NEW YORK, ÉTATS-UNIS

Musée Solomon R. Guggenheim : chefs-d’œuvre

Vingt peintures modernes des collections Guggenheim de New York et de Venise, où dominent l’abstraction et les œuvres du début du vingtième siècle.

Traduction assistée par IA

Le Solomon R. Guggenheim Museum de New York est surtout connu pour son bâtiment en spirale conçu par Frank Lloyd Wright, mais il était à l’origine une collection d’art moderne. Ses collections comprennent un ensemble important d’œuvres de Kandinsky, aux côtés d’autres artistes qui ont trouvé des façons de peindre sans s’appuyer sur la représentation traditionnelle.

Ce guide laisse le bâtiment de côté pour s’intéresser aux peintures. Les vingt œuvres choisies proviennent surtout de New York, et quelques-unes de la Peggy Guggenheim Collection à Venise. Elles vont d’un paysage de Pissarro et d’un portrait de Cézanne à la grille de Mondrian et aux panneaux de couleur de Kelly. Kandinsky, Chagall, Miró et Pollock sont chacun représentés par deux œuvres, ce qui permet de comparer chacun à lui-même. Chez Miró, l’une est foisonnante et l’autre dépouillée. Les formes de Kandinsky sont difficiles à distinguer dans l’une et nettement séparées dans l’autre. Le réseau enchevêtré de Pollock peut être confronté à une peinture plus tardive où des yeux et des fragments de corps semblent affleurer.

Artline a choisi ces œuvres parmi les collections documentées du Guggenheim, et cette sélection est indépendante du musée. Posséder une œuvre ne signifie pas l’exposer : chacune peut donc être en prêt ou absente des salles. Les dates et les attributions suivent les notices accessibles par les liens, y compris leurs réserves.

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/guggenheim-new-york

La sélection · 20

1. Paris through the Window
   Marc Chagall · 1913
2. Blue, Green, Yellow, Orange, Red
   Ellsworth Kelly · 1966
3. Composition No. 2
   Piet Mondrian · 1922
4. Enchanted Forest
   Jackson Pollock · 1947
5. The Tilled Field
   Joan Miró · 1923–1924
6. The Hermitage at Pontoise
   Camille Pissarro · 1867
7. The Hare
   Joan Miró · 1927
8. Landscape with Rain
   Wassily Kandinsky
   Василий Васильевич Кандинский
   · 1913
9. Man with Crossed Arms
   Paul Cézanne · 1900
10. Nude
    Amedeo Modigliani · 1917
11. Ocean Greyness
    Jackson Pollock · 1953
12. The Artillerymen
    Henri Rousseau · 1893
13. The Soldier Drinks
    Marc Chagall · 1911–1912
14. Three Studies for a Crucifixion
    Francis Bacon · 1962
15. New Harmony
    Paul Klee · 1936
16. Upward
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · Octobre 1929
17. Cats
    Natalia Goncharova
    Наталья Сергеевна Гончарова
    · 1913
18. At the Cycle-Race Track
    Jean Metzinger · 1912
19. The Steer
    Franz Marc · 1911
20. Windows Open Simultaneously
    Robert Delaunay · 1912

01 / 20

Paris through the Window

Marc Chagall

1913 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. Paris Through the Window. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Une fenêtre ouverte sur une ville est un dispositif familier, et Chagall s'en sert pour encadrer une vue qu'aucune rue ne pourrait offrir. On reconnaît des monuments parisiens, mais ils partagent la scène avec un personnage à deux visages, un chat à l'expression humaine et bien d'autres choses encore. La ville est assez réelle pour qu'on puisse la nommer. La vue, elle, ne l'est pas : personne n'aurait pu la voir depuis un appartement réel. Ce qui se trouve au-delà de cette fenêtre vient autant de l'imagination du peintre que de Paris.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 37.438

