LONDRES, REINO UNIDO

Galeria Courtauld: obras-primas

Vinte pinturas e obras sobre papel da coleção Courtauld, de Rogier van der Weyden, Bruegel e Rubens a Manet, Gauguin e Van Gogh.

Tradução assistida por IA

A Courtauld Gallery, em Somerset House, no centro de Londres, tem uma coleção relativamente pequena. É especialmente conhecida por suas pinturas impressionistas e pós-impressionistas, entre elas obras de Manet, Cézanne e Van Gogh.

Esta seleção de vinte obras inclui Um Bar no Folies-Bergère, de Manet, Autorretrato com a orelha enfaixada, de Van Gogh, Nunca mais, de Gauguin, e duas obras de Seurat. Grande parte da seleção, porém, recua a períodos anteriores: um retrato de Rogier van der Weyden, Paisagem com a Fuga para o Egito, de Bruegel, três obras de Rubens, um desenho a giz de Michelangelo e um grupo de pinturas devocionais italianas. Também há lugar para a aquarela de um macho de pato-mandarim, de Delacroix, e uma cena portuária de Dufy.

Várias obras dialogam entre si, por vezes através dos séculos. Claude e Heemskerck criam imagens convincentes que não são registros daquilo que mostram: uma é uma vista imaginária; a outra, uma reconstrução de um monumento antigo perdido. As três pinturas de Rubens tratam as multidões e a cor de maneiras marcadamente diferentes. Manet e Gauguin colocam, cada um, um enigma no centro de uma pintura e o deixam sem solução.

A Artline escolheu estas obras entre as peças documentadas da coleção Courtauld, de forma independente do museu. As datas e atribuições mantêm as ressalvas apresentadas nos registros da coleção.

Explore esta seleção na Artline.

Veja as obras selecionadas ao lado de livros e eventos de sua época, ou compare os períodos em que os artistas viveram. Os livros e eventos fornecem contexto, não evidências de influência direta. Obras sem datas confirmadas permanecem neste guia.

Obras de arte em contexto Quem viveu quando?

artlines.org/guides/courtauld-gallery

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

O problema está no espelho. Ele está pendurado atrás da atendente do bar, que se encontra ao balcão, com garrafas e frutas dispostas à sua frente, e mostra o Folies-Bergère cheio de visitantes elegantes. Mas o reflexo não está organizado como um espelho comum o mostraria. Manet pintou esta obra perto do fim da vida e inseriu uma de suas composições mais enigmáticas no que poderia ter sido uma cena corriqueira de diversão parisiense. A incongruência está claramente ali; como interpretá-la é outra questão.

