KARLSRUHE, ALLEMAGNE

Kunsthalle d’État de Karlsruhe : chefs-d’œuvre

Vingt tableaux de la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, de Grünewald et Cranach à Kandinsky et Max Ernst.

Traduction assistée par IA

La collection de la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe s’est constituée d’abord au gré des intérêts des souverains de Bade, puis grâce aux acquisitions publiques. Elle comprend des tableaux d’artistes allemands, néerlandais, flamands et français.

Les vingt œuvres choisies ici vont de deux panneaux du Retable de Tauberbischofsheim de Grünewald aux tableaux de Kandinsky, Beckmann et Max Ernst. Le parcours comprend des portraits, des paysages et des natures mortes, mais aussi un Amour piqué pour avoir volé du miel, les figures humaines que Böcklin donne à la pauvreté et au souci, la fondation de Constantinople par Rubens et le groupe d’auditeurs réunis dans un jardin par Winterhalter. Certaines sont admirées depuis des générations ; d’autres figurent plus rarement dans les panoramas de l’histoire de l’art. Deux lieux apparaissent à deux reprises : Rouen, peint par Monet et par Pissarro, et Karlsruhe même, dans deux vues de Carl Kuntz.

Artline a choisi ces œuvres parmi les collections documentées du musée, indépendamment de celui-ci. Chacune peut être prêtée ou ne pas être exposée. Les dates et les attributions conservent les réserves indiquées 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/kunsthalle-karlsruhe

La sélection · 20

1. Forest
   Max Ernst · 1927
2. Tauberbischofsheim Altarpiece: Crucifixion
   Matthias Grünewald · 1523–1524
3. Poverty and Care
   Arnold Böcklin · 1890
4. Tauberbischofsheim Altarpiece: Christ Carrying the Cross
   Matthias Grünewald · 1523–1524
5. At the Morning Toilet
   Justus Juncker · 1752
6. Improvisation 13
   Wassily Kandinsky
   Василий Васильевич Кандинский
   · 1910
7. Still Life with a Fallen Candle
   Max Beckmann · 1930
8. Madame Jeantaud
   Edgar Degas · vers 1877
9. The Three Daughters of Julius Johann von Vieth und Golssenau
   Anton Graff · vers 1773
10. Rocky Reef on the Seashore
    Caspar David Friedrich · 1824
11. View of Karlsruhe from the South
    Carl Kuntz · 1804
12. Karlsruhe Palace from the Palace Garden
    Carl Kuntz · 1804
13. View of the Sea at L'Estaque
    Paul Cézanne · 1883-1885
14. The Great Bridge at Rouen in Rainy Weather
    Camille Pissarro · 1896
15. The Seine at Rouen
    Claude Monet · 1874
16. Cupid as a Honey Thief
    Lucas Cranach the Elder · 1531
17. The Decameron
    Franz Xaver Winterhalter · 1837
18. Still Life with Oranges, Bananas, Lemon and Tomato
    Paula Modersohn-Becker · 1906
19. The Founding of Constantinople
    Peter Paul Rubens · vers 1622-1623
20. Houses at Le Pouldu
    Paul Gauguin · 1890

01 / 20

Forest

Max Ernst

1927 · Huile sur toile · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Max Ernst. Forest. WikiArt source label: Max Ernst Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/max-ernst/forest-1927 · Max Ernst Fair Use (WikiArt source label)

Ernst construit sa forêt par la répétition. Les formes verticales qui traversent la toile sont assez nombreuses pour évoquer des troncs, mais leurs surfaces denses et déchiquetées ressemblent tout autant à une construction grossière, et aucune ne devient un arbre aisément familier. Au-dessus, un arc rouge se déploie à une échelle sans commune mesure avec ce qui se trouve sous lui.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

02 / 20

Tauberbischofsheim Altarpiece: Crucifixion

Matthias Grünewald

1523–1524 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Matthias Grünewald. Tauberbischofsheim altarpiece: Christ on the Cross with Mary and Saint John. Image credit: Matthias Grünewald; Source credit: 1. The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202 . 2. Google Art Project. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Grünewald ne donne presque rien qui puisse rivaliser avec le corps du Christ. Aucun décor élaboré, seulement un espace sombre et resserré : le contour tendu de la figure et les détails du corps portent toute la dureté de la scène. En contrebas, Marie et Jean réagissent par leurs seuls gestes. Avec si peu d'autres éléments visibles, les bras étendus et les positions des deux figures en deuil retiennent nécessairement l'attention.