02 / 20

Blue, Green, Yellow, Orange, Red

Ellsworth Kelly

1966 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Ellsworth Kelly. Blue Green Yellow Orange Red. WikiArt source label: (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ellsworth-kelly/blue-green-yellow-orange-red-1966 · (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved (WikiArt source label)

Le titre est une liste, et la peinture s'y tient : cinq panneaux verticaux de couleur placés côte à côte, sans pièce ni paysage représentés. Là où le bleu rencontre le vert, il n'y a pas de ligne peinte, seulement le bord où un panneau s'arrête et où le suivant commence. Cette séparation matérielle remplit le rôle du contour dans d'autres peintures, en fixant jusqu'où chaque couleur s'étend. Elle ne peut toutefois pas fixer l'intensité apparente de chaque couleur, car celle-ci dépend en partie de ses voisines.

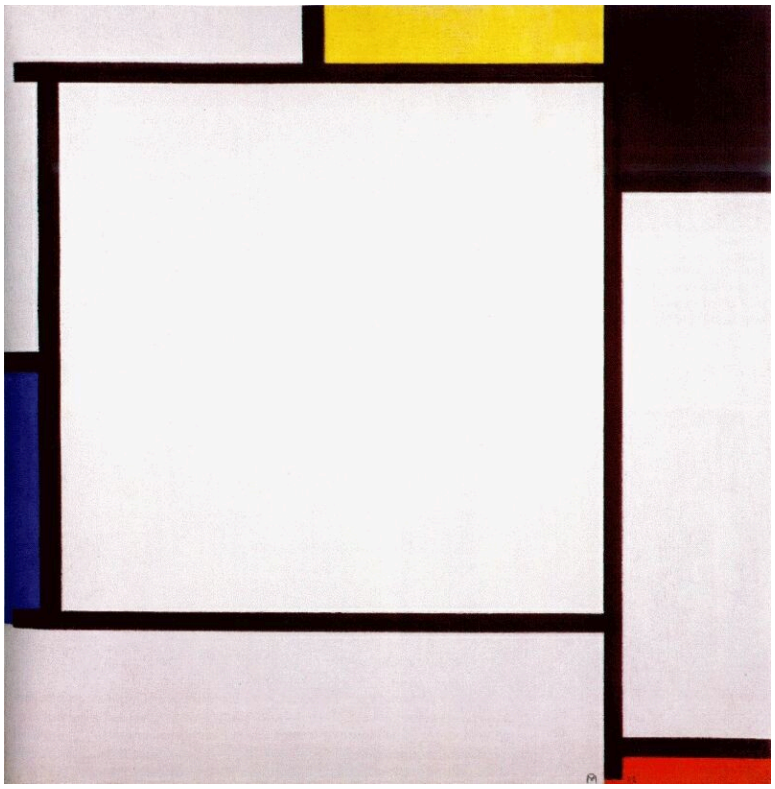
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

03 / 20

Composition No. 2

Piet Mondrian

1922 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Piet Mondrian. Composition 2. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/composition-2-1922 · Public domain (WikiArt source label)

« Grille » est le mot qui vient à l’esprit, mais il n’est pas tout à fait juste. Les rectangles délimités par les lignes noires de Mondrian sont inégaux, si bien qu’aucun motif régulier ne se forme. Une grande partie du carré reste blanche, et la couleur se limite à de plus petites zones resserrées près des bords. L’équilibre ne doit rien à la symétrie. Au premier regard, le blanc peut sembler vide, mais les divisions noires qui l’entourent lui donnent du poids.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

04 / 20

Enchanted Forest

Jackson Pollock

1947 · Huile et peinture émail alkyde sur toile · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Enchanted Forest. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

Essayez de suivre une seule ligne à travers Forêt enchantée : tôt ou tard, elle disparaît sous une autre. La peinture associe l’huile et l’émail alkyde, en noir, blanc, or et rouge. Les lignes se superposent sans former un objet unique, et aucune figure centrale ne constitue un point d’arrivée. Pourtant, le réseau ne s’épaissit jamais en une masse compacte, car les espaces ouverts entre les fils permettent de distinguer les lignes individuelles.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