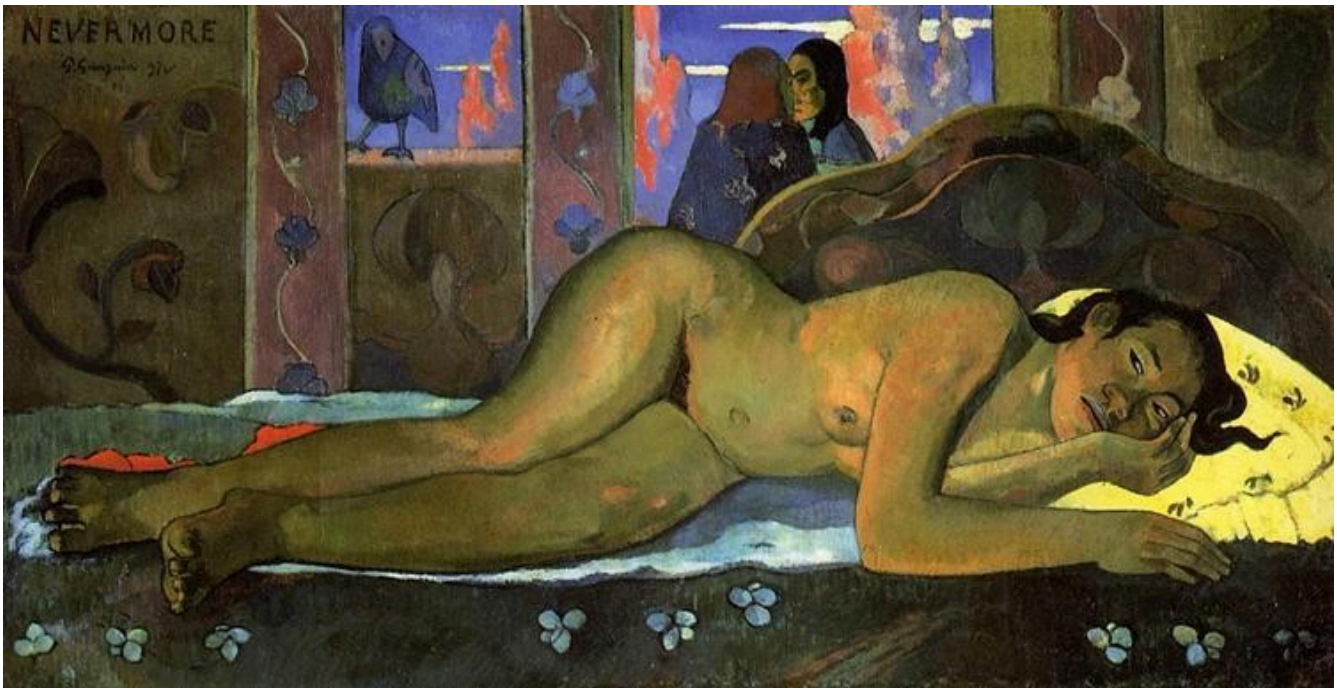
Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: P.1934.SC.234

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 pintou a palavra 'Nevermore' na própria imagem, e uma inscrição assim poderia parecer uma promessa de uma chave de leitura. É apenas mais um sinal, e não explica nenhum dos outros. Uma mulher reclinada vira a cabeça em direção a um cômodo onde aparecem outras figuras e um pássaro. A pintura nunca esclarece o que o pássaro e as figuras significam para ela, quem observa quem ou o que está sendo dito. Tampouco se trata de um registro documental da vida taitiana. Esses elementos foram dispostos numa composição, e até o clima é incerto: ameaçador, melancólico ou algo diferente.

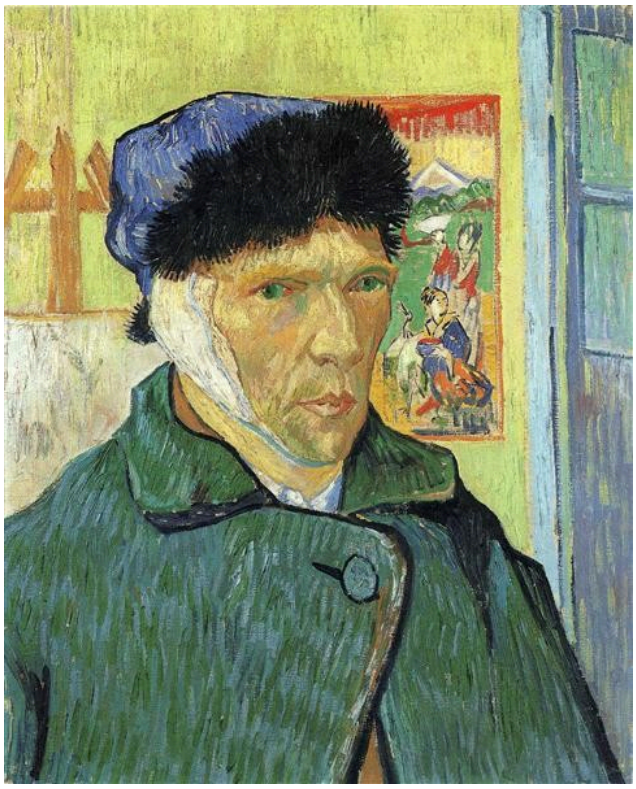
Ficha da obra · Abrir obra

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)