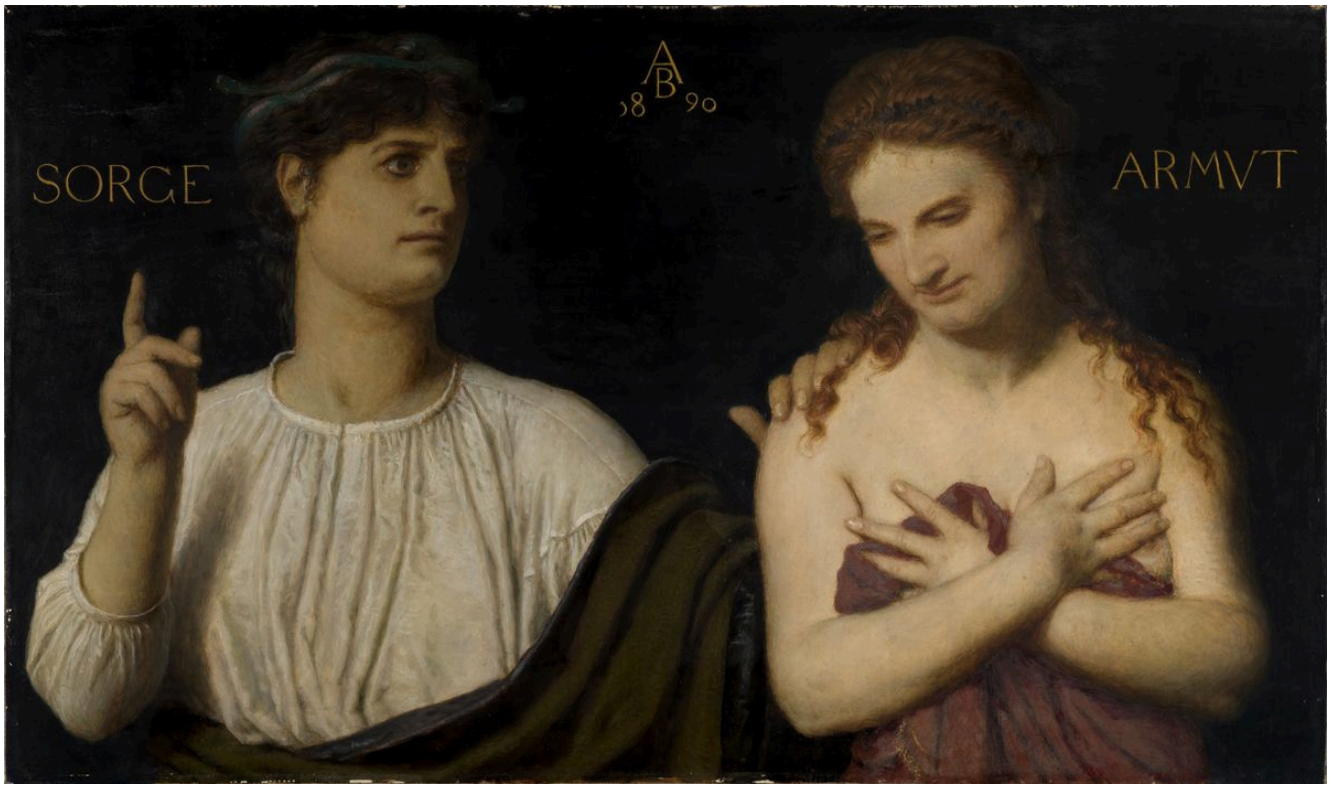
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 994

03 / 20

Poverty and Care

Arnold Böcklin

1890 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Arnold Böcklin. Armut und Sorge. Image credit: Arnold Böcklin; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Sammlung online. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Deux femmes sont étroitement rapprochées. L'une lève un doigt, l'autre croise les bras. Sans les noms de Pauvreté et de Souci, elles pourraient passer pour des modèles anonymes. Böcklin a donné forme humaine à des conditions abstraites, mais un doigt levé et des bras croisés sont des gestes ordinaires et singuliers, que ces désignations ne parviennent jamais tout à fait à absorber.

