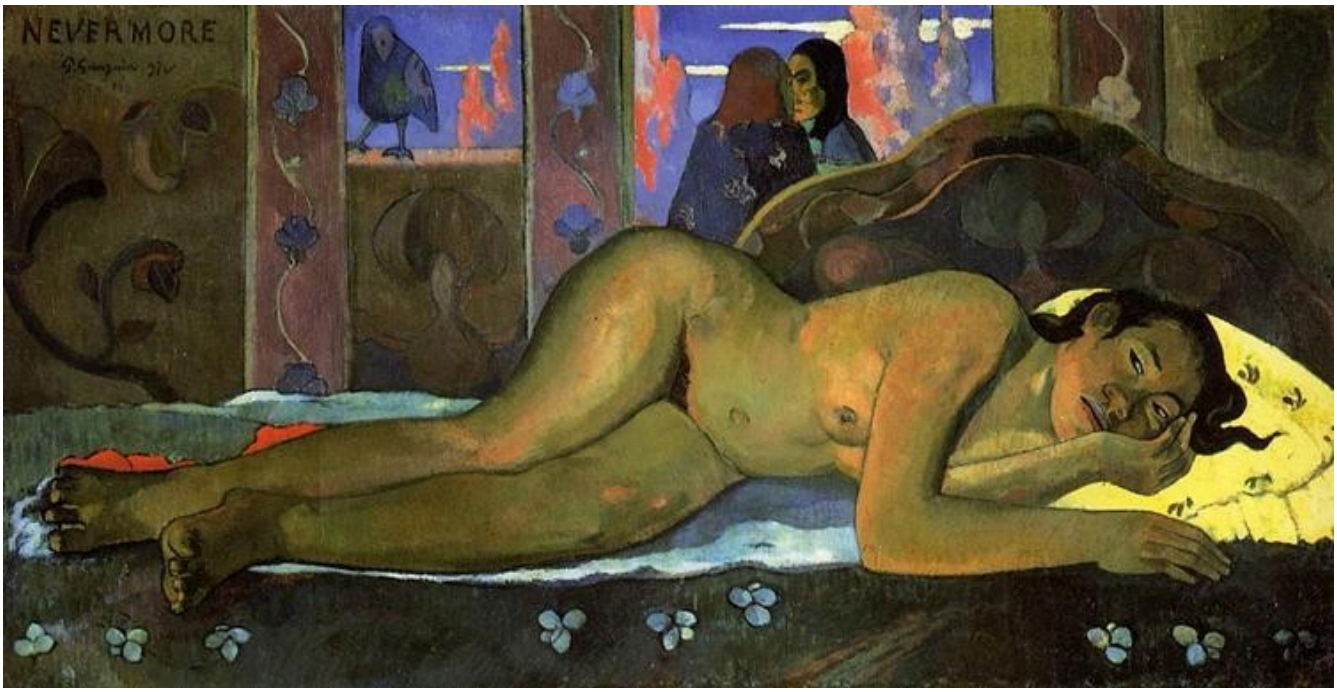
Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1934.SC.234

02 / 20

Nevermore

Paul Gauguin

1897 · The Courtauld Gallery

Paul Gauguin. Nevermore. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Gauguin malte das Wort „Nevermore“ in das Bild selbst, und eine solche Inschrift könnte einen Schlüssel zum Verständnis versprechen. Doch sie ist nur ein weiteres Zeichen und erklärt keines der anderen. Eine liegende Frau wendet den Kopf zu einem Raum, in dem weitere Figuren und ein Vogel erscheinen. Das Bild lässt offen, was der Vogel und die Figuren für sie bedeuten, wer wen beobachtet oder was gesagt wird. Ebenso wenig ist es eine dokumentarische Darstellung des Lebens auf Tahiti. All dies ist arrangiert, und selbst die Stimmung bleibt ungewiss: unheilvoll, melancholisch oder etwas anderes.

