LONDRES, ROYAUME-UNI

Galerie Courtauld : chefs-d’œuvre

Vingt peintures et œuvres sur papier de la collection Courtauld, de Rogier van der Weyden, Bruegel et Rubens à Manet, Gauguin et Van Gogh.

Traduction assistée par IA

La Courtauld Gallery, installée à Somerset House, dans le centre de Londres, possède une collection relativement petite. Elle est particulièrement connue pour ses peintures impressionnistes et postimpressionnistes, parmi lesquelles figurent des œuvres de Manet, Cézanne et Van Gogh.

Cette sélection de vingt œuvres comprend Un bar aux Folies-Bergère de Manet, l’Autoportrait à l’oreille bandée de Van Gogh, Jamais plus de Gauguin et deux œuvres de Seurat. Une grande partie remonte toutefois à des époques plus anciennes : un portrait de Rogier van der Weyden, le Paysage avec la Fuite en Égypte de Bruegel, trois œuvres de Rubens, un dessin à la craie de Michel-Ange et un ensemble de tableaux de dévotion italiens. Une aquarelle de Delacroix représentant un mâle de canard mandarin et une scène portuaire de Dufy y trouvent aussi leur place.

Plusieurs œuvres se répondent, parfois à des siècles de distance. Claude Lorrain et Heemskerck produisent tous deux des images convaincantes qui ne sont pas des représentations documentaires de ce qu’elles montrent : l’une est une vue imaginaire, l’autre une reconstitution d’un monument antique disparu. Les trois peintures de Rubens traitent les foules et la couleur de façons très différentes. Manet et Gauguin placent chacun une énigme au cœur d’un tableau et la laissent sans réponse.

Artline a choisi ces œuvres parmi les fonds documentés du Courtauld, indépendamment du musée. Les dates et les attributions conservent les réserves formulées dans les notices de la collection.

Explorez cette sélection dans Artline

Découvrez les œuvres sélectionnées en parallèle d'ouvrages et d'événements de leur époque, ou comparez les périodes de vie des artistes. Ces livres et événements apportent un contexte, sans pour autant attester d'une influence directe. Les œuvres dont la date n'est pas confirmée figurent également dans ce guide.

Les œuvres d'art en contexte Qui a vécu à quelle époque ?

artlines.org/guides/courtauld-gallery

La sélection · 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 · vers 1612
9. The Coronation of the Virgin
   Peter Paul Rubens · vers 1620
10. David Slaying Goliath
    Peter Paul Rubens · vers 1620
11. Landscape with an Imaginary View of Tivoli
    Claude Lorrain · 1642
12. Portrait of a Man
    Gerolamo Forabosco · vers 1650
13. Saint Lawrence
    Girolamo da Santacroce · vers 1520–1530
14. Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher
    Marco Zoppo · vers 1475–1478
15. A Mandarin Drake
    Eugène Delacroix · vers 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 · Toile ; médium non précisé · 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

C’est le miroir qui pose problème. Il est accroché derrière la serveuse, debout à son comptoir où sont disposés devant elle des bouteilles et des fruits, et montre les Folies-Bergère bondées de visiteurs élégants. Mais le reflet ne correspond pas à ce que montrerait un simple miroir. Manet a peint ce tableau vers la fin de sa vie, et a fait de ce qui aurait pu être une scène ordinaire de divertissement parisien l’une de ses compositions les plus énigmatiques. L’incohérence est bien visible ; savoir comment l’interpréter est une autre affaire.