05 / 20

The Tilled Field

Joan Miró

1923–1924 · Solomon R. Guggenheim Museum

Joan Miró. The Tilled Field. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Miró nous donne assez d’éléments pour reconnaître un lieu rural : des animaux, des plantes, une maison, des drapeaux. Puis il rend cette reconnaissance incertaine. Les proportions changent, les détails deviennent invraisemblables et l’anatomie des créatures perd sa cohérence. Le fond jaune relie ces inventions distinctes, permettant au regard de passer d’un animal familier à un signe qui résiste à toute dénomination.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

06 / 20

The Hermitage at Pontoise

Camille Pissarro

1867 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

L'Hermitage at Pontoise. WikiArt; Camille Pissarro. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

C’est de loin la peinture la plus ancienne de la sélection, et son sujet est modeste : des maisons parmi les arbres sur un coteau, reliées par les voies qui traversent le village. Pissarro ne laisse ni les bâtiments ni la végétation prendre le dessus. Les toits interrompent les feuillages, les arbres cachent en partie les maisons et la route rend lisible leur disposition dispersée. Aucun élément monumental ne domine la vue. Le paysage tire sa structure de l’habitat ordinaire.

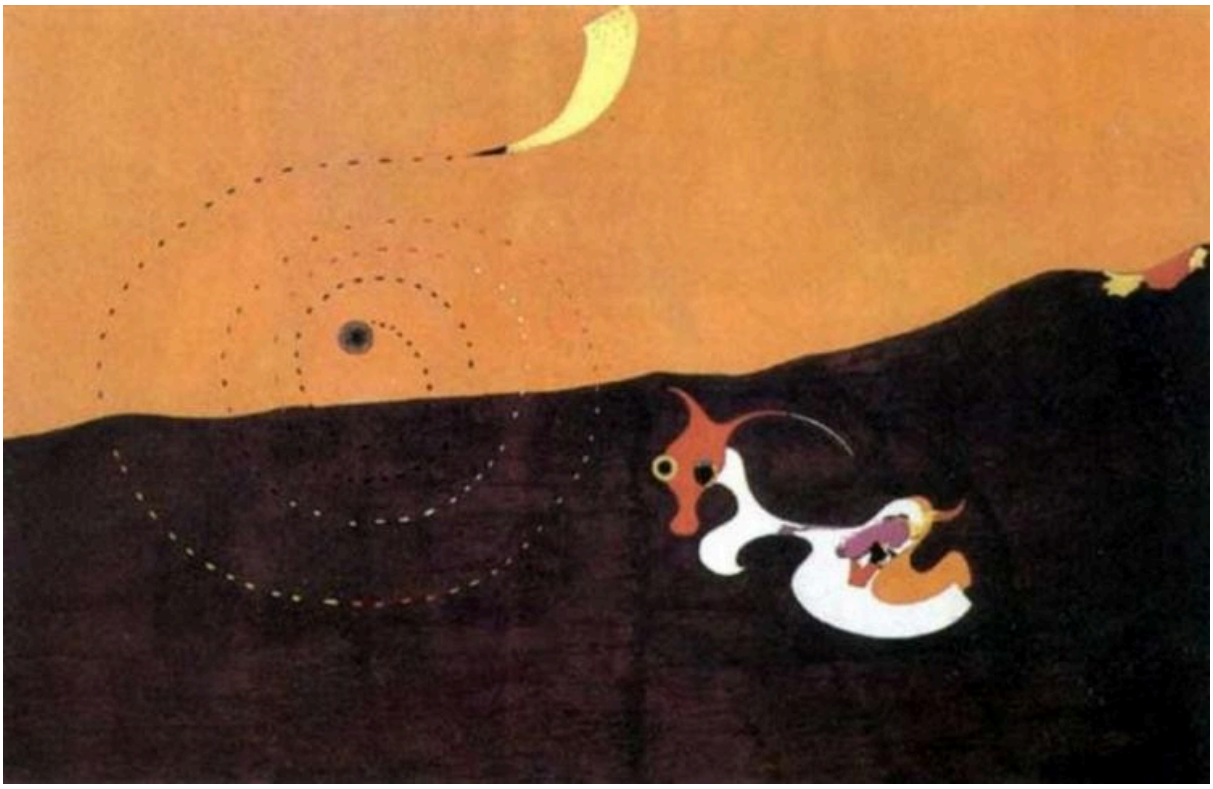
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