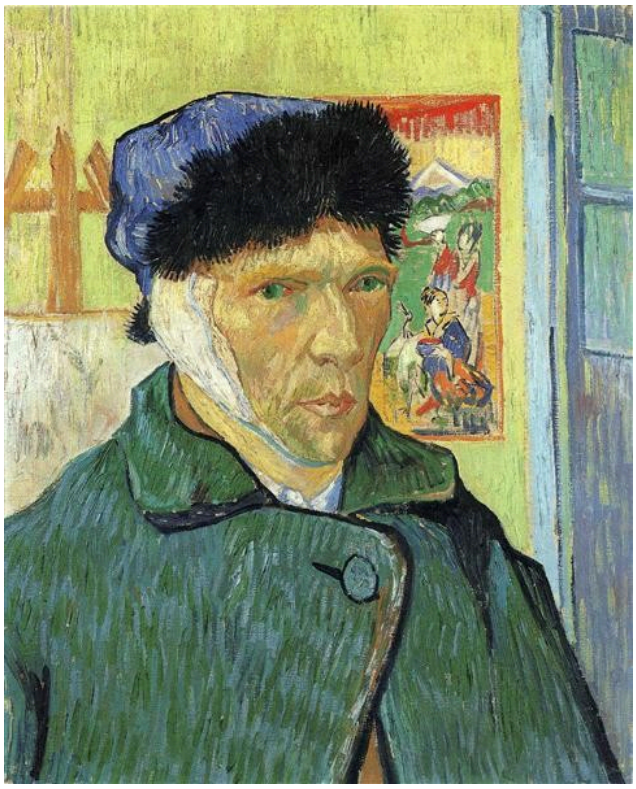
Werkquelle · Kunstwerk öffnen

03 / 20

Self-Portrait with Bandaged Ear

Vincent van Gogh

1889 · The Courtauld Gallery

Vincent van Gogh. Self Portrait with Bandaged Ear. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Der Verband fällt auf, und der Titel sorgt dafür, dass ihn niemand übersieht. Doch er ist nur ein Teil dessen, was das Porträt zeigt. Mantel, Mütze, das Atelier um ihn herum und der Druck an der Wand dahinter sind allesamt in festen Umrissen und deutlich voneinander getrennten Pinselstrichen wiedergegeben.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

04 / 20

Young Woman Powdering Herself

Georges Seurat

1889-1890 · The Courtauld Gallery

42. WOMAN POWDERING HERSELF. Probably 1889–1890. London, Courtauld Institute Galleries (Home House Trustees)

Georges Seurat. Young Woman Powdering Herself. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Der erhobene Arm hat eine alltägliche Erklärung: Die Frau sitzt an ihrem Toilettentisch und hält eine Puderquaste vor ihr Gesicht. Seurat macht jedoch mehr aus dieser Geste. Gerundete Formen greifen im ganzen Bild einander auf: der Bogen ihres Haars, der erhobene Arm, die Wölbung ihres Mieders, der Rand des Tisches. Und seine einzelnen Farbtupfen überziehen Körper, Stoff und Möbel gleichermaßen, ohne dass er für die Haut die Technik wechselt.

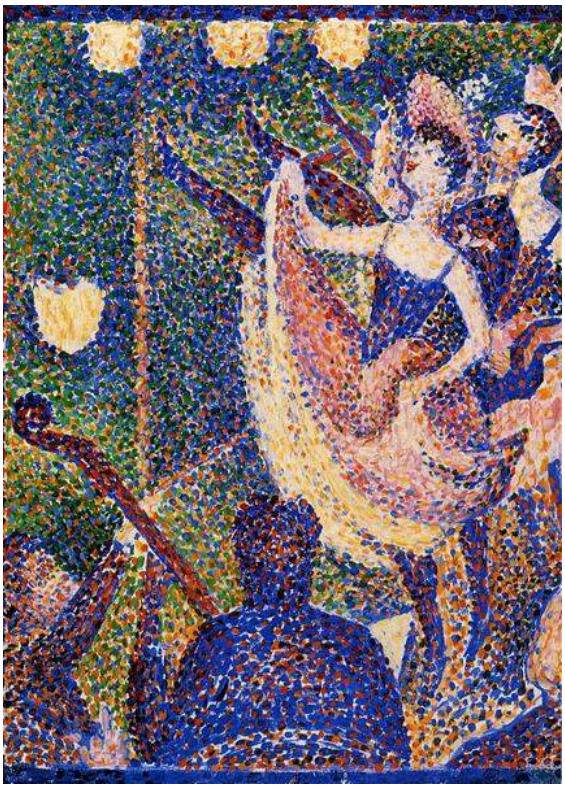
Werkquelle · Kunstwerk öffnen

05 / 20

Study for Le Chahut

Georges Seurat

1889-1890 · The Courtauld Gallery

Georges Seurat. Study for The Chahut. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Seurats andere hier gezeigte Arbeit stammt aus denselben Jahren, führt aber vom Toilettentisch auf die Bühne. Das Bein einer tanzenden Figur schnellt nach oben, und eine geschwungene Form daneben wiederholt die aufsteigende Linie. Als Studie hebt das Werk diese Rhythmen hervor und versucht nicht, die ganze Darbietung zu zeigen. So wird die tanzende Figur zu einem Teil eines größeren Musters.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

