LONDRA, REGNO UNITO

Galleria Courtauld: capolavori

Venti dipinti e opere su carta della collezione Courtauld, da Rogier van der Weyden, Bruegel e Rubens a Manet, Gauguin e Van Gogh.

Traduzione assistita dall'IA

La Courtauld Gallery, a Somerset House nel centro di Londra, possiede una collezione relativamente piccola. È particolarmente nota per i suoi dipinti impressionisti e postimpressionisti, tra cui opere di Manet, Cézanne e Van Gogh.

Questa selezione di venti opere comprende Il bar delle Folies-Bergère di Manet, l'Autoritratto con orecchio bendato di Van Gogh, Mai più di Gauguin e due opere di Seurat. Gran parte della selezione risale però a epoche precedenti: un ritratto di Rogier van der Weyden, Paesaggio con la fuga in Egitto di Bruegel, tre opere di Rubens, un disegno a gesso di Michelangelo e un gruppo di dipinti devozionali italiani. Trovano posto anche l'acquerello di Delacroix raffigurante un maschio di anatra mandarina e una scena portuale di Dufy.

Diverse opere dialogano tra loro, talvolta a distanza di secoli. Claude e Heemskerck creano entrambi immagini convincenti che non documentano ciò che mostrano: l'una è una veduta immaginaria, l'altra la ricostruzione di un monumento antico perduto. I tre dipinti di Rubens trattano le folle e il colore in modi nettamente diversi. Manet e Gauguin pongono ciascuno un enigma al centro di un dipinto e lo lasciano irrisolto.

Artline ha scelto queste opere tra quelle documentate nella collezione Courtauld, indipendentemente dal museo. Le date e le attribuzioni mantengono le riserve indicate nelle schede della collezione.

Esplora questa selezione su Artline.

Visualizza le opere selezionate accanto a libri ed eventi dell'epoca, oppure confronta i periodi in cui vissero gli artisti. I libri e gli eventi forniscono un contesto, non la prova di un'influenza diretta. Anche le opere prive di datazione certa sono incluse in questa guida.

Opere d'arte nel loro contesto Chi è vissuto quando?

artlines.org/guides/courtauld-gallery

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

È lo specchio a creare il problema. Appeso dietro la barista, in piedi al bancone con bottiglie e frutta disposte davanti a sé, mostra le Folies-Bergère affollate di visitatori alla moda. Ma il riflesso non è disposto come lo mostrerebbe un normale specchio. Manet dipinse quest'opera verso la fine della sua vita, facendo di quella che avrebbe potuto essere una comune scena di svago parigino una delle sue composizioni più enigmatiche. L'incongruenza è ben visibile; come interpretarla è un'altra questione.

