NEW YORK, STATI UNITI

Museo Solomon R. Guggenheim: capolavori

Venti dipinti moderni dalle collezioni Guggenheim di New York e Venezia, con una particolare attenzione all'astrazione e alle opere del primo Novecento.

Traduzione assistita dall'IA

Il Solomon R. Guggenheim Museum di New York è noto soprattutto per l'edificio a spirale di Frank Lloyd Wright, ma nacque come collezione d'arte moderna. Le sue raccolte comprendono un importante nucleo di opere di Kandinsky, accanto ad altri artisti che trovarono modi di dipingere senza affidarsi alla rappresentazione tradizionale.

Questa guida lascia da parte l'edificio per concentrarsi sui dipinti. I venti scelti provengono soprattutto da New York, con alcune opere della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Si va da un paesaggio di Pissarro e un ritratto di Cézanne alla griglia di Mondrian e ai pannelli di colore di Kelly. Kandinsky, Chagall, Miró e Pollock sono presenti ciascuno con una coppia di opere, così da poter confrontare ogni artista con se stesso. Miró affolla una composizione e riduce all'essenziale l'altra. Le forme di Kandinsky sono difficili da distinguere in un dipinto e nettamente separate nell'altro. La trama intricata di Pollock si può confrontare con un dipinto successivo, in cui sembrano affiorare occhi e frammenti di corpi.

Artline ha scelto queste opere tra quelle documentate nelle collezioni Guggenheim, e la selezione è indipendente dal museo. Possedere un'opera non significa esporla: ciascuna di queste potrebbe quindi essere in prestito o non essere esposta. Date e attribuzioni seguono le schede collegate, comprese le relative precisazioni.

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/guggenheim-new-york

Le opere selezionate · 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
    · Ottobre 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 · Olio su tela · 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)

Una finestra affacciata su una città è un espediente familiare, e Chagall lo usa per incorniciare una veduta che nessuna strada potrebbe offrire. Si riconoscono luoghi emblematici di Parigi, ma condividono la scena con una figura dai due volti, un gatto dall'espressione umana e molto altro ancora. La città è abbastanza reale da poterle dare un nome. La veduta, invece, non lo è: nessuno avrebbe potuto vederla da un appartamento esistente. Ciò che si trova oltre questa finestra nasce dall'immaginazione del pittore quanto da Parigi.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 37.438

02 / 20

Blue, Green, Yellow, Orange, Red

Ellsworth Kelly

1966 · Olio su tela · 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)

Il titolo è un elenco, e il dipinto vi si attiene: cinque pannelli verticali di colore affiancati, senza raffigurare una stanza o un paesaggio. Dove il blu incontra il verde non c'è una linea dipinta, ma soltanto il bordo in cui un pannello finisce e comincia il successivo. Questa divisione fisica svolge il compito che in altri dipinti spetta al contorno, stabilendo fin dove si estende ciascun colore. Non può però stabilire quanto intenso appaia ogni colore, perché questo dipende in parte da quelli vicini.