06 / 20

Landscape with the Flight into Egypt

Pieter Bruegel the Elder

1563 · Öl auf Holztafel · The Courtauld Gallery

Pieter Bruegel the Elder. Landscape with the Flight into Egypt. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pieter-bruegel-the-elder/landscape-with-the-flight-into-egypt-1563 · Public domain (WikiArt source label)

Der Titel stellt die Landschaft an die erste Stelle, und das Bild tut es ebenso. Bruegels Reisende, die Heilige Familie, sind kleine Figuren neben dem Fluss, den Bergen und den Siedlungen, die die Holztafel füllen. Auf den ersten Blick kann die Szene wie nichts weiter als eine weite Aussicht wirken. Ihren Weg darin muss man erst finden. Sobald man sie entdeckt, verändert sich die Landschaft: Was wie eine neutrale Kulisse wirkte, wird zu einem Gelände, durch das sich eine verletzliche Gruppe ihren Weg bahnen muss.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

07 / 20

The Dream of Human Life

Michelangelo

1533 · Kreide auf Papier · The Courtauld Gallery

The Dream of Human Life. WikiArt; Michelangelo. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Der zentrale, mit Kreide gezeichnete männliche Akt besitzt eine Schwere und Körperhaftigkeit, die den kleineren Szenen um ihn herum fehlt. Eine geflügelte Gestalt kommt von oben herab, und Masken sowie andere symbolische Bilder drängen sich um den Körper. Michelangelo scheint verschiedene Arten von Wirklichkeit nebeneinanderzustellen: greifbares Fleisch im Zentrum, umgeben von Masken und Visionen, die an Theaterrollen oder, wie der Titel nahelegt, an Träume denken lassen.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

08 / 20

The Conversion of Saint Paul

Peter Paul Rubens

um 1612 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. Conversion of Saint Paul. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Licht bricht in die dicht bevölkerte Szene ein, und die Reiter und Pferde verlieren ihre gemeinsame Bewegung. Körper stürzen, Bewegungsrichtungen prallen aufeinander, Gliedmaßen verheddern sich. Rubens zeigt die Bekehrung als plötzlichen Kontrollverlust, der die gesamte Gruppe erfasst, nicht nur Paulus.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1978.PG.356

09 / 20

The Coronation of the Virgin

Peter Paul Rubens

um 1620 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. Coronation of the Virgin. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Während in der Bekehrung des heiligen Paulus eine Menschenmenge auseinandergerät, hält dieses Bild eine solche zusammen. Maria kniet zwischen Wolken, Engeln und bewegten Gestalten, und doch ist sie leicht zu finden: Große Flächen in Rot, Blau und hellen Farbtönen heben die Hauptfiguren vom Geschehen um sie herum ab. Die Komposition führt den Blick nach oben, und Rubens verleiht einigen Figuren mehr Gewicht als anderen, sodass das geschäftige Treiben die Krönung im Zentrum nie überlagert.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1978.PG.363

10 / 20

David Slaying Goliath

Peter Paul Rubens

um 1620 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. David Slaying Goliath. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

David beugt sich über den gestürzten Riesen und hebt den Arm, um für den Schlag auszuholen. Er ist der Kleinere von beiden, doch an diesem Punkt der Geschichte beherrscht er den Kampf, und im Augenblick vor seinem Schlag kreuzen sich die beiden Körper. Rubens beschränkt sich auf eine enge Palette von Brauntönen, weit entfernt vom Rot und Blau der Krönung, obwohl die beiden Bilder auf ungefähr dieselbe Zeit datiert werden.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1978.PG.366

11 / 20

Landscape with an Imaginary View of Tivoli

Claude Lorrain

1642 · The Courtauld Gallery

Claude Lorrain. Landscape with an Imaginary View of Tivoli. Image credit: Claude Lorrain. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Der Titel ist ehrlich: Dies ist eine imaginäre Ansicht, keine Wiedergabe des tatsächlichen Ortes. Brücke, Hügel, Wasser und verschatteter Vordergrund sind in miteinander verbundenen Raumstufen angeordnet, und das Licht öffnet den Blick in die Ferne. Jeder Teil ist plausibel, und das Ganze ist schlüssig und vollkommen glaubhaft, doch Claude hat es erfunden.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1978.PG.64