07 / 20

The Hare

Joan Miró

1927 · Solomon R. Guggenheim Museum

Joan Miró. Landscape (The Hare). Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Après les inventions foisonnantes du Champ labouré, Miró laisse beaucoup d'espace à son lièvre. Une grande partie de la toile est occupée par de l'orange au-dessus d'une bande plus sombre, sur lequel se détache la créature blanche aux articulations étranges. Seuls quelques détails permettent d'y reconnaître l'animal du titre, mais ils suffisent.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 57.1459

08 / 20

Landscape with Rain

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1913 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Wassily Kandinsky. Landscape with Rain. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/landscape-with-rain-1913 · Public domain (WikiArt source label)

Ici, le titre fournit un point de repère utile. Les marques obliques se lisent assez facilement comme de la pluie. Les collines et les bâtiments sont plus difficiles à reconnaître. Des zones plus claires ou plus sombres les suggèrent, mais Kandinsky ne donne aucun point de vue stable à partir duquel les reconstituer. Les diagonales font aussi traverser la pluie sur toute la surface, par-dessus des formes déjà difficiles à distinguer les unes des autres.

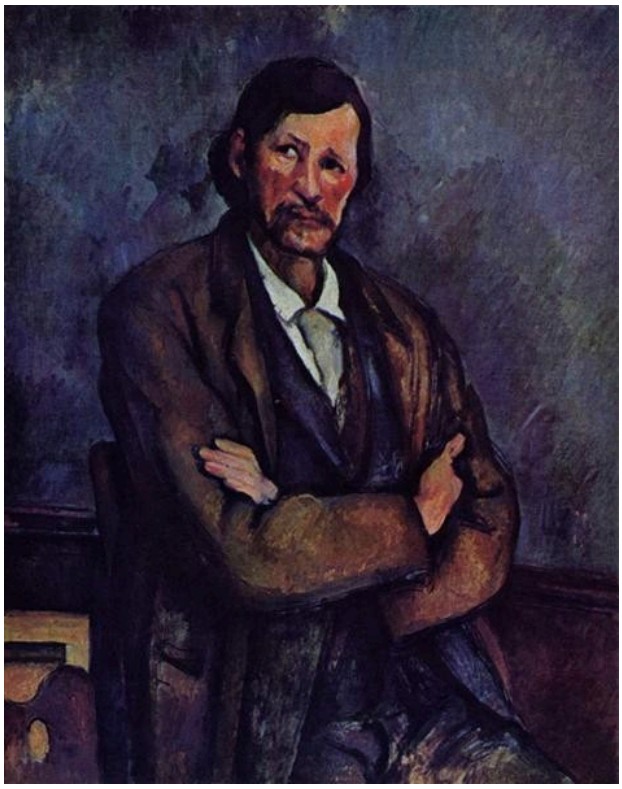
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

09 / 20

Man with Crossed Arms

Paul Cézanne

1900 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Man with Crossed Arms. WikiArt; Paul Cézanne. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Les bras croisés donnent au modèle une silhouette compacte, que l’inclinaison de sa tête déséquilibre légèrement. Cézanne construit le manteau bleu et le visage à partir de touches de couleur qui restent visibles. Elles ne se fondent jamais en une imitation lisse du tissu et de la peau. L’homme paraît solide, mais cette solidité est construite : son immobilité dépend de nombreux petits ajustements entre des zones de peinture voisines.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