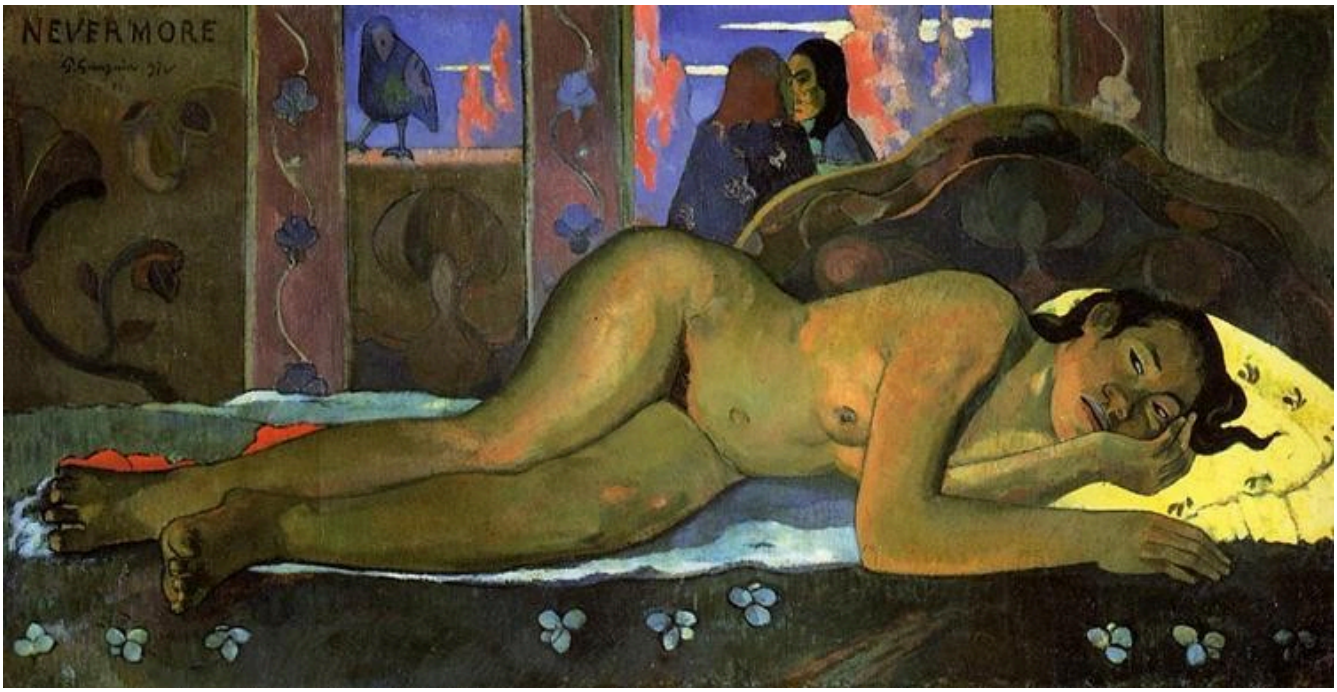
Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: P.1934.SC.234

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 dipinse la parola «Nevermore» all'interno del quadro, e un'iscrizione simile potrebbe sembrare una promessa di una chiave di lettura. È soltanto un segno in più, e non spiega nessuno degli altri. Una donna distesa volge la testa verso una stanza dove compaiono altre figure e un uccello. Il dipinto non chiarisce mai che cosa significhino per lei l'uccello e le figure, chi stia guardando chi o che cosa si stia dicendo. Né si tratta di una testimonianza documentaria della vita tahitiana. Questi elementi sono stati disposti con cura, e persino l'atmosfera è incerta: minacciosa, malinconica o qualcos'altro.

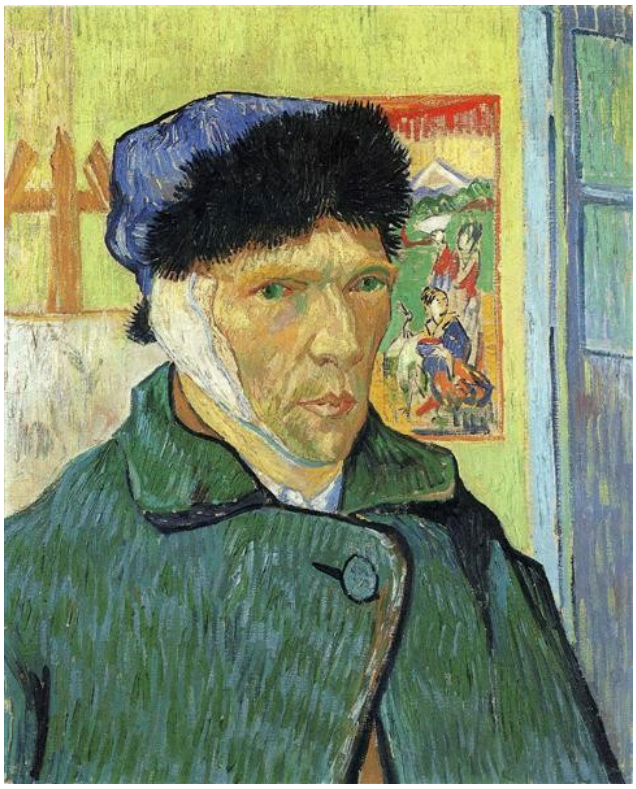
Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