12 / 20

Portrait of a Man

Gerolamo Forabosco

um 1650 · The Courtauld Gallery

Gerolamo Forabosco. Portrait of a Man. Image credit: Gerolamo Forabosco; Art UK. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girolamo_Forabosco_(c.1605-1679)_(attributed_to)_-_Portrait_of_a_Man_-_P.1947.LF.133_-_Courtauld_Gallery.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Wenig verrät hier, wer der Dargestellte war. Abgesehen von seinem Aussehen und seiner Kleidung bietet das Bild nur wenige Besitztümer als Anhaltspunkte. Die Kleidung nimmt viel Raum ein: Ein pelzbesetztes Gewand breitet sich über einen großen Teil des Bildes aus und umgibt das Gesicht, das mit bestimmterem Pinselstrich gemalt ist. Eine helle architektonische Öffnung bildet eine kontrastierende Begrenzung, und seine Hand gibt dem unteren Bildbereich einen Blickpunkt.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1947.LF.133

13 / 20

Saint Lawrence

Girolamo da Santacroce

um 1520–1530 · The Courtauld Gallery

Girolamo da Santacroce. Saint Lawrence. Image credit: Girolamo da Santacroce; Art UK. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girolamo_da_Santacroce_(1480-1485-1556)_-_Saint_Lawrence_-_P.1947.LF.388_-_Courtauld_Gallery.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Der Rost, der auf das Martyrium des heiligen Laurentius verweist, erscheint hier als Erkennungszeichen, nicht als Schauplatz des Leidens. Der Heilige steht aufrecht unter schwebenden Engeln; der Rost und ein Palmzweig kennzeichnen ihn. Girolamo zeigt nichts von der Gewalt.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1947.LF.388

14 / 20

Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher

Marco Zoppo

um 1475–1478 · The Courtauld Gallery

Marco Zoppo. Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher. Image credit: Sailko. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. Additional source attribution: Sailko; Required attribution: I, Sailko. File page: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_zoppo,_san_sebastiano,_1475-78_ca._2.JPG · CC BY-SA 3.0

Sebastian beherrscht die Felsenlandschaft. Sein nackter Körper ist größer und auffälliger als die anderen Heiligen, und sein erhobener Arm setzt dessen gewundene Kontur fort. Hieronymus, Antonius der Große und Christophorus teilen den Schauplatz mit ihm, nehmen aber an keinem gemeinsamen Ereignis teil. Sie sind zur Andacht zusammengeführt, und die Größenunterschiede zeigen ihre jeweilige Bedeutung.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen · Inventar: P.1978.PG.489

15 / 20

A Mandarin Drake

Eugène Delacroix

um 1825 · Aquarell auf Papier · The Courtauld Gallery

Eugène Delacroix. A Mandarin drake. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/eugene-delacroix/a-mandarin-drake · Public domain (WikiArt source label)

Schlichtes Papier, ein Vogel im Profil, eng angelegtes Gefieder: Delacroix’ sorgfältige Studie gibt dem Mandarinenten-Erpel keinerlei Umgebung. Aquarellfarbe hebt Brust, Flügel und Schwanz mit einzelnen Pinselzügen hervor. Bei so vielen unterschiedlich gezeichneten Federn hätte sich der Vogel leicht in ein dekoratives Muster auflösen können. Das geschieht nie; er bleibt als ein zusammenhängender Körper erkennbar.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

16 / 20

Boats at Martigues

Raoul Dufy

1908 · The Courtauld Gallery

Raoul Dufy. Boats at Martigues. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Bootsrümpfe drängen sich als rote, grüne und blaue Formen im Hafen, über ihnen ragen Masten auf, und ihre Spiegelungen verteilen weitere Farbflecken auf dem Wasser. Man erkennt noch immer, dass es Boote sind. Doch Dufy verleiht ihrer Anordnung auf der Bildfläche eine Kraft, die weit über die Beschreibung eines Hafens hinausgeht.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

17 / 20

The Colossus of Rhodes

Maarten van Heemskerck

1570 · The Courtauld Gallery

Maarten van Heemskerck. Colossus of Rhodes. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/maerten-van-heemskerck/colossus-of-rhodes-1570 · Public domain (WikiArt source label)

Der Riese steht mit gespreizten Beinen über einem Hafen, und die Schiffe und winzigen Menschen unter seinen Beinen vermitteln einen Eindruck von der gewaltigen Größe, die Heemskerck sich für die antike Statue vorstellte. Detailliert ausgeführte Architektur macht die Rekonstruktion überzeugend. Dennoch bleibt sie eine Rekonstruktion, kein Augenzeugenbericht des verlorenen Monuments. So sicher die Zeichnung auch wirkt, sie ist kein Beleg dafür, wie die Statue tatsächlich aussah oder stand. Claudes Titel räumt ein, dass sein Tivoli imaginär ist; dieser Titel tut das nicht.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

