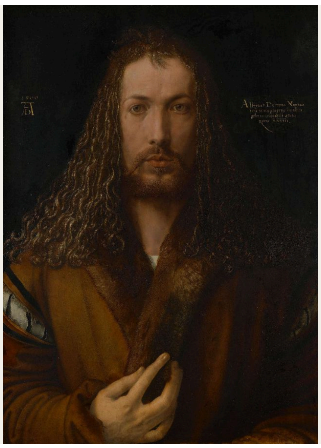
MUNICH, ALEMANIA

Pinacotecas y Lenbachhaus (Múnich): obras maestras

De Giotto al Jinete Azul: treinta cuadros de la Alte Pinakothek, la Neue Pinakothek y el Lenbachhaus de Múnich.

Traducción asistida por IA



Las tres grandes colecciones de pintura de Múnich están muy cerca unas de otras, y esta selección reúne obras de las tres. La Alte Pinakothek, que alberga a los maestros antiguos, aporta los cuadros más tempranos, desde la Crucifixión de Giotto sobre fondo dorado hasta dos Rembrandt muy distintos. La Neue Pinakothek es conocida por su pintura del siglo diecinueve, aunque los cuadros elegidos de su colección rebasan un poco los límites de ese siglo por ambos extremos, desde la escena bíblica de Angelica Kauffman hasta la danza de Emil Nolde. El Lenbachhaus es conocido sobre todo por el círculo del Jinete Azul y aporta obras de Kandinsky, Münter, Marc y sus compañeros.

Un hilo recorre las tres colecciones: pintores que observan a otros pintores, incluidos ellos mismos. Dürer y el joven Rembrandt pintan sus propios rostros, y Corinth hace lo mismo en compañía de un esqueleto. Manet observa a Monet trabajando. Entre los cuadros del Jinete Azul, esta costumbre se convierte casi en un retrato de todo un círculo. Münter pinta a Jawlensky, Werefkin y Kandinsky, y cada uno de ellos también figura aquí con obras propias. Kandinsky aparece más veces que nadie: una vez a la mesa en la casa de Murnau y tres como pintor, con una vista de Murnau con ferrocarril, un estudio de color y una improvisación.

Artline eligió estas obras entre los fondos documentados de los museos, con independencia de estos. Una obra perteneciente a una colección no está necesariamente expuesta: puede estar en préstamo o fuera de las salas, y las obras sobre papel, en particular, pueden exhibirse por turnos. Cuando los registros del museo incluyen una reserva sobre una fecha o una atribución, se conserva.

Explora esta selección en Artline.

Consulte las obras seleccionadas junto a libros y acontecimientos de su época, o compare las fechas en que vivieron los artistas. Los libros y acontecimientos aportan contexto, no pruebas de una influencia directa. Las obras sin fechas confirmadas también se incluyen en esta guía.

Obras de arte en contexto ¿Quién vivió y cuándo?

artlines.org/guides/munich-museums

Las obras seleccionadas · 30

1. Self-Portrait in a Fur-Trimmed Robe
   Albrecht Dürer · 1500
2. The Crucifixion
   Giotto di Bondone · 1320–1325
3. Saints Cosmas and Damian Saved
   Fra Angelico · 1438–1440
4. Virgin of the Annunciation
   Antonello da Messina · 1473
5. Madonna of the Curtain
   Raphael · 1512
6. The Crowning with Thorns
   Titian · 1570–1575
7. The Great Last Judgement
   Peter Paul Rubens · h. 1617
8. The Hippopotamus and Crocodile Hunt
   Peter Paul Rubens · 1615–1616
9. The Risen Christ
   Rembrandt van Rijn · 1661
10. Self-Portrait as a Young Man
    Rembrandt van Rijn · 1629
11. Sunflowers
    Vincent van Gogh · 1888
12. Monet in His Studio Boat
    Édouard Manet · 1874
13. The Poor Poet
    Carl Spitzweg · 1839 (registro del museo)
14. The Gazebo
    Caspar David Friedrich · 1818
15. Christ and the Samaritan Woman at the Well
    Angelica Kauffman · 1796
16. A Beer Garden in Munich
    Max Liebermann · 1884
17. Children with a Goldfish Bowl
    Paula Modersohn-Becker · 1906–1907
18. A Street in Upper Norwood
    Camille Pissarro · 1871
19. The Road to Hampton Court
    Alfred Sisley · 1874
20. Dance Around the Golden Calf
    Emil Nolde · 1910
21. Blue Horse I
    Franz Marc · 1911
22. Colour Study: Squares with Concentric Circles
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · 1913
23. Into the Night
    Marianne von Werefkin
    Марианна Владимировна Верёвкина
    · 1910
24. Jawlensky and Werefkin
    Gabriele Münter · 1908–1909
25. Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House
    Gabriele Münter · 1912
26. Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff
    Alexej von Jawlensky · 1909
27. Promenade
    August Macke · 1913
28. Murnau View with Railway and Castle
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · 1909
29. Self-Portrait with a Skeleton
    Lovis Corinth · 1896
30. Improvisation: Gorge
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · 1914