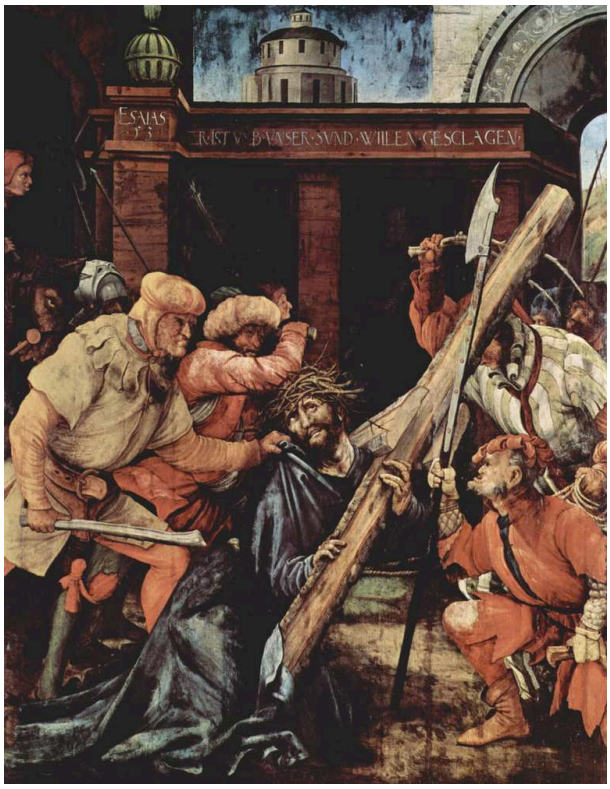
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 958

04 / 20

Tauberbischofsheim Altarpiece: Christ Carrying the Cross

Matthias Grünewald

1523–1524 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Matthias Grünewald. Tauberbischofsheim altarpiece: Christ Carrying the Cross. Image credit: Matthias Grünewald; Source credit: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202 .. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Le corps courbé du Christ doit se frayer un chemin dans un espace déjà occupé par d'autres personnes et par le poids énorme de la croix. La poutre diagonale est à la fois un fardeau et un obstacle. Elle traverse le groupe serré sous une ouverture architecturale et empêche les figures de se détacher aisément les unes des autres.

La Crucifixion du même retable laisse ses figures dans un espace sombre et dépouillé. Ici, la souffrance se presse dans la foule et se déplace.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 993

05 / 20

At the Morning Toilet

Justus Juncker

1752 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Justus Juncker. At the morning toilet. Image credit: Justus Juncker; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Des tableaux sont déjà accrochés aux murs de la pièce peinte par Juncker avant qu'un miroir ne vienne leur ajouter une image, tandis que le carrelage et les meubles occupent le reste de l'espace. La femme assise est fermement installée parmi ces objets, absorbée par les soins quotidiens que le titre désigne comme sa toilette du matin.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 2506