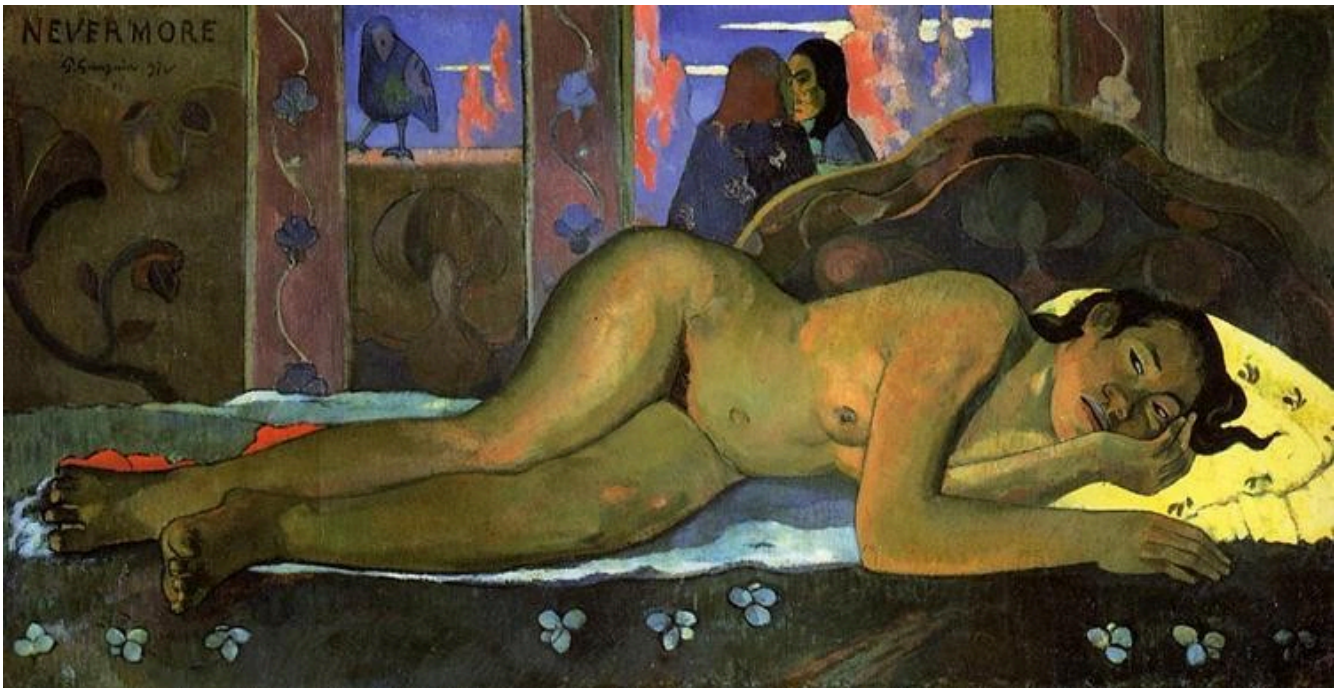
Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P.1934.SC.234

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 a peint le mot « Nevermore » dans le tableau même, et une telle inscription pourrait sembler en promettre la clé. Ce n’est pourtant qu’un signe de plus, qui n’explique aucun des autres. Une femme allongée tourne la tête vers une pièce où apparaissent d’autres personnages et un oiseau. Le tableau ne précise jamais ce que l’oiseau et les personnages représentent pour elle, qui observe qui, ni ce qui se dit. Il ne s’agit pas non plus d’un témoignage documentaire sur la vie tahitienne. Ces éléments ont été disposés, et même l’atmosphère reste incertaine : inquiétante, mélancolique ou autre chose encore.

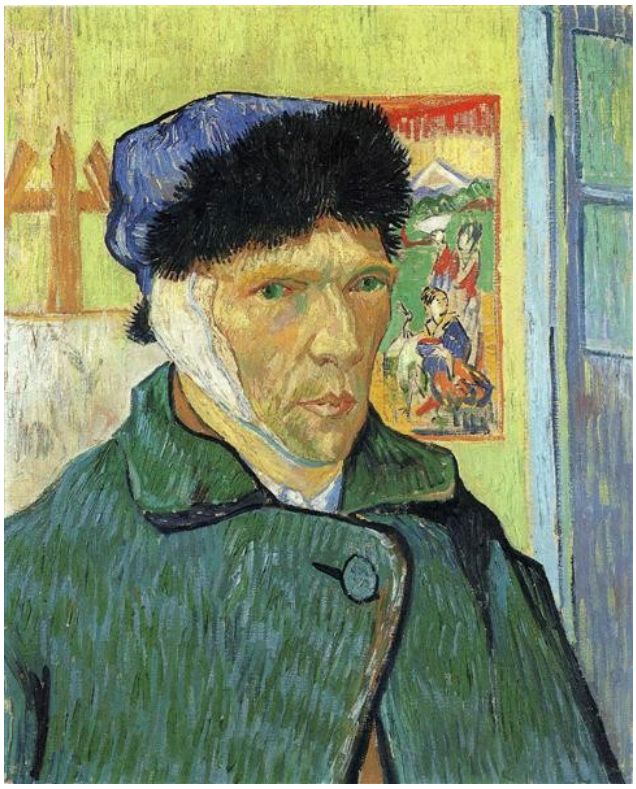
Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Le bandage est bien visible, et le titre veille à ce que personne ne le manque. Mais il n’est qu’une partie de ce que montre le portrait. Le manteau, la casquette, l’atelier autour de lui et l’estampe au mur derrière lui sont tous rendus par des contours fermes et des touches de pinceau distinctes et séparées.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Le bras levé a une explication toute quotidienne : assise à sa coiffeuse, elle tient une houppette près de son visage. Seurat donne toutefois une autre portée à ce geste. Les formes arrondies se répondent dans tout le tableau : la courbe de ses cheveux, le bras levé, le volume de son corsage, le bord de la table. Et ses touches de couleur séparées couvrent aussi bien la chair que le tissu et le mobilier, sans changement de technique pour la peau.