01 / 30

Self-Portrait in a Fur-Trimmed Robe

Albrecht Dürer

1500 · Pintura sobre madera de tilo; aglutinante no especificado en la fuente · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Albrecht Dürer, Selbstbildnis im Pelzrock, 1500. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Qlx2QpQ4Xq CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Dürer mira de frente hacia el espectador, con una mano levantada hacia la piel del cuello de su traje. El museo señala que la simetría y la postura frontal recuerdan imágenes conocidas de Cristo, un modelo audaz para un retrato de uno mismo. La pintura no indica hasta dónde debe llevarse la comparación, y los ojos, el cabello y los rasgos son inequívocamente los suyos. La piel importa tanto como la postura. Le proporciona una superficie para esa observación minuciosa de la que dependía la reputación de un pintor.

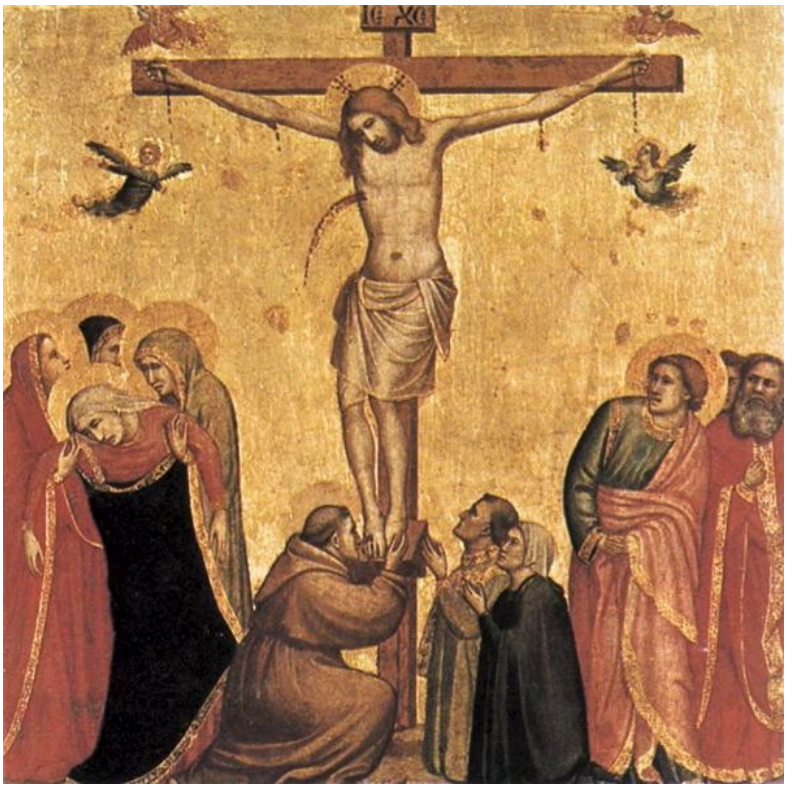
Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 537

02 / 30

The Crucifixion

Giotto di Bondone

1320–1325 · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



Giotto di Bondone. The Crucifixion. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

El oro llena el fondo y separa la escena de cualquier paisaje terrenal, pero las figuras dolientes al pie de la cruz tienen un peso corporal real. Giotto no repite una misma expresión de un rostro a otro. El dolor, en cambio, recorre los cuerpos enteros: se inclinan, se vuelven y se sostienen unos a otros con gestos que cualquiera podría reconocer.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

03 / 30

Saints Cosmas and Damian Saved

Fra Angelico

1438–1440 · Témpera sobre tabla · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Fra Angelico. Saint Cosmas and Saint Damian Salvaged. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/fra-angelico/saint-cosmas-and-saint-damian-salvaged-1440 · Public domain (WikiArt source label)

Fra Angelico reúne varios momentos de la historia de los santos en un único paisaje y deja que el propio terreno haga las veces de marco. Los caminos, los edificios y los desniveles separan los pequeños grupos de figuras, de modo que cada episodio puede seguirse en su propia porción de terreno.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

04 / 30

Virgin of the Annunciation

Antonello da Messina

1473 · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Antonello da Messina. Virgin of the Annunciation. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un libro abierto nos indica que algo se ha interrumpido. El resto queda en manos de la propia Virgen. Su respuesta se expresa en la atención con que alza la mirada y en las manos cruzadas, y apenas hay elementos a su alrededor que la expliquen. Antonello concentra la Anunciación en el rostro, el manto y el gesto, de modo que un ligero cambio de postura transmite lo que una representación más poblada repartiría entre el ángel, la arquitectura y el paisaje.