18 / 20

Cupid and Psyche

Joshua Reynolds

1789 · The Courtauld Gallery

Joshua Reynolds. Cupid and Psyche. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Psyche beugt sich vor und hebt ein Licht, um das Gesicht des schlafenden Cupido zu sehen. Das Bild dreht sich um diesen einseitigen Blick. Ihr ausgestreckter Arm und ihre gebeugte Haltung drücken ganz das Suchen aus, während er schutzlos daliegt, ohne sie wahrzunehmen und ohne ihren Blick erwidern zu können.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

19 / 20

Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth

Benvenuto Tisi

1520 · The Courtauld Gallery

Benvenuto Tisi. Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Benvenuto Tisi, bekannt als Garofalo, hängt einen geöffneten Vorhang über eine dicht gedrängte Gruppe. Die Erwachsenen neigen sich nach innen, und die Kinder sind in dem engen Raum auf unterschiedlichen Höhen angeordnet. Zoppos Heilige teilen eine Landschaft, ohne ein gemeinsames Ereignis zu erleben; diese Figuren jedoch sind durch Berührungen und einander überschneidende Formen verbunden, und keine von ihnen wendet sich für sich allein nach außen. Der Vorhang rahmt diese Nähe.

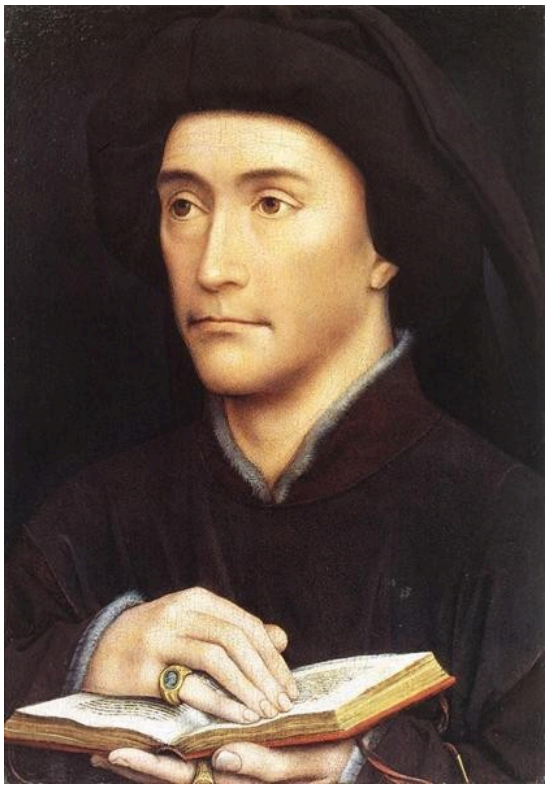
Werkquelle · Kunstwerk öffnen

20 / 20

Man Holding a Book

Rogier van der Weyden

1440-1449 · The Courtauld Gallery

Rogier van der Weyden. Man holding book. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Rogier gibt seinem Dargestellten eine Beschäftigung statt einer Geste. Das offene Buch bildet im Vordergrund des Bildes eine helle Fläche um die Hände des Mannes, während seine dunkle Kopfbedeckung und der dunkle Hintergrund die Aufmerksamkeit auf sein Gesicht lenken. Lesen erfordert keine dramatische Bewegung, und Rogier hat Finger, Seiten und Gesichtszüge mit großer Sorgfalt angeordnet. Der Mann in dem Forabosco zugeschriebenen Porträt bietet über sein Gesicht und seine Kleidung hinaus nur wenige Anhaltspunkte; dieser hier hat immerhin ein Buch.

Werkquelle · Kunstwerk öffnen

Sammlungsunterlagen und Reihenfolge

Vollständige Angaben zu jedem Werk finden sich in den Sammlungsunterlagen. Die Reihenfolge der Werke in diesem Führer haben wir selbst festgelegt; sie folgt keiner bestätigten Hängung.

Weiterführende Lektüre

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Online lesen oder herunterladen · Englisch

Der Katalog einer Ausstellung zum hundertjährigen Jubiläum des Impressionismus ordnet Manet, Seurat und die Maler ihres Umfelds in die Debatten der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts ein. Seine Bildtafeln laden zu Vergleichen zwischen Szenen öffentlicher Unterhaltung und privaten Innenräumen sowie zwischen den malerischen Mitteln ein, mit denen sie dargestellt sind. Das macht ihn zu einem guten Begleiter zu den Folies-Bergère und den hier gezeigten Werken Seurats. Die älteren Werke der Auswahl behandelt er nicht.

Museumswebsite · Offizieller Sammlungsführer

Quellen und Besucherinformationen geprüft: 2026-10-12

KI-gestützte Übersetzung

Artline · Courtauld Gallery: Meisterwerke