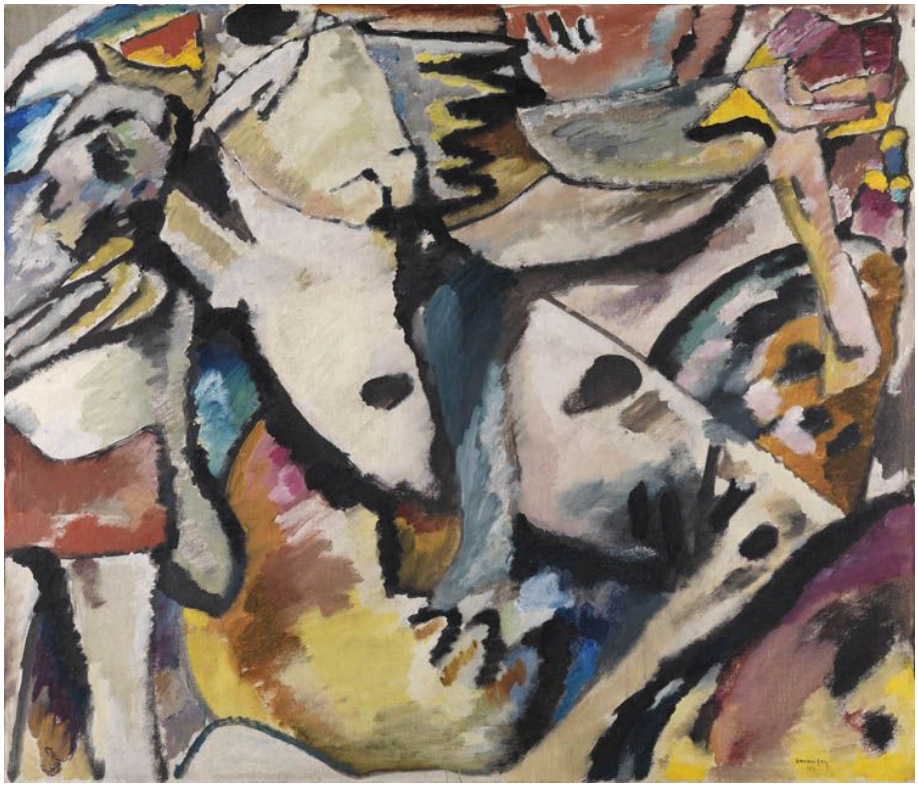
06 / 20

Improvisation 13

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1910 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Wassily Kandinsky. Improvisation 13. Image credit: Wassily Kandinsky. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Si l’on cherche une scène, le tableau en suggère une par quelques indices : un contour qui pourrait être un corps, un autre qui pourrait être un terrain. Ils ne s’assemblent jamais en quelque chose de certain. Pendant ce temps, les plages colorées et les marques noires qui se croisent établissent leurs propres relations, et le tableau garde sa cohérence, que l’on identifie ou non telle ou telle zone comme un objet.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 2596

07 / 20

Still Life with a Fallen Candle

Max Beckmann

1930 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Max Beckmann. Still life with fallen candle. Image credit: Max Beckmann; Source credit: https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/kunstwerke/Max-Beckmann/Stilleben-mit-gest%C3%BCrzter-Kerze/A1C925EE4DA39411535E9298B95C5E13/. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Une nature morte n’est pas censée contenir d’événements, mais le titre de Beckmann en désigne un. La bougie renversée forme une rupture horizontale parmi des objets entassés dans un espace comprimé, et les contours appuyés soulignent leur proximité. Une draperie et une surface encadrée ajoutent d’autres plans sans ménager le moindre espace entre eux.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 2435

08 / 20

Madame Jeantaud

Edgar Degas

vers 1877 · Huile sur toile · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Edgar Degas, Bildnis Madame Jeantaud, c.1877. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Le bras étendu de Madame Jeantaud fait entrer le canapé dans sa pose : le meuble joue ainsi un véritable rôle dans la manière dont elle occupe le tableau. Ses vêtements sombres se détachent sur sa surface claire, tandis que son chapeau et son buste droit orientent le regard dans une autre direction. Rien de manifeste ne se produit. Tout le mouvement que Degas trouve réside dans cette asymétrie.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 2493

09 / 20

The Three Daughters of Julius Johann von Vieth und Golssenau

Anton Graff

vers 1773 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Anton Graff. Bildnis der drei Töchter von Julius Johann von Vieth und Golssenau. Image credit: Anton Graff; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Le titre n'identifie les trois sœurs que par leur père, Julius Johann von Vieth und Golssenau. Graff évite la régularité de trois portraits alignés côte à côte. Il les réunit en un groupe compact, lié par les mains et les têtes inclinées, et de petites différences d'inclinaison et de contact préservent la singularité de chacune. Sur le fond sombre, leurs visages clairs dessinent un seul contour resserré.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: Lg 1913