La benda è ben visibile, e il titolo fa sì che non sfugga a nessuno. Ma è soltanto una parte di ciò che il ritratto mostra. Il cappotto, il berretto, lo studio intorno a lui e la stampa sulla parete alle sue spalle sono tutti resi con contorni netti e pennellate distinte e separate.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Il braccio alzato ha una spiegazione quotidiana: la donna è seduta alla toeletta e solleva un piumino da cipria verso il viso. Seurat, però, dà al gesto un significato più ampio. Le forme arrotondate si richiamano in tutto il dipinto: la curva dei capelli, il braccio sollevato, il rigonfiamento del corpetto, il bordo del tavolo. E i suoi tocchi di colore separati ricoprono allo stesso modo carne, tessuto e mobili, senza alcun cambiamento di tecnica per la pelle.

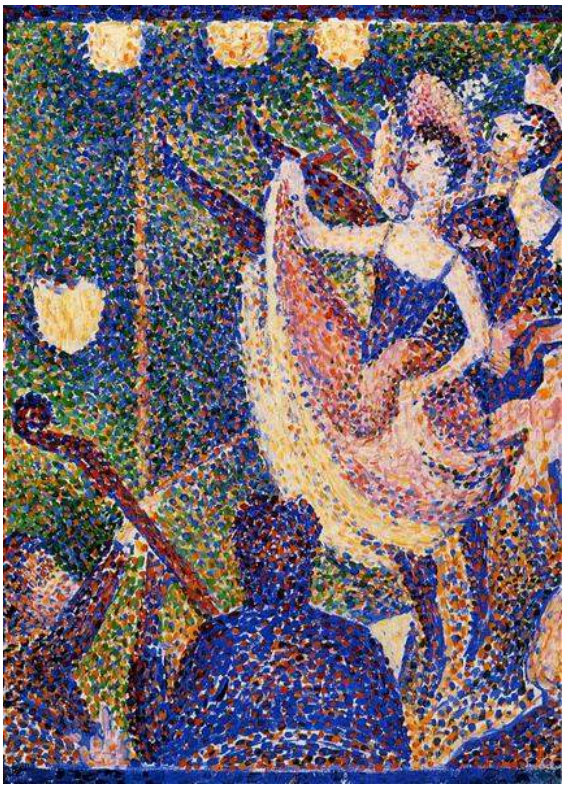
Scheda dell’opera · Apri l'opera

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'altra opera di Seurat qui presentata risale agli stessi anni, ma passa dalla toeletta al palcoscenico. La gamba di una figura danzante si slancia verso l'alto, e una forma curva accanto ad essa ne ripete la linea ascendente. In quanto studio, l'opera isola questi ritmi senza cercare di mostrare l'intera esibizione, così che la figura danzante diventa una parte di uno schema più ampio.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

06 / 20

Landscape with the Flight into Egypt

Pieter Bruegel the Elder

1563 · Olio su tavola · 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)

Il titolo mette il paesaggio al primo posto, e il dipinto fa lo stesso. I viaggiatori di Bruegel, la Sacra Famiglia, sono figure piccole accanto al fiume, alle montagne e agli insediamenti che riempiono la tavola, e a prima vista la scena può sembrare soltanto un'ampia veduta. Occorre individuarvi il loro percorso. Una volta riconosciuti, il territorio cambia: ciò che sembrava uno scenario neutro diventa un terreno che un gruppo vulnerabile deve attraversare.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

07 / 20

The Dream of Human Life

Michelangelo

1533 · Gesso su carta · The Courtauld Gallery

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

Il nudo maschile al centro, disegnato a gesso, ha un peso e una solidità che mancano alle scene più piccole intorno a lui. Una figura alata scende dall'alto, mentre maschere e altre immagini simboliche si addensano attorno al corpo. Michelangelo sembra accostare diversi tipi di realtà: carne solida al centro, circondata da maschere e visioni che suggeriscono ruoli teatrali o, come implica il titolo, sogni.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

08 / 20

The Conversion of Saint Paul

Peter Paul Rubens

ca. 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 luce irrompe nella scena affollata, e cavalieri e cavalli smettono di muoversi all'unisono. I corpi cadono, le direzioni si scontrano, le membra si aggrovigliano. Rubens mostra la conversione come un'improvvisa perdita di controllo che travolge l'intero gruppo, non soltanto Paolo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: P.1978.PG.356