10 / 20

Nude

Amedeo Modigliani

1917 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Nude. WikiArt; Amedeo Modigliani. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Modigliani accorde au corps allongé presque toute la toile. L’intérieur est peu visible et le mobilier réduit au minimum : on saisit donc immédiatement la pose, et il y a peu d’autres éléments à déchiffrer. Ce qui retient le regard, c’est le contour, une ligne continue qui distingue les chairs chaudes du cadre plus sombre. La figure étendue remplit le tableau de si près que son rapport aux bords de la toile devient manifeste.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

11 / 20

Ocean Greyness

Jackson Pollock

1953 · Huile · Solomon R. Guggenheim Museum

Ocean Greyness. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

Forêt enchantée est un réseau qui ne forme aucun objet. La Grisaille de l’océan, en revanche, ne cesse de suggérer des images. Des courbes noires séparent des formes pâles d’un fond gris, et certains passages évoquent des yeux ou des parties de corps. Aucun ne compose une figure, et reconnaître une forme ne nous apprend rien sur celle qui la jouxte. Malgré le titre, aucun horizon sûr ne sépare l’eau du ciel. S’il y a un océan ici, le gris semble à lui seul le porter.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

12 / 20

The Artillerymen

Henri Rousseau

1893 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Henri Rousseau. The Artillerymen. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/the-artillerymen-1893 · Public domain (WikiArt source label)

Les hommes en uniforme de Rousseau se rassemblent autour d'un canon sous les arbres, et rien ne se passe. L'équipement militaire est présent, mais aucun des mouvements de la bataille ; le canon indique simplement le rôle des hommes. L'ordre de la scène vient de la manière dont le groupe est composé. Les corps se répètent, comme il convient à une unité, mais chaque visage se distingue individuellement.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

13 / 20

The Soldier Drinks

Marc Chagall

1911–1912 · Huile sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. The Soldier Drinks. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Comme les artilleurs de Rousseau, le soldat de Chagall est représenté occupé à autre chose qu'à combattre, et l'action pourrait difficilement être plus claire : un soldat, un récipient pour boire, une table. C'est la pièce qui déjoue les attentes. Ses formes inclinées et ses figures à différentes échelles rendent ses dimensions difficiles à évaluer. Le récipient contribue davantage à ancrer le sujet que ne le ferait une perspective cohérente.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 49.1211

14 / 20

Three Studies for a Crucifixion

Francis Bacon

1962 · Huile et sable sur toile · Solomon R. Guggenheim Museum

Francis Bacon. Three Studies for a Crucifixion. WikiArt source label: Francis Bacon Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francis-bacon/three-studies-for-a-crucifixion-1962 · Francis Bacon Fair Use (WikiArt source label)

Bacon n’offre au regard aucun endroit où se poser à l’aise. Des corps et des formes évoquant de la viande sont répartis sur trois panneaux au lieu d’être réunis dans une seule scène, et les fonds orange et rouge vif rendent les chairs pâles difficiles à ignorer. Des fragments de pièces fournissent un cadre partiel, guère plus. Le titre annonce une crucifixion, mais les images ne composent pas un récit religieux habituel ; on peut donc se demander quelle part du sujet religieux subsiste au-delà du mot. Ce qui se transmet d’un panneau à l’autre, c’est l’exposition du corps, agencée différemment à chaque fois.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

15 / 20

New Harmony

Paul Klee

1936 · Solomon R. Guggenheim Museum

Paul Klee. New Harmony. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Les rectangles de Klee fonctionnent selon le même principe que ceux de Mondrian. Ils suggèrent une grille, mais leurs proportions sont inégales et rien ne se répète mécaniquement. Les deux peintres divergent sur la couleur. Mondrian oppose la sienne à de larges zones blanches. Klee conserve partout des couleurs assourdies, tandis que des divisions plus sombres donnent à chaque unité un poids différent. L'harmonie du titre réside dans ces ajustements, qui maintiennent un ordre sans rendre toutes les parties semblables.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