10 / 20

Rocky Reef on the Seashore

Caspar David Friedrich

1824 · Huile sur toile · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Caspar David Friedrich, Felsenriff am Meeresstrand, 1824. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Une silhouette acérée se dresse au loin au-dessus de rochers bas et étalés et de mares. Ce contraste entre verticale et horizontale constitue presque tout le ressort dramatique du tableau. Aucune figure ne se tient sur le rivage dont la réaction pourrait donner le ton, et Friedrich laisse ces rapports à découvert sous un ciel bleu violacé.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 2261

11 / 20

View of Karlsruhe from the South

Carl Kuntz

1804 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Carl Kuntz. Blick auf Karlsruhe von Süden. Image credit: Carl Kuntz; Source credit: 1. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 2. Google Arts & Culture. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Pour une vue de ville, ce tableau accorde étonnamment peu de place à la ville. Kuntz aborde Karlsruhe à travers les champs, avec des animaux au premier plan et aucun monument à proximité. De grands arbres et un vaste ciel font de la ville un élément d'un paysage cultivé plus étendu, et l'agriculture occupe une large part du tableau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1715

12 / 20

Karlsruhe Palace from the Palace Garden

Carl Kuntz

1804 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Carl Kuntz. Blick auf das Karlsruher Schloss vom Schlossgarten aus. Image credit: Carl Kuntz; Source credit: 1. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 2. Google Arts & Culture. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Ici, le château est la destination et le jardin la voie d'accès. Pelouses, arbres et petits groupes d'animaux adoucissent l'approche. L'architecture ordonnée reste bien distincte et organise toute la vue depuis l'autre côté des espaces dégagés, laissant ainsi le premier plan au jardin.

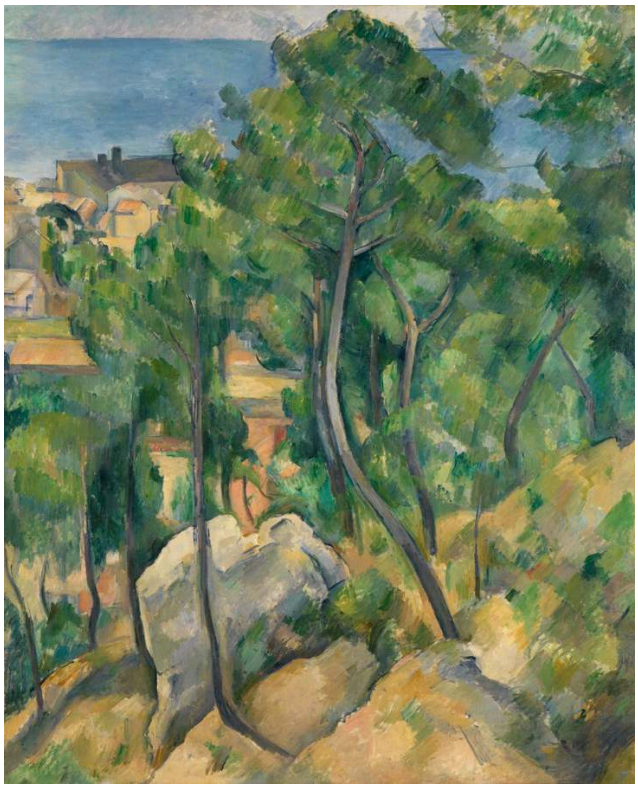
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1964

13 / 20

View of the Sea at L'Estaque

Paul Cézanne

1883-1885 · Huile sur toile · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Paul Cézanne, Blick auf das Meer bei L'Estaque, 1883–1885. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Des arbres et un terrain en pente s’interposent entre le spectateur et l’eau. Cézanne donne à ces formes proches un véritable poids dans la structure du tableau grâce à des plages contiguës de vert, de bleu et d’ocre, et la mer prend place dans le même agencement. Ici, la profondeur se construit autant par les rapports de couleurs que par les objets reconnaissables.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 2450