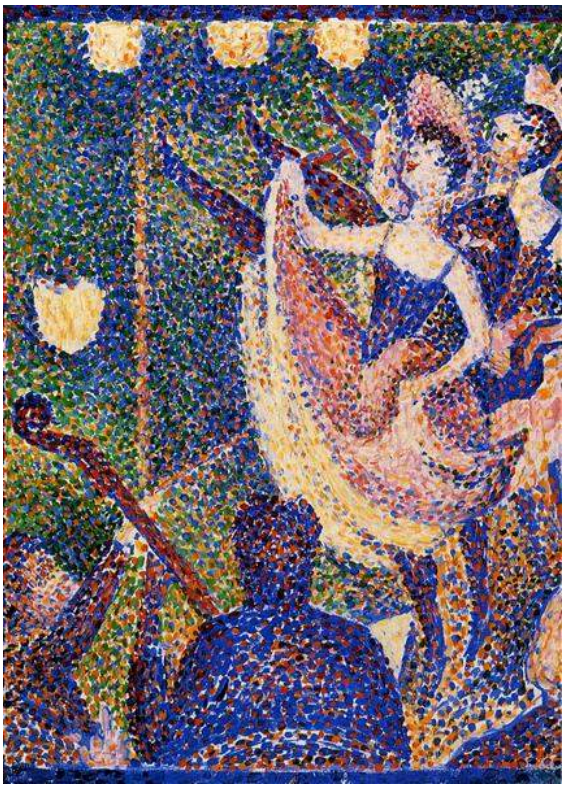
Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

L’autre œuvre de Seurat présentée ici date des mêmes années, mais passe de la coiffeuse à la scène. La jambe d’une figure dansante se lève vivement, et une forme courbe voisine reprend cette ligne ascendante. Cette étude isole ces rythmes sans chercher à montrer l’ensemble du spectacle : la figure dansante devient ainsi un élément d’un motif plus vaste.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre

06 / 20

Landscape with the Flight into Egypt

Pieter Bruegel the Elder

1563 · Huile sur panneau · 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)

Le titre place le paysage au premier plan, et le tableau fait de même. Les voyageurs de Bruegel, la Sainte Famille, sont de petites figures auprès de la rivière, des montagnes et des agglomérations qui remplissent le panneau ; au premier regard, la scène peut ne sembler être qu'une vaste vue. Il faut y chercher leur chemin. Une fois qu'on les a repérés, le paysage change : ce qui paraissait être un décor neutre devient un terrain qu'un groupe vulnérable doit traverser.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

07 / 20

The Dream of Human Life

Michelangelo

1533 · Craie sur papier · The Courtauld Gallery

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

Le nu central, dessiné à la craie, possède un poids et une solidité dont sont dépourvues les petites scènes qui l'entourent. Une figure ailée descend d'en haut, tandis que des masques et d'autres images symboliques se pressent autour du corps. Michel-Ange semble juxtaposer différents types de réalité : une chair solide au centre, entourée de masques et de visions qui évoquent des rôles de théâtre ou, comme le suggère le titre, des rêves.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