09 / 20

The Coronation of the Virgin

Peter Paul Rubens

ca. 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

Mentre La conversione di San Paolo lascia che una folla si disgreghi, questo dipinto la tiene unita. Maria è inginocchiata tra nuvole, angeli e movimento, eppure è facile individuarla: ampie zone di rosso, blu e colore chiaro distinguono le figure principali dall'attività che le circonda. La composizione conduce lo sguardo verso l'alto, e Rubens dà ad alcune figure più peso che ad altre, così che l'agitazione non sopraffà mai l'incoronazione al centro.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: P.1978.PG.363

10 / 20

David Slaying Goliath

Peter Paul Rubens

ca. 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

Davide si china sul gigante caduto e alza il braccio per dare forza al colpo. È il più piccolo dei due, ma a questo punto della storia controlla lo scontro, e i due corpi si incrociano nell'istante prima che colpisca. Rubens si limita a una gamma ristretta di bruni, lontanissima dai rossi e dai blu dell'Incoronazione, sebbene i due dipinti siano datati all'incirca allo stesso periodo.

Scheda dell’opera · Apri l'opera · Inventario: 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

Il titolo è sincero: questa è una veduta immaginaria, non una testimonianza del luogo reale. Ponte, collina, acqua e primo piano in ombra sono disposti in una successione di piani collegati, e la luce apre la profondità. Ogni parte è plausibile e l'insieme è coerente e del tutto credibile, ma Claude lo ha inventato.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: P.1978.PG.64

12 / 20

Portrait of a Man

Gerolamo Forabosco

ca. 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

Poco, qui, spiega chi fosse l'uomo ritratto. A parte le sue sembianze e i suoi abiti, il dipinto offre pochi oggetti personali come indizi, e gli abiti occupano molto spazio: una veste bordata di pelliccia si estende su gran parte del quadro e circonda il volto, dipinto con maggiore decisione. Un'apertura architettonica chiara crea un margine di contrasto, e la mano offre un punto su cui concentrare lo sguardo nella parte inferiore del dipinto.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: P.1947.LF.133

13 / 20

Saint Lawrence

Girolamo da Santacroce

ca. 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

La graticola, che rimanda al martirio di san Lorenzo, compare qui come un mezzo per riconoscerlo, non come una scena di sofferenza. Il santo è in piedi sotto angeli sospesi in aria, identificato dalla graticola e da una palma. Girolamo non mostra nulla della violenza.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: P.1947.LF.388

14 / 20

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

Marco Zoppo

ca. 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

Sebastiano domina il paesaggio roccioso. Il suo corpo nudo è più grande e più in risalto rispetto agli altri santi, e il braccio alzato ne prolunga il contorno sinuoso. Girolamo, Antonio Abate e Cristoforo condividono l'ambientazione, ma non partecipano con lui a un unico evento. Sono riuniti a fini devozionali, e le differenze di dimensione mostrano la loro importanza relativa.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: P.1978.PG.489

15 / 20

A Mandarin Drake

Eugène Delacroix

ca. 1825 · Acquerello su carta · 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)