14 / 20

The Great Bridge at Rouen in Rainy Weather

Camille Pissarro

1896 · Huile sur toile · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Camille Pissarro, Blick auf die Grosse Brücke zu Rouen bei Regenstimmung, 1896. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Depuis le point de vue surélevé de Pissarro, les liaisons établies par les ponts sont plus faciles à suivre qu'elles ne le seraient au niveau de la rue. De petites figures, des véhicules et la circulation fluviale animent cet ensemble sous un ciel lourd. La pluie pèse sur la ville au travail sans dissoudre ses voies de circulation.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 2488

15 / 20

The Seine at Rouen

Claude Monet

1874 · Huile sur toile · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Claude Monet, Die Seine bei Rouen, 1874. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Les mâts sont les points fixes, des verticales fermes face à l’eau et au ciel fragmentés. Dans le fleuve en contrebas, de courtes touches rendent les reflets moins stables que les bateaux auxquels ils font écho, et Monet maintient la cohérence du port par cette différence.

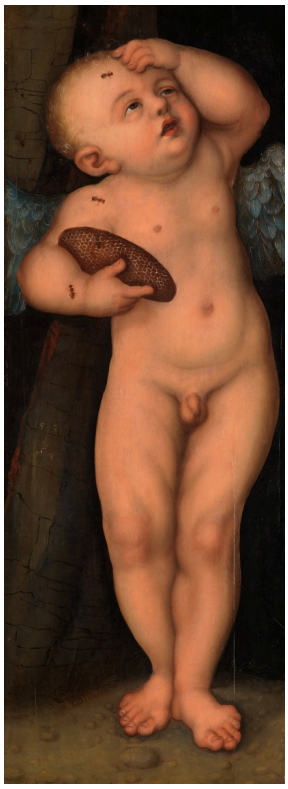
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 2502

16 / 20

Cupid as a Honey Thief

Lucas Cranach the Elder

1531 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Lucas Cranach the Elder. Cupid as Honey Thief. Image credit: Workshop of Lucas Cranach the Elder / After Lucas Cranach the Elder; Source credit: 1./2. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, digitale Sammlung 3. Google Arts & Culture. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

L’Amour tient le rayon de miel, et les abeilles ont trouvé l’Amour. Sa main levée fait de son petit corps une image de l’inconfort, et le tableau enferme l’épisode dans un espace étroit où il ne se passe presque rien d’autre. La morale sur le désir tire sa force du choix de la victime : l’Amour lui-même paie la douceur, et le prix est physique.

L’œuvre est répertoriée sous le nom de Cranach, mais son crédit d’image mentionne l’atelier de Lucas Cranach l’Ancien ou une copie d’après lui ; la question de savoir quelle main l’a peinte reste donc ouverte.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 811

17 / 20

The Decameron

Franz Xaver Winterhalter

1837 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Der Decamerone. Franz Xaver Winterhalter; Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression. · CC0

Winterhalter réunit un groupe dans un jardin pour raconter des histoires, et une grande partie du tableau est consacrée aux auditeurs. Leurs poses variées et leurs vêtements élaborés les rendent aussi remarquables que toute personne prenant la parole, et le cadre du jardin convient à leur loisir partagé.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1217

18 / 20

Still Life with Oranges, Bananas, Lemon and Tomato

Paula Modersohn-Becker

1906 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Paula Modersohn-Becker. Stilleben mit Orangen, Bananen, Zitrone und Tomate. Image credit: Paula Modersohn-Becker; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Modersohn-Becker donne aux fruits un volume solide par une couleur simplifiée, sans inventorier les détails de leur surface. Les formes arrondies sont disposées près d'un tissu clair et d'un plat sur la table, et leur poids naît des rapports entre les formes.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 2557

19 / 20

The Founding of Constantinople

Peter Paul Rubens

vers 1622-1623 · Huile sur chêne · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Peter Paul Rubens, Die Gründung Konstantinopels, c.1622–1623. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Rubens condense la fondation d'une ville en un seul groupe aux actions coordonnées. Le geste du souverain relie le commandement au travail de construction, et les autres figures prolongent l'action à travers le panneau sous un vaste ciel, avec un aigle au-dessus. Le costume du souverain le distingue, tout comme la manière dont toute cette activité semble recevoir de lui sa direction.