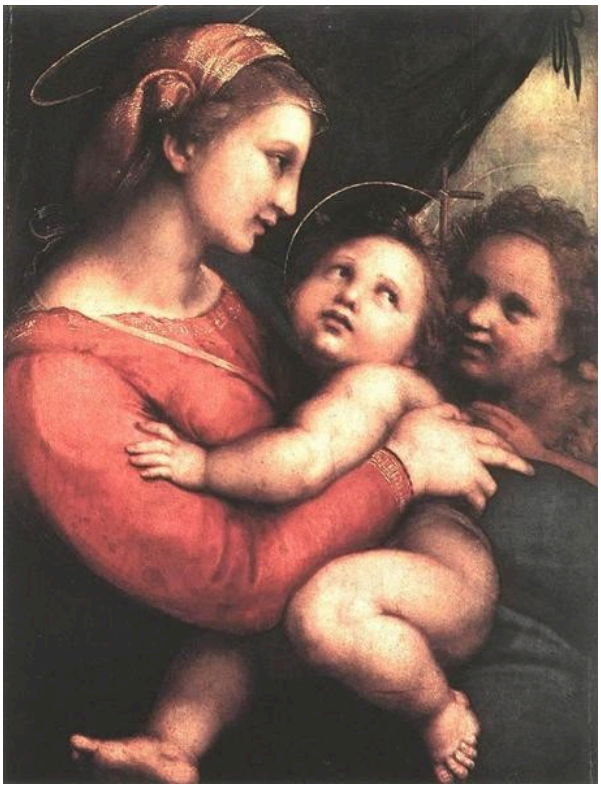
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

05 / 30

Madonna of the Curtain

Raphael

1512 · Óleo sobre tabla · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



Madonna della Tenda. WikiArt; Raphael. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

La cortina que da nombre al cuadro encierra al grupo sin interponerse entre sus figuras. Dentro de ese espacio, Raphael las reúne estrechamente, pero ninguna se pierde entre las superposiciones. Una mano o una mirada conduce siempre de un cuerpo al siguiente, y nunca hay dudas sobre quién toca a quién o quién mira a quién.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

06 / 30

The Crowning with Thorns

Titian

1570–1575 · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Titian. Crowning with Thorns. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Las varas y los brazos se cruzan y se cierran sobre Cristo sentado, y la sola disposición ya bastaría para transmitir violencia. La manera en que Titian maneja la pintura la hace aún más perturbadora. Los límites entre la carne, la tela y la sombra se desdibujan, y las direcciones contrapuestas nunca terminan de estabilizarse.

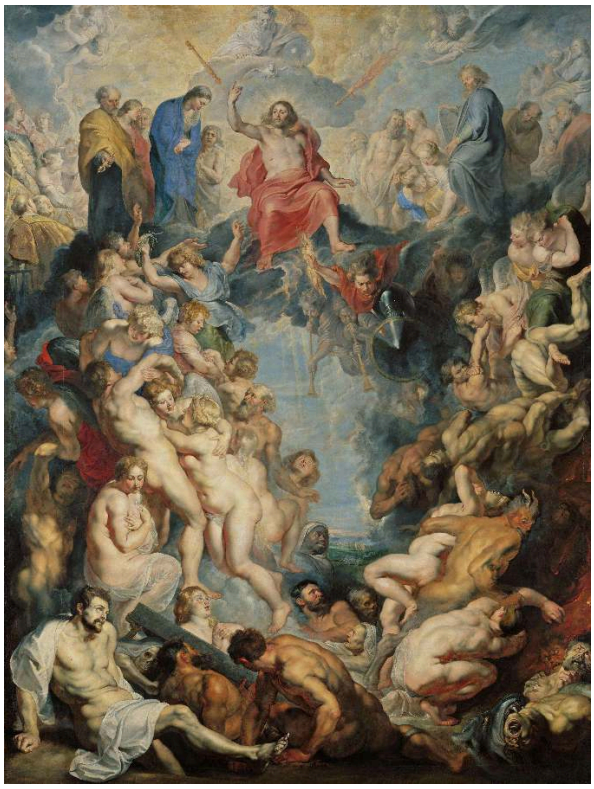
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

07 / 30

The Great Last Judgement

Peter Paul Rubens

h. 1617 · Pintura sobre lienzo; aglutinante no especificado en la fuente · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Peter Paul Rubens, Das Große Jüngste Gericht, um 1617. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Dj4mkQbL5A CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Una reproducción pequeña conserva la composición de este retablo, pero pierde gran parte del efecto de su tamaño, porque Rubens lo organizó para que funcionara a más de una escala. Desde lejos se perciben primero las grandes corrientes de cuerpos que ascienden y caen, que permiten entender la multitud, mientras la luz separa zonas en las que, de otro modo, sería difícil distinguir figuras individuales. Solo después destacan miembros y rostros concretos.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 890