A faixa chama a atenção, e o título garante que ninguém deixe de notá-la. Mas ela é apenas parte do que o retrato mostra. O casaco, o gorro, o ateliê ao redor dele e a gravura na parede ao fundo são todos definidos por contornos firmes e pinceladas distintas e separadas.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

O braço erguido tem uma explicação cotidiana: ela está sentada à penteadeira, com uma esponja de pó levantada em direção ao rosto. Seurat, porém, faz mais desse gesto. Formas arredondadas ecoam umas nas outras por toda a pintura: a curva do cabelo, o braço erguido, o volume do corpete, a borda da mesa. E seus toques separados de cor cobrem igualmente carne, tecido e móveis, sem mudança de técnica para a pele.

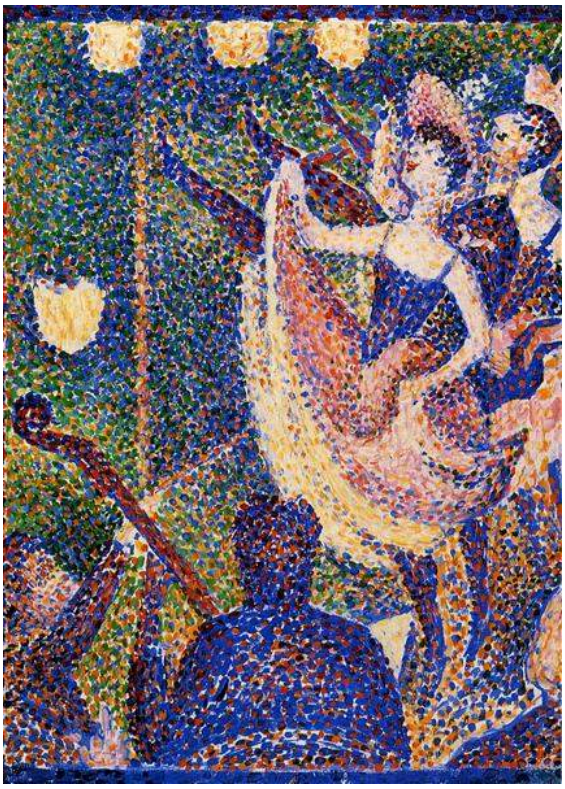
Ficha da obra · Abrir obra

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)

A outra obra de Seurat aqui é dos mesmos anos, mas passa da penteadeira ao palco. A perna de uma figura que dança se lança para cima, e uma forma curva ao lado repete a linha ascendente. Como estudo, a obra destaca esses ritmos e não tenta mostrar o espetáculo inteiro, de modo que a figura se torna parte de um padrão maior.

Ficha da obra · Abrir obra

06 / 20

Landscape with the Flight into Egypt

Pieter Bruegel the Elder

1563 · Óleo sobre painel · 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)

O título coloca a paisagem em primeiro lugar, e a pintura também. Os viajantes de Bruegel, a Sagrada Família, são figuras pequenas junto ao rio, às montanhas e aos povoados que preenchem o painel, e, à primeira vista, a cena pode parecer apenas uma vista ampla. É preciso encontrar o caminho deles dentro dela. Quando os identificamos, a paisagem muda: o que parecia um cenário neutro torna-se o terreno que um grupo vulnerável precisa atravessar.

Ficha da obra · Abrir obra

07 / 20

The Dream of Human Life

Michelangelo

1533 · Giz sobre papel · The Courtauld Gallery

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

A figura nua central, desenhada a giz, tem um peso e uma solidez que faltam às cenas menores ao seu redor. Uma figura alada desce do alto, e máscaras e outras imagens simbólicas se adensam junto ao corpo. Michelangelo parece colocar lado a lado diferentes tipos de realidade: carne sólida no centro, cercada por máscaras e visões que sugerem papéis teatrais ou, como indica o título, sonhos.