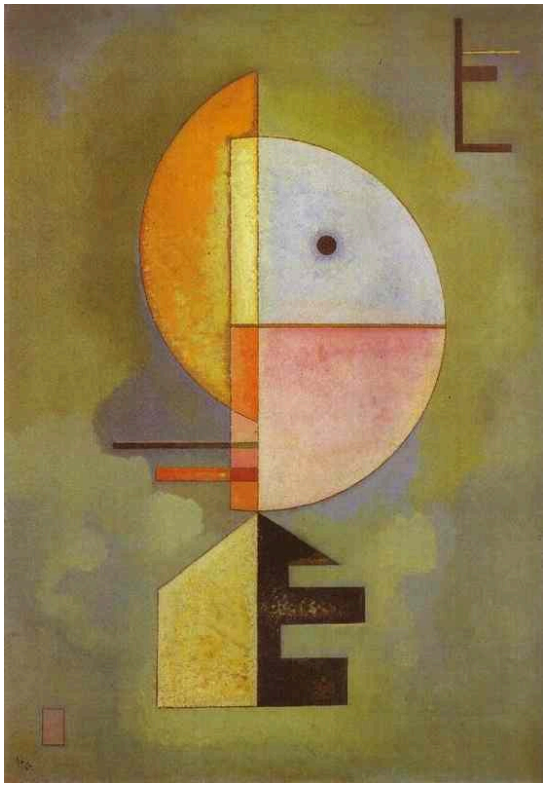
16 / 20

Upward

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

Octobre 1929 · Huile sur carton · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Wassily Kandinsky. Upward. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/upward-1929 · Public domain (WikiArt source label)

Peint à l'huile sur carton, Vers le haut maintient ses formes séparées comme Paysage sous la pluie ne le fait jamais. Le fond vert turquoise reste suffisamment visible entre elles pour que leurs liens précaires soient faciles à suivre. Une fine ligne verticale soutient des formes semi-circulaires et anguleuses, en équilibre hors du centre. L'ensemble pourrait passer pour une figure assemblée à partir d'éléments, mais le titre désigne plutôt la direction dans laquelle elle semble se déplacer.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