08 / 30

The Hippopotamus and Crocodile Hunt

Peter Paul Rubens

1615–1616 · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Peter Paul Rubens. Hippopotamus and Crocodile Hunt. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Rubens concentra caballos, cazadores, un hipopótamo y un cocodrilo en un mismo centro, con poco espacio para retroceder. Las armas y las extremidades tiran en sentidos opuestos, y los contrastes entre la piel animal, la carne y la ropa permiten distinguir cada parte de la lucha. La caza se escenifica como un choque, por lo que el cuadro resulta una guía poco fiable del comportamiento de cualquiera de los dos animales fuera de una pintura.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

09 / 30

The Risen Christ

Rembrandt van Rijn

1661 · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Rembrandt van Rijn. Christ Resurrected. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Sin su título, ¿cuánto de este cuadro permitiría identificar el tema? El museo identifica a la figura como Cristo después de la Resurrección, pero no se muestran las heridas de la Pasión y apenas hay acciones a su alrededor que expliquen el acontecimiento. Queda una figura de medio cuerpo vista de frente, con el torso iluminado y una mano cerca de él. Tiene la cercanía de alguien que posa para un retrato.

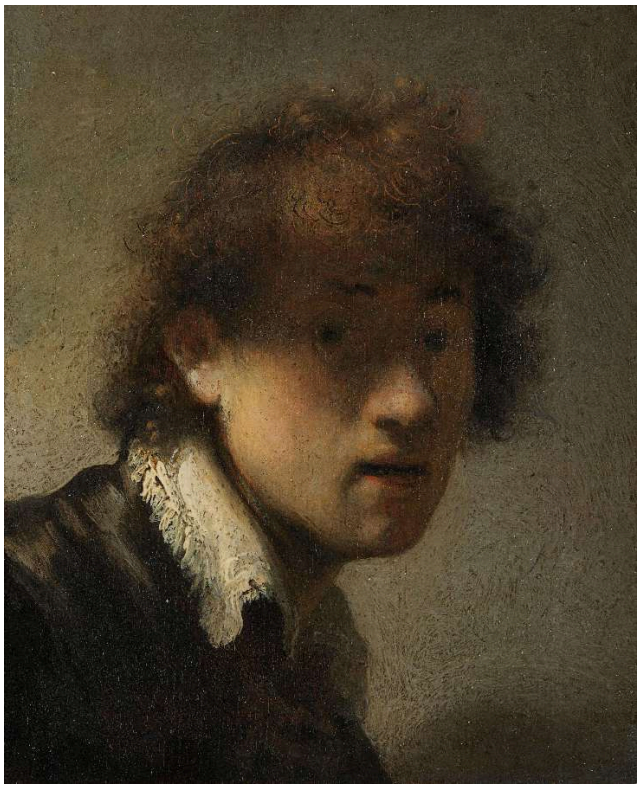
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

10 / 30

Self-Portrait as a Young Man

Rembrandt van Rijn

1629 · Pintura sobre madera de roble; aglutinante no especificado en la fuente · Antigua Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Rembrandt (Harmensz. van Rijn), Jugendliches Selbstbildnis, 1629. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/y7GE1PmGPV CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Dürer presentó su rostro de frente y por completo. El joven Rembrandt deja que el cabello proyecte sombras sobre sus rasgos, mientras el cuello de la ropa y los rizos recogen los toques más luminosos, de modo que la luz muestra menos del rostro de lo que al principio parece prometer. Resulta curioso incorporar el ocultamiento a una imagen del propio rostro, y el parecido tiene que sostenerse a pesar de ello.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 11427

11 / 30

Sunflowers

Vincent van Gogh

1888 · Óleo sobre lienzo · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek München. Vincent van Gogh, Sonnenblumen, 1888. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Y0GR9B7LRX CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Girasoles se pintó como una serie, y el fondo verde azulado es uno de los elementos que distingue esta versión de Múnich de las demás. Contra él se repite el amarillo, pero no hay dos flores iguales. Con una gama de color tan reducida, las diferencias residen en la forma y en la fase de desarrollo: flores abiertas, pétalos curvados, pesadas cabezuelas cargadas de semillas. Cada cabezuela se orienta en su propia dirección y modifica el equilibrio del conjunto.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 8672

12 / 30

Monet in His Studio Boat

Édouard Manet

1874 · Óleo sobre lienzo · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Édouard Manet. Monet in his Studio Boat. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/monet-in-his-floating-studio-1874 · Public domain (WikiArt source label)

El barco-estudio sitúa a Monet dentro de las mismas condiciones que está pintando. Su oscuro refugio enmarca la ropa clara del pintor y un caballete, mientras las