Ficha da obra · Abrir obra

08 / 20

The Conversion of Saint Paul

Peter Paul Rubens

c. 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

A luz irrompe na cena apinhada, e cavaleiros e cavalos deixam de se mover em conjunto. Corpos caem, direções entram em choque, membros se entrelaçam. Rubens mostra a conversão como uma súbita perda de controle que atinge o grupo inteiro, não apenas Paulo.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: P.1978.PG.356

09 / 20

The Coronation of the Virgin

Peter Paul Rubens

c. 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

Enquanto A Conversão de São Paulo deixa uma multidão se desarticular, esta pintura a mantém unida. Maria se ajoelha entre nuvens, anjos e movimento, mas é fácil encontrá-la: grandes áreas de vermelho, azul e tons claros separam as figuras principais da agitação ao redor. A composição conduz o olhar para cima, e Rubens dá a algumas figuras mais peso do que a outras, de modo que o tumulto nunca ofusca a coroação no centro.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: P.1978.PG.363

10 / 20

David Slaying Goliath

Peter Paul Rubens

c. 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

Davi se curva sobre o gigante caído e ergue o braço para dar força ao golpe. Ele é o menor dos dois, mas, neste ponto da história, controla a luta, e os dois corpos se cruzam no instante anterior ao golpe. Rubens se limita a uma gama restrita de marrons, muito distante dos vermelhos e azuis da Coroação, embora as duas pinturas sejam datadas aproximadamente da mesma época.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 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

O título é franco: esta é uma vista imaginária, não um registro do lugar real. Ponte, colina, água e primeiro plano sombreado se dispõem em planos interligados, e a luz abre a distância. Cada parte é plausível, e o conjunto é coerente e inteiramente convincente, mas Claude o inventou.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: P.1978.PG.64

12 / 20

Portrait of a Man

Gerolamo Forabosco

c. 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

Pouco aqui explica quem era o retratado. Além de sua aparência e suas roupas, a pintura oferece poucos pertences como pistas, e as roupas ocupam bastante espaço: uma peça de vestuário com acabamento de pele se estende por grande parte da imagem e envolve o rosto, pintado com maior firmeza. Uma abertura arquitetônica clara cria uma borda contrastante, e a mão dá à parte inferior da pintura um ponto de atenção.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: P.1947.LF.133

13 / 20

Saint Lawrence

Girolamo da Santacroce

c. 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

A grelha, que remete ao martírio de São Lourenço, aparece aqui como um meio de reconhecê-lo, não como uma cena de sofrimento. Ele está de pé sob anjos que pairam, identificado pela grelha e por uma palma. Girolamo não mostra nada da violência.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: P.1947.LF.388

14 / 20

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

Marco Zoppo

c. 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

Sebastião domina a paisagem rochosa. Seu corpo nu é maior e mais destacado que os dos outros santos, e o braço erguido prolonga seu contorno retorcido. São Jerônimo, Santo Antão Abade e São Cristóvão compartilham o cenário, mas não participam de um mesmo acontecimento com ele. Estão reunidos para a devoção, e as diferenças de tamanho mostram sua importância relativa.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: P.1978.PG.489

15 / 20

A Mandarin Drake

Eugène Delacroix

c. 1825 · Aquarela sobre papel · 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)

Papel sem cenário, um pássaro de perfil, penas recolhidas junto ao corpo: o estudo cuidadoso de Delacroix não dá ao macho de pato-mandarim nenhum ambiente ao redor. A aquarela destaca o peito, a asa e a cauda em toques distintos. Com tantas penas de desenhos diferentes, o pássaro poderia facilmente ter se dissolvido em um padrão decorativo. Isso nunca acontece, e ele mantém a unidade de um só corpo.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

Os cascos se amontoam no porto como formas vermelhas, verdes e azuis, com mastros que se erguem acima deles, e seus reflexos espalham mais manchas de cor pela água. Ainda é possível reconhecer os barcos. Mas Dufy dá à disposição deles na superfície pintada uma força que vai muito além da descrição de um porto.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