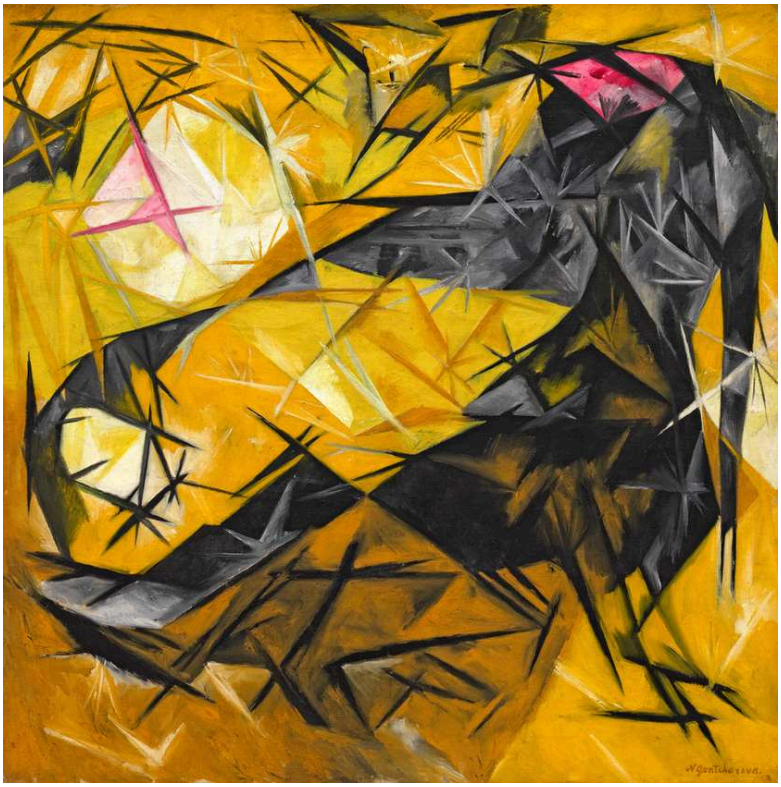
17 / 20

Cats

Natalia Goncharova

Наталья Сергеевна Гончарова

1913 · Solomon R. Guggenheim Museum

Natalia Goncharova. Cats (rayist percep.[tion] in rose, black, and yellow). Image credit: Natalia Goncharova. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Il faut un certain effort pour trouver les chats. Des diagonales jaunes, roses et sombres traversent la surface avec tant d'insistance, parcourant aussi bien les animaux que le fond, que la distinction entre eux s'efface. Le titre incite à chercher des corps, et on peut les trouver. Les diagonales, toutefois, continuent d'entraîner le tableau vers un ordre qui leur est propre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 57.1484

18 / 20

At the Cycle-Race Track

Jean Metzinger

1912 · Peggy Guggenheim Collection, Venice

Jean Metzinger. At the Cycle-Race Track. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Metzinger traduit la vitesse par l'accumulation. Des formes fragmentées, des lettres et des aperçus de la piste se pressent contre le cycliste et les roues, qui restent identifiables tout au long du tableau. Des informations provenant de différentes parties de la course nous parviennent ensemble, et l'écart entre le coureur et son cadre se réduit. Aucune vue stable ne se brouille. La sensation de vitesse vient de tout ce que le tableau montre à la fois.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

19 / 20

The Steer

Franz Marc

1911 · Solomon R. Guggenheim Museum

Franz Marc. The Steer (The Bull). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le bouvillon pâle de Marc se love dans un paysage construit à partir de formes vertes, rouges et bleues, dont les courbes font écho à celles de son corps. L'animal semble ainsi s'insérer dans son cadre plutôt que se poser par-dessus. La couleur continue de distinguer les zones les unes des autres, tandis que les formes qu'elles partagent les relient. Parmi les animaux de cette sélection, le bouvillon est probablement celui qui paraît le plus à son aise dans son environnement.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

20 / 20

Windows Open Simultaneously

Robert Delaunay

1912 · Solomon R. Guggenheim Museum

Robert Delaunay. Simultaneous Windows (2nd Motif, 1st Part). WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/robert-delaunay/simultaneous-windows-2nd-motif-1st-part · Public domain (WikiArt source label)

Voici une autre fenêtre sur une ville, très différente de celle de Chagall. Chagall conserve sa fenêtre comme cadre et remplit d'inventions la vue au-delà. Delaunay décompose aussi bien les fenêtres que la vue en zones de bleu, de vert, de jaune et de rouge qui se chevauchent. Des indices des unes et de l'autre subsistent, mais ils rivalisent avec les divisions et les liens que la couleur crée à elle seule. Les bords qui devraient séparer l'intérieur de l'extérieur deviennent simplement un matériau supplémentaire pour la surface. Le dernier mot du titre convient : le tableau se lit dans plusieurs directions à la fois sans jamais se fixer en une vue unique.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

Préparer une visite

Forêt enchantée, Vers le haut et Au vélodrome appartiennent à la Peggy Guggenheim Collection à Venise. Les autres peintures appartiennent au musée de New York. Consultez séparément les notices à jour de chaque musée avant de vous déplacer, car la présence d’une œuvre dans ce guide ne garantit pas qu’elle soit exposée.

Pour aller plus loin

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by Michael Sadleir · Lecture gratuite · Anglais

L’exposé que Kandinsky fait lui-même de ses idées sur la couleur et la forme, dans la traduction anglaise de Michael Sadleir. Le livre présente l’argumentation du peintre dans ses propres mots, ce qui en fait un accompagnement utile pour Paysage sous la pluie et Vers le haut.

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 · Musée Solomon R. Guggenheim : chefs-d’œuvre