08 / 20

The Conversion of Saint Paul

Peter Paul Rubens

vers 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

La lumière fait irruption dans la scène peuplée de figures, et les cavaliers et les chevaux cessent de se mouvoir de concert. Les corps tombent, les directions s'opposent, les membres s'emmêlent. Rubens représente la conversion comme une soudaine perte de contrôle qui saisit tout le groupe, et pas seulement Paul.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P.1978.PG.356

09 / 20

The Coronation of the Virgin

Peter Paul Rubens

vers 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

Là où La conversion de saint Paul montre une foule qui se disloque, ce tableau en maintient la cohésion. Marie est agenouillée parmi les nuages, les anges et le mouvement, mais elle reste facile à repérer : de grandes surfaces rouges, bleues et claires distinguent les figures principales de l'agitation qui les entoure. La composition conduit le regard vers le haut, et Rubens donne plus de poids à certaines figures qu'à d'autres, de sorte que cette animation ne submerge jamais le couronnement au centre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P.1978.PG.363

10 / 20

David Slaying Goliath

Peter Paul Rubens

vers 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 se penche sur le géant à terre et lève le bras pour donner plus de force au coup. Il est le plus petit des deux, mais, à ce moment du récit, il domine le combat, et les deux corps se croisent à l'instant qui précède le coup. Rubens s'en tient à une gamme restreinte de bruns, très éloignée des rouges et des bleus du Couronnement, bien que les deux tableaux soient datés à peu près de la même époque.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 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

Le titre est sans détour : il s’agit d’une vue imaginaire, et non d’une représentation fidèle du lieu réel. Le pont, la colline, l’eau et le premier plan ombragé se succèdent en plans reliés entre eux, tandis que la lumière ouvre les lointains. Chaque élément est plausible, et l’ensemble est cohérent et tout à fait crédible, mais Claude Lorrain l’a inventé.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P.1978.PG.64

12 / 20

Portrait of a Man

Gerolamo Forabosco

vers 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

Peu d'éléments expliquent ici qui était le modèle. Hormis ses traits et ses vêtements, le tableau montre peu d'objets personnels susceptibles de fournir des indices, et les vêtements occupent beaucoup de place : un habit bordé de fourrure s'étale sur une grande partie du tableau et entoure le visage, peint avec plus de fermeté. Une ouverture architecturale claire forme un bord contrastant, et la main attire le regard dans la partie inférieure du tableau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P.1947.LF.133

13 / 20

Saint Lawrence

Girolamo da Santacroce

vers 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

Le gril, qui renvoie au martyre de saint Laurent, apparaît ici comme un moyen de le reconnaître, et non comme une scène de souffrance. Il se tient debout sous des anges en vol, identifié par cet attribut et par une palme. Girolamo ne montre rien de la violence.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P.1947.LF.388

14 / 20

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

Marco Zoppo

vers 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

Sébastien domine le paysage rocheux. Son corps nu est plus grand et plus en vue que ceux des autres saints, et son bras levé en prolonge le contour sinueux. Jérôme, Antoine abbé et Christophe partagent le même cadre, mais ne participent avec lui à aucun événement commun. Ils sont réunis pour la dévotion, et les différences de taille indiquent leur importance relative.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P.1978.PG.489

15 / 20

A Mandarin Drake

Eugène Delacroix

vers 1825 · Aquarelle sur 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)