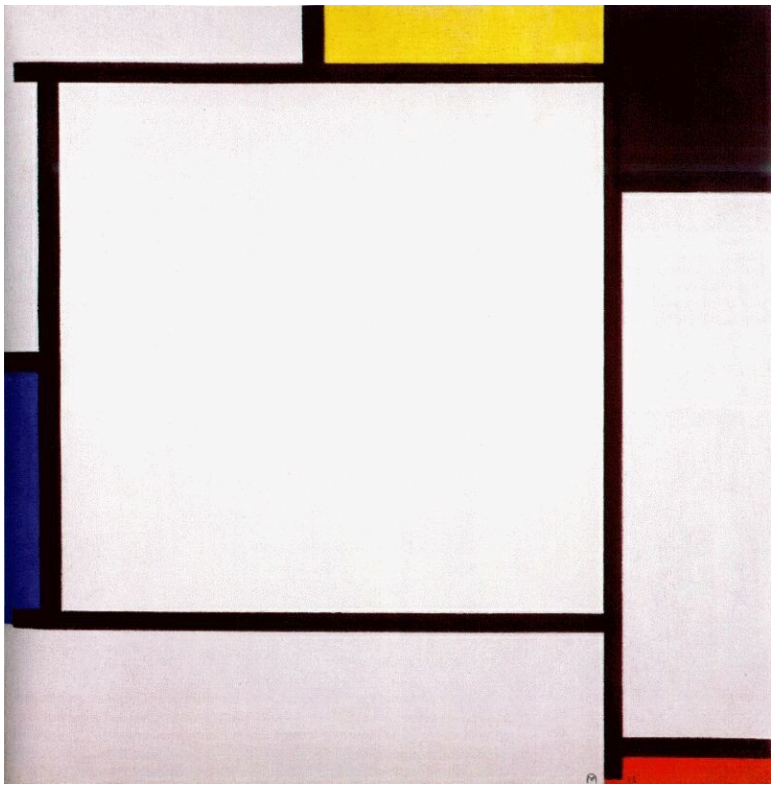
Scheda dell'opera · Apri l'opera

03 / 20

Composition No. 2

Piet Mondrian

1922 · Olio su tela · 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)

«Griglia» è la parola più ovvia, ma non è del tutto esatta. I rettangoli racchiusi dalle linee nere di Mondrian sono disuguali, perciò non si forma mai uno schema regolare. Gran parte del quadrato è lasciata bianca, e il colore è confinato in aree più piccole che si addensano vicino ai bordi. L'equilibrio non deve nulla alla simmetria. A prima vista il bianco può sembrare vuoto, ma le divisioni nere che lo circondano gli conferiscono peso.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

04 / 20

Enchanted Forest

Jackson Pollock

1947 · Olio e smalto alchidico su tela · 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

Provate a seguire una singola linea attraverso Foresta incantata: prima o poi scompare sotto un'altra. La pittura è a olio e smalto alchidico, nei colori nero, bianco, oro e rosso. Le linee si sovrappongono senza formare un unico oggetto, e non c'è una figura centrale a cui arrivare. Eppure la trama non si addensa mai in una massa compatta, perché gli spazi aperti tra i filamenti mantengono leggibili le singole linee.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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 ci offre quanto basta per riconoscere un luogo rurale: animali, piante, una casa, bandiere. Poi rende incerto quel riconoscimento. Le proporzioni cambiano, i dettagli diventano improbabili e le creature non rispettano un'anatomia coerente. Il fondo giallo tiene insieme queste invenzioni separate, permettendo all'occhio di passare da un animale familiare a un segno a cui è difficile dare un nome.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

06 / 20

The Hermitage at Pontoise

Camille Pissarro

1867 · Olio su tela · Solomon R. Guggenheim Museum

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

È di gran lunga il dipinto più antico della selezione e ha un soggetto modesto: case tra gli alberi su un pendio, collegate dai percorsi che attraversano l'abitato. Pissarro non lascia prevalere né gli edifici né la vegetazione. I tetti si insinuano tra le fronde, gli alberi nascondono in parte le case e la strada rende comprensibile la loro disposizione sparsa. Nulla di monumentale domina la veduta. Il paesaggio trae la propria struttura dalle comuni forme dell'abitare.

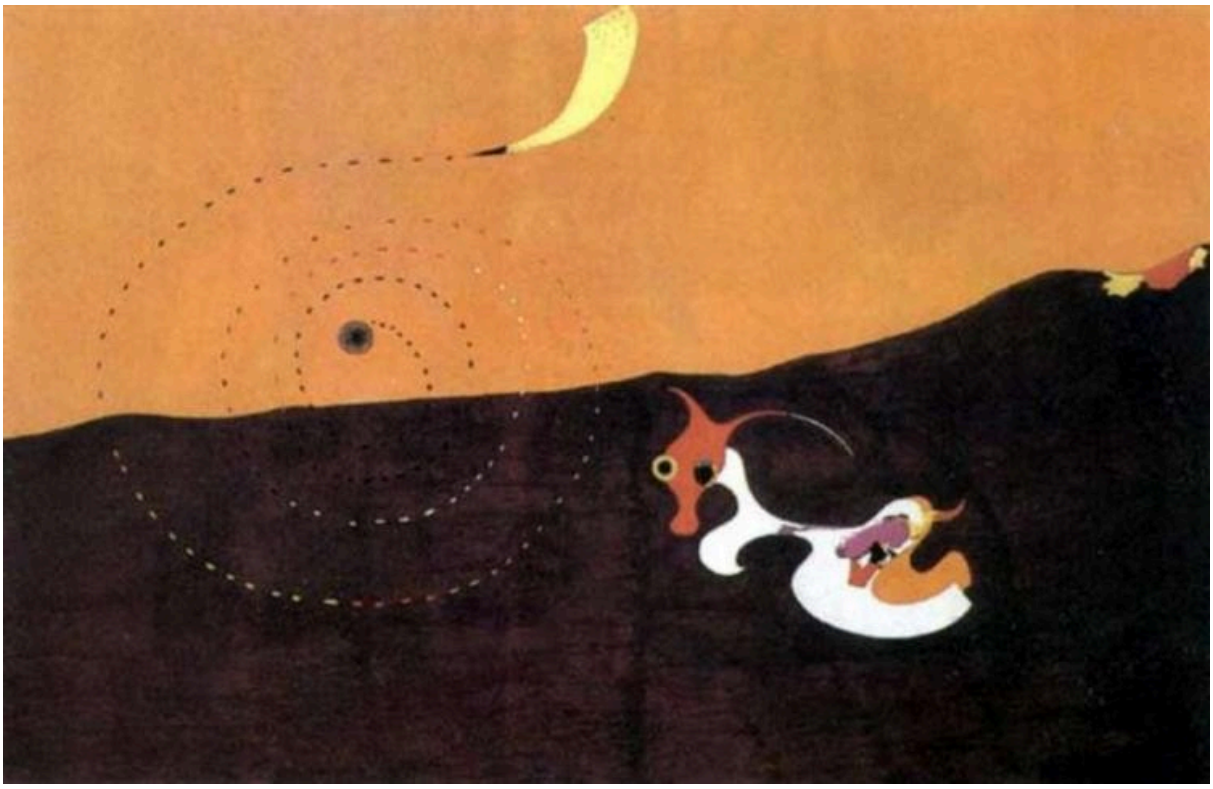
Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Dopo le affollate invenzioni del Campo arato, Miró concede alla sua lepre molto spazio. Gran parte della tela è lasciata all'arancione sopra una fascia più scura, e la creatura bianca, dalle articolazioni insolite, vi si staglia senza riparo. Solo pochi dettagli la identificano come l'animale del titolo, ma sono sufficienti.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 57.1459

08 / 20

Landscape with Rain

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1913 · Olio su tela · 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)

Qui il titolo offre un punto d'appoggio, ed è utile. I segni obliqui si leggono abbastanza facilmente come pioggia. Le colline e gli edifici sono più difficili da riconoscere. Zone più chiare e più scure li suggeriscono, ma Kandinsky non offre un punto di vista stabile da cui ricostruirli. Le diagonali portano inoltre la pioggia su tutta la superficie, sopra forme già difficili da distinguere.

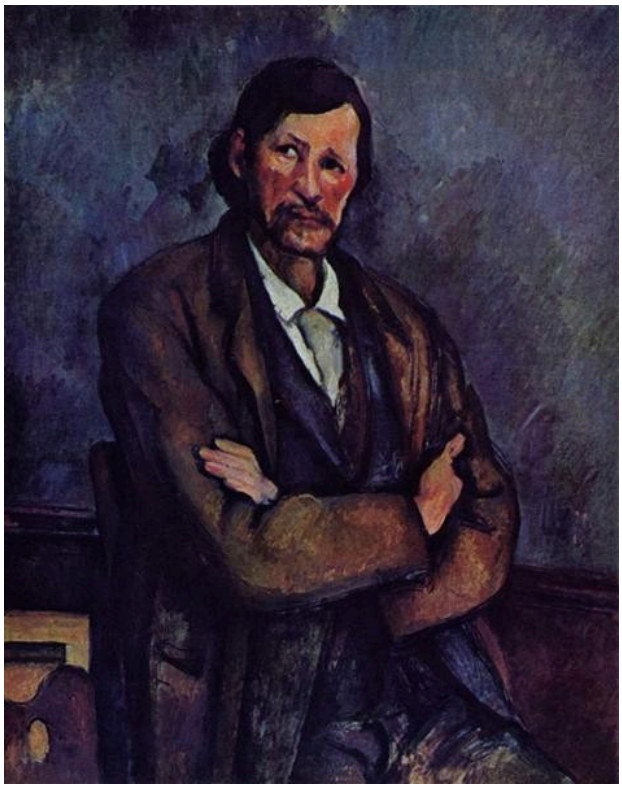
Scheda dell'opera · Apri l'opera

09 / 20

Man with Crossed Arms

Paul Cézanne

1900 · Olio su tela · Solomon R. Guggenheim Museum

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

Le braccia incrociate danno all'uomo ritratto una forma compatta, che l'inclinazione della testa rende leggermente instabile. Cézanne costruisce la giacca blu e il volto con macchie di colore che restano visibili. Non si fondono mai in un'imitazione levigata della stoffa e della pelle. L'uomo appare solido, ma quella solidità è costruita: la sua immobilità dipende da molti piccoli aggiustamenti tra zone di pittura adiacenti.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

10 / 20

Nude

Amedeo Modigliani

1917 · Olio su tela · Solomon R. Guggenheim Museum

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

Modigliani riserva al corpo disteso quasi tutta la tela. Dell'interno si vede poco e gli arredi sono ridotti al minimo, così la posa si coglie subito e non resta molto altro da interpretare. A trattenere lo sguardo è il contorno, una linea continua che mantiene distinta la carne dai toni caldi rispetto all'ambiente più scuro. La figura distesa riempie il dipinto così da vicino che il suo rapporto con i bordi della tela diventa evidente.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

11 / 20

Ocean Greyness

Jackson Pollock

1953 · Olio · Solomon R. Guggenheim Museum

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

Foresta incantata è una trama che non forma alcun oggetto. Grigiore oceanico, invece, continua a suggerire immagini. Curve nere separano forme chiare da un campo grigio, e alcuni passaggi fanno pensare a occhi o parti di corpi. Nessuno di essi si ricompone in una figura, e riconoscere una forma non dice nulla su quella accanto. Nonostante il titolo, non c'è un orizzonte certo che divida l'acqua dal cielo. Se qui c'è un oceano, sembra che sia il solo grigio a evocarlo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

12 / 20

The Artillerymen

Henri Rousseau

1893 · Olio su tela · 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)

Gli uomini in uniforme di Rousseau si raccolgono attorno a un cannone sotto gli alberi, e non accade nulla. Ci sono attrezzature militari, ma nessuno dei movimenti della battaglia; il cannone indica semplicemente il ruolo degli uomini. L'ordine della scena nasce dal modo in cui il gruppo è composto. I corpi si ripetono, come ci si aspetta da un reparto, ma ogni volto è distinto dagli altri.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

13 / 20

The Soldier Drinks

Marc Chagall

1911–1912 · Olio su tela · 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)

Come gli artiglieri di Rousseau, il soldato di Chagall è raffigurato mentre fa qualcosa di diverso dal combattere, e l'azione non potrebbe essere più chiara: un soldato, un recipiente da cui bere, un tavolo. È la stanza a non seguire le regole. Le sue forme inclinate e le figure di dimensioni diverse rendono difficile valutarne le misure. Il recipiente fa più di quanto potrebbe fare una prospettiva coerente per dare un punto fermo al soggetto.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 49.1211

14 / 20

Three Studies for a Crucifixion

Francis Bacon

1962 · Olio e sabbia su tela · 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 non offre all'occhio alcun luogo in cui posarsi a proprio agio. Corpi e forme simili a carne macellata sono distribuiti su tre pannelli anziché raccolti in un'unica scena, e gli ambienti arancioni e rossi accesi rendono difficile ignorare la carne pallida. Frammenti di stanze forniscono un'intelaiatura parziale e poco più. Il titolo nomina una crocifissione, ma le immagini non si ricompongono in una consueta narrazione religiosa: è quindi legittimo chiedersi quanto del soggetto religioso sopravviva al di là della parola. Ciò che passa da un pannello all'altro è l'esposizione del corpo, organizzata ogni volta in modo diverso.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

I rettangoli di Klee funzionano secondo lo stesso principio di quelli di Mondrian. Suggeriscono una griglia, ma le loro proporzioni sono disuguali e nulla si ripete meccanicamente. I due pittori prendono strade diverse sul colore. Mondrian contrappone il proprio ad ampie zone di bianco. Klee mantiene ovunque toni smorzati, con divisioni più scure che danno a ogni unità un peso diverso. L'armonia del titolo risiede in questi aggiustamenti, che mantengono un ordine senza rendere uguali tutte le parti.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

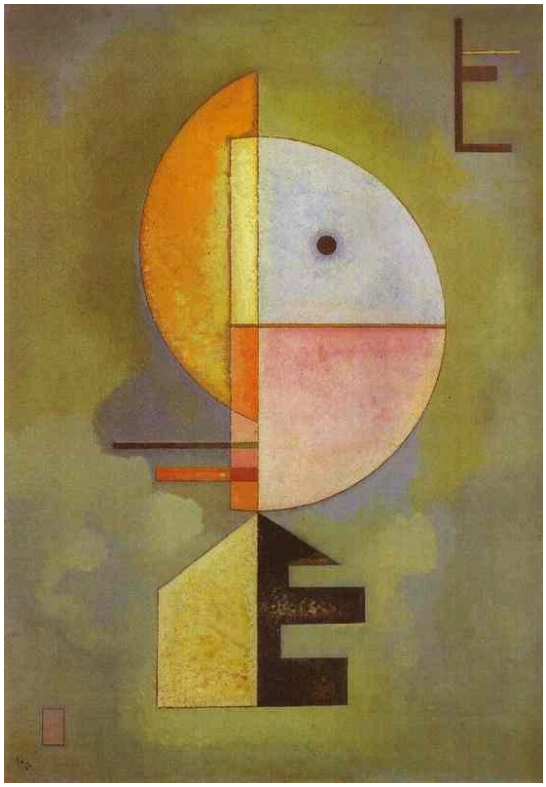
16 / 20

Upward

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

Ottobre 1929 · Olio su cartone · 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)

Dipinto a olio su cartone, Verso l'alto tiene separate le proprie forme come Paesaggio con pioggia non fa mai. Tra esse resta abbastanza spazio del campo verde turchese da rendere facili da seguire i loro precari collegamenti. Una sottile linea verticale sostiene forme semicircolari e angolari, in equilibrio fuori centro. La composizione potrebbe sembrare una figura costruita assemblando parti, ma il titolo indica invece la direzione in cui sembra muoversi.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

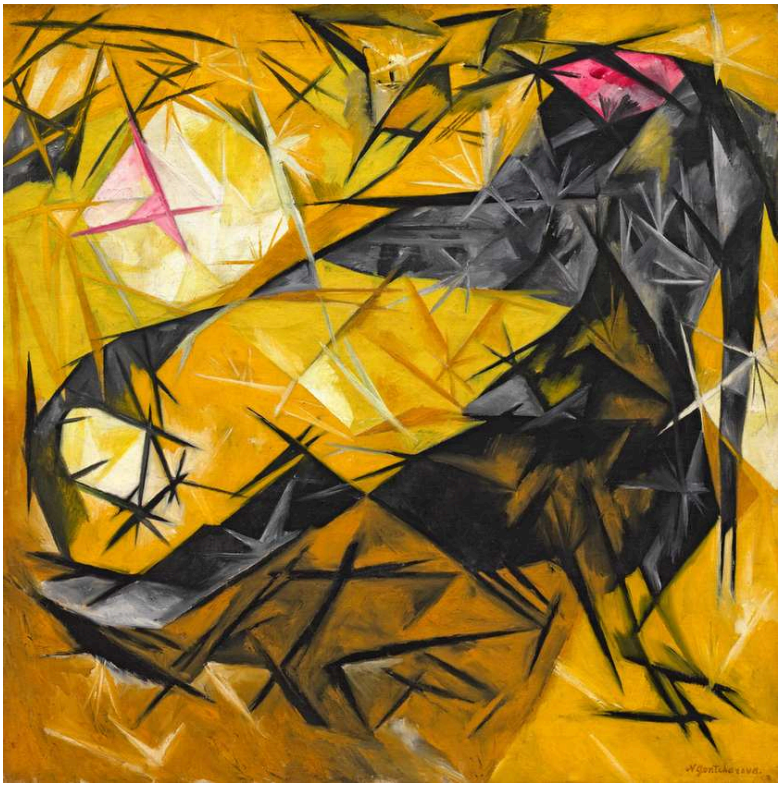
17 / 20

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

Trovare i gatti richiede un certo sforzo. Diagonali gialle, rosa e scure attraversano la superficie con tale insistenza, percorrendo allo stesso modo animali e sfondo, che la distinzione tra loro si attenua. Il titolo invita a cercare i corpi, ed è possibile trovarli. Le diagonali, però, continuano a trascinare il dipinto verso un ordine tutto loro.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 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 comunica la velocità attraverso l'affollamento. Forme frammentate, scritte e scorci della pista sono compressi a stretto contatto con il ciclista e le ruote, che restano sempre identificabili. Informazioni provenienti da diverse parti della gara arrivano insieme, e la distanza tra corridore e ambiente si riduce. Non c'è una veduta stabile resa sfocata. La sensazione di velocità nasce da quanto il dipinto mostra simultaneamente.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Il bue chiaro di Marc si raccoglie in un paesaggio costruito con forme verdi, rosse e blu, le cui curve riecheggiano quelle del suo corpo. L'animale sembra quindi integrato nell'ambiente, anziché sovrapposto a esso. Il colore continua a distinguere una zona dall'altra, mentre le forme comuni le collegano. Tra gli animali di questa selezione, il bue è probabilmente quello che si trova più a suo agio nel proprio ambiente.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

È un'altra finestra su una città, molto diversa da quella di Chagall. Chagall conserva la propria finestra come cornice e riempie di invenzioni la veduta al di là di essa. Delaunay scompone tanto le finestre quanto la veduta in zone sovrapposte di blu, verde, giallo e rosso. Di entrambe sopravvivono accenni, che però competono con le divisioni e i collegamenti creati dal colore stesso. I margini che dovrebbero separare l'interno dall'esterno diventano ulteriore materiale per la superficie. L'ultima parola del titolo è appropriata: il dipinto si può leggere in più direzioni contemporaneamente e non si stabilizza mai in un'unica veduta.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

Organizzare una visita

Foresta incantata, Verso l'alto e Al velodromo appartengono alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Gli altri dipinti appartengono al museo di New York. Prima di partire, consultate separatamente le schede aggiornate di ciascun museo, perché la presenza in questa guida non garantisce che un'opera sia esposta.

Letture consigliate

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by Michael Sadleir · Leggi gratis · Inglese

Il resoconto dello stesso Kandinsky delle proprie idee sul colore e sulla forma, nella traduzione inglese di Michael Sadleir. Espone il pensiero del pittore con le sue stesse parole, offrendo così un utile accompagnamento a Paesaggio con pioggia e Verso l'alto.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

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

Traduzione assistita dall'IA

Artline · Museo Solomon R. Guggenheim: capolavori