O gigante se ergue com uma perna de cada lado de um porto, e os navios e as pessoas minúsculas sob suas pernas dão uma noção do tamanho enorme que Heemskerck imaginou para a estátua antiga. A arquitetura detalhada torna a reconstrução convincente. Ainda assim, trata-se de uma reconstrução, não de um registro do monumento perdido feito por uma testemunha ocular, e, por mais seguro que seja o desenho, ele não constitui prova de como a estátua realmente era ou de como estava posicionada. O título de Claude admite que sua Tivoli é imaginária; este não faz tal admissão.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

Psiquê se inclina para a frente e ergue uma luz para ver o rosto de Cupido adormecido. A pintura gira em torno desse olhar sem reciprocidade. Seu braço estendido e sua postura curvada expressam a busca, enquanto ele repousa desprotegido, sem perceber sua presença e sem poder retribuir o olhar.

Ficha da obra · Abrir obra

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, conhecido como Garofalo, suspende uma cortina aberta sobre um grupo compacto. Os adultos se inclinam para dentro, e as crianças estão dispostas em alturas diferentes no espaço apertado. Os santos de Zoppo compartilham uma paisagem sem compartilhar um acontecimento, mas estas figuras estão ligadas pelo toque e pela sobreposição das formas, e nenhuma delas se volta sozinha para fora do grupo. A cortina emoldura essa proximidade.

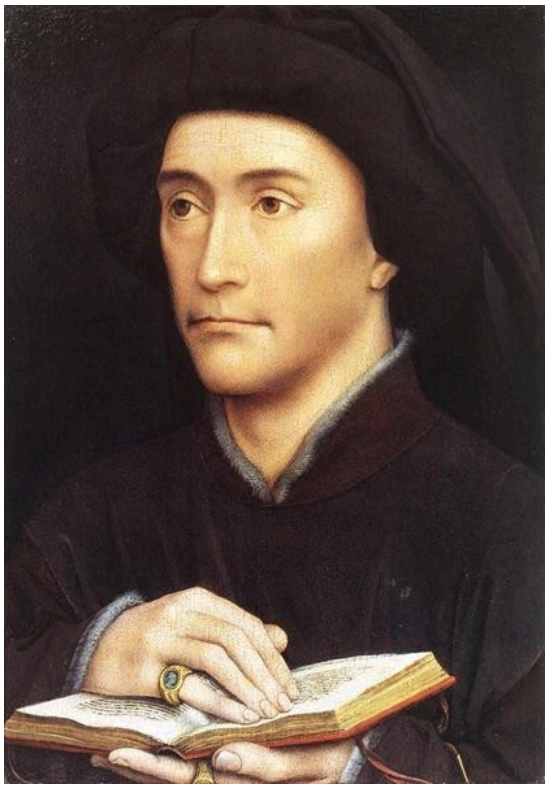
Ficha da obra · Abrir obra

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 dá ao retratado uma ocupação em vez de um gesto. O livro aberto cria uma área clara ao redor das mãos do homem na parte da frente da pintura, enquanto o adereço escuro que ele usa na cabeça e o fundo escuro chamam a atenção para o rosto. A leitura não exige movimentos dramáticos, e Rogier dispôs os dedos, as páginas e os traços do rosto com grande cuidado. O homem do retrato atribuído a Forabosco oferece poucas pistas além do rosto e das roupas; este ao menos tem um livro.

Ficha da obra · Abrir obra

Registros e ordem

Os dados completos de cada obra estão nos registros da coleção. A ordem das obras neste guia é nossa e não segue uma disposição expositiva confirmada.

Leituras recomendadas

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Leia online ou baixe · Inglês

O catálogo de uma exposição do centenário do impressionismo, que situa Manet, Seurat e os pintores ao redor deles nos debates da arte do século dezenove. Suas reproduções convidam a comparar cenas de diversão pública e interiores privados, assim como os tipos de marcas usados para pintá-los. Isso faz dele um bom acompanhamento para o Folies-Bergère e as obras de Seurat aqui reunidas. Ele não abrange as obras mais antigas da seleção.

Site do museu · Guia oficial da coleção

Fontes e informações para visitantes verificadas: 2026-10-12

Tradução assistida por IA

Artline · Galeria Courtauld: obras-primas