Du papier sans décor, un oiseau de profil, les plumes repliées contre le corps : dans cette étude attentive, Delacroix ne donne aucun cadre au mâle de canard mandarin. L’aquarelle détaille la poitrine, l’aile et la queue par des touches distinctes. Avec tant de plumes aux motifs différents, l’oiseau aurait facilement pu se dissoudre en un motif décoratif. Il n’en est rien : il conserve l’unité d’un corps.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Les coques se pressent dans le port sous forme de masses rouges, vertes et bleues, surmontées de mâts, et leurs reflets dispersent d'autres taches de couleur sur l'eau. On reconnaît toujours des bateaux. Mais Dufy donne à leur agencement sur la surface peinte une force qui dépasse largement la description d'un port.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Le géant se dresse à cheval sur un port, et les navires ainsi que les minuscules personnages sous ses jambes donnent une idée de la taille immense qu'Heemskerck imaginait pour la statue antique. L'architecture détaillée rend la reconstitution convaincante. Elle n'en demeure pas moins une reconstitution, et non le témoignage d'un observateur du monument disparu ; quelle que soit l'assurance du dessin, il ne prouve rien de l'apparence ni de la position réelles de la statue. Le titre de Claude Lorrain reconnaît que sa vue de Tivoli est imaginaire ; celui-ci ne le fait pas.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Psyché se penche en avant et lève une lumière pour voir le visage de Cupidon endormi. Le tableau repose sur ce regard à sens unique. Son bras tendu et sa posture penchée expriment toute sa recherche, tandis qu'il repose sans défense, ignorant sa présence et incapable de lui rendre son regard.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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, dit Garofalo, suspend un rideau ouvert au-dessus d’un groupe étroitement serré. Les adultes se penchent vers le centre, et les enfants sont placés à des hauteurs différentes dans cet espace exigu. Les saints de Zoppo partagent un paysage sans partager un événement, mais ces figures sont liées par le toucher et par le chevauchement des formes, et aucune ne se tourne isolément vers l’extérieur. Le rideau encadre cette proximité.

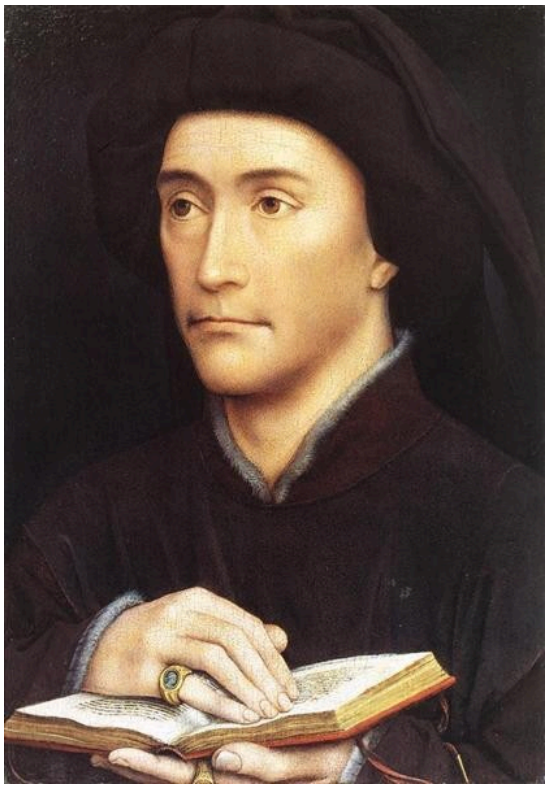
Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre

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 donne à son modèle une occupation plutôt qu’un geste. Le livre ouvert forme une zone claire autour des mains de l’homme à l’avant du tableau, tandis que sa coiffe sombre et le fond sombre attirent l’attention sur son visage. La lecture n’exige aucun mouvement spectaculaire, et Rogier a disposé les doigts, les pages et les traits avec grand soin. L’homme du portrait attribué à Forabosco offre peu d’indices au-delà de son visage et de ses vêtements ; celui-ci possède au moins un livre.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l'œuvre

Notices et ordre des œuvres

Les notices de la collection donnent tous les détails sur chaque œuvre. L’ordre des œuvres dans ce guide est le nôtre et ne suit pas un accrochage confirmé.

Pour aller plus loin

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Lire en ligne ou télécharger · Anglais

Le catalogue d’une exposition célébrant le centenaire de l’impressionnisme, qui replace Manet, Seurat et les peintres de leur entourage dans les débats de l’art du dix-neuvième siècle. Ses planches invitent à comparer les scènes de divertissement public et les intérieurs privés, ainsi que les types de touches employés pour les peindre. Il accompagne ainsi utilement les Folies-Bergère et les œuvres de Seurat présentées ici. Il ne traite pas des œuvres plus anciennes de la sélection.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

Sources et informations pratiques pour les visiteurs vérifiées: 2026-10-12

Traduction assistée par IA

Artline · Galerie Courtauld : chefs-d’œuvre