Un foglio semplice, un uccello di profilo, le penne raccolte contro il corpo: l'attento studio di Delacroix non dà al maschio di anatra mandarina alcuna ambientazione. L'acquerello definisce il petto, l'ala e la coda con tocchi distinti. Con tante penne dai disegni diversi, l'uccello avrebbe potuto facilmente dissolversi in un motivo decorativo. Non accade mai, e la figura mantiene l'unità di un solo corpo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Gli scafi affollano il porto come forme rosse, verdi e blu, con gli alberi che si innalzano sopra di essi, e i loro riflessi spargono altre macchie di colore sull'acqua. Si riesce ancora a riconoscerli come barche. Ma Dufy dà alla loro disposizione sulla superficie dipinta una forza che va ben oltre la descrizione di un porto.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Il gigante sta a gambe divaricate sopra un porto, e le navi e le minuscole persone sotto le sue gambe danno un'idea delle enormi dimensioni che Heemskerck immaginava per la statua antica. L'architettura dettagliata rende convincente la ricostruzione. Resta comunque una ricostruzione, non una testimonianza diretta del monumento perduto e, per quanto sicuro sia il disegno, non costituisce una prova dell'aspetto o della posizione effettivi della statua. Il titolo di Claude ammette che la sua Tivoli è immaginaria; questo non contiene alcuna ammissione del genere.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Psiche si china in avanti e solleva una luce per vedere il volto di Amore addormentato. Il dipinto ruota attorno a quello sguardo senza reciprocità. Il braccio proteso e la postura china di lei esprimono interamente la ricerca, mentre lui giace indifeso, ignaro della sua presenza e incapace di ricambiarne lo sguardo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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, detto Garofalo, sospende una tenda aperta sopra un gruppo serrato. Gli adulti si chinano verso l'interno, e i bambini sono posti ad altezze diverse nello spazio ristretto. I santi di Zoppo condividono un paesaggio senza condividere un evento, ma queste figure sono legate dal contatto e dalle forme sovrapposte, e nessuna si rivolge autonomamente verso l'esterno. La tenda incornicia quella vicinanza.

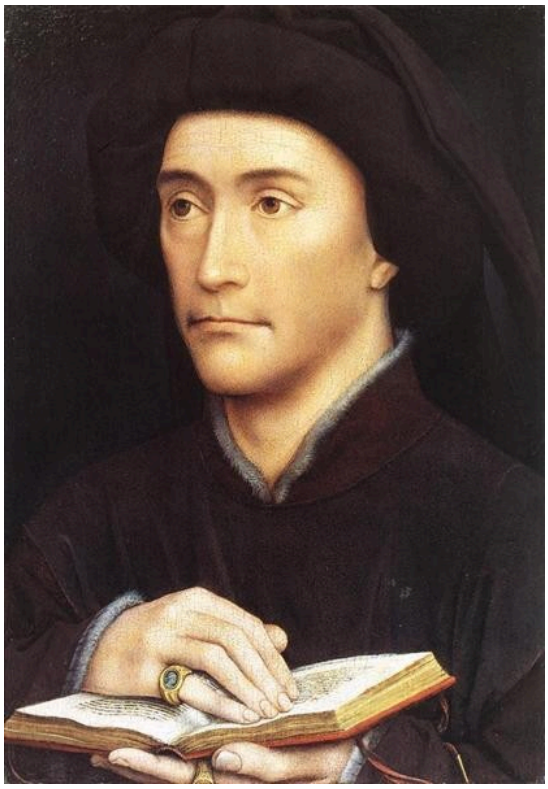
Scheda dell’opera · Apri l'opera

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 dà all'uomo ritratto un'attività anziché un gesto. Il libro aperto crea una zona chiara intorno alle sue mani nella parte anteriore del dipinto, mentre il copricapo scuro e lo sfondo scuro attirano l'attenzione sul volto. La lettura non richiede movimenti teatrali, e Rogier ha disposto le dita, le pagine e i lineamenti con grande cura. L'uomo nel ritratto attribuito a Forabosco offre pochi indizi oltre al volto e agli abiti; questo ha almeno un libro.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

Schede e ordine

I dettagli completi di ogni opera si trovano nelle schede della collezione. L'ordine delle opere in questa guida è una nostra scelta e non segue un allestimento confermato.

Letture consigliate

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Leggi online o scarica · Inglese

Il catalogo di una mostra per il centenario dell'Impressionismo, che colloca Manet, Seurat e i pittori a loro vicini nel contesto dei dibattiti dell'arte dell'Ottocento. Le sue tavole invitano a confrontare scene di svago pubblico e interni privati, e i diversi tipi di segno usati per dipingerli. Per questo è un valido accompagnamento alle Folies-Bergère e alle opere di Seurat qui presentate. Non tratta le opere più antiche della selezione.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

Fonti e informazioni per i visitatori verificate: 2026-10-12

Traduzione assistita dall'IA

Artline · Galleria Courtauld: capolavori