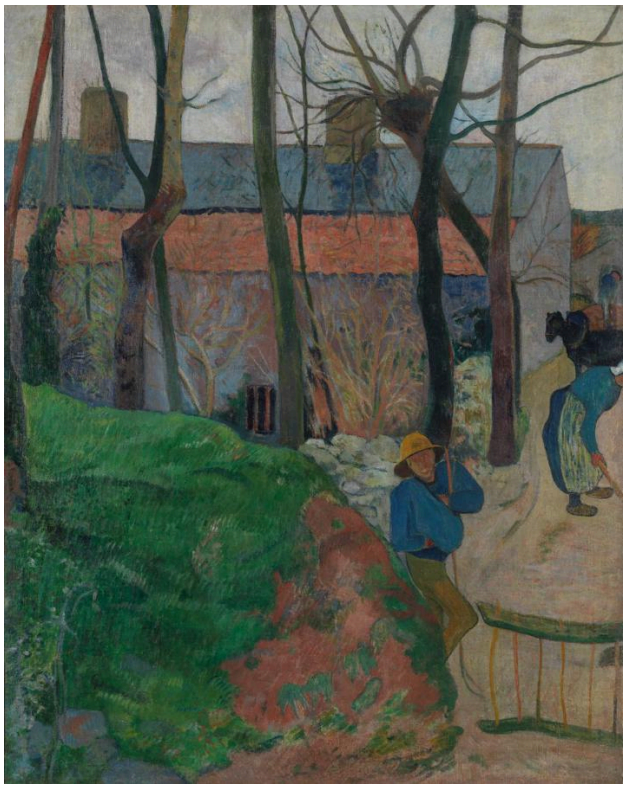
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 2759

20 / 20

Houses at Le Pouldu

Paul Gauguin

1890 · Huile sur toile · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Paul Gauguin, Häuser in Le Pouldu, 1890. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Des troncs nus se découpent devant les maisons colorées et divisent les étroits intervalles où apparaissent de petites figures. Gauguin, comme Cézanne à L'Estaque, laisse les arbres se placer devant son sujet et intègre cet obstacle à la composition. Il devient ici un motif de surfaces imbriquées, où le premier plan et les bâtiments se resserrent en un même agencement de couleurs. Le village reste reconnaissable, mais un espace profond et continu n'est plus le seul objectif.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 2503

Rouen et Karlsruhe, deux fois chacune

Deux peintres ont réalisé les tableaux de Rouen, et ils semblent à peine regarder la même ville. Celle de Monet est un port de mâts et d'eau instable. Pissarro la regarde d'en haut sous la pluie et voit un réseau de voies de circulation, où ponts, figures, véhicules et trafic fluvial entrent tous en jeu. Kuntz a peint les deux vues de Karlsruhe, et elles ont davantage en commun que leurs deux destinations ne le laissent supposer. L'une atteint la ville à travers les terres agricoles, l'autre rejoint le château par son jardin. Pourtant, l'architecture n'occupe le premier plan dans aucune des deux ; toutes deux abordent leur sujet à travers un terrain dégagé, et des animaux apparaissent dans chacune.

Pour aller plus loin

Concerning the Spiritual in Art

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

Kandinsky expose lui-même ses objectifs, dans la traduction anglaise de Michael Sadleir. Il défend une recherche de sens dans la couleur et dans la forme qui n'a pas besoin de représenter des objets. Improvisation 13 est le seul tableau de lui dans cette sélection : c'est donc là que l'on peut voir si cette idée tient à l'épreuve de la peinture.

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 · Kunsthalle d'État de Karlsruhe : chefs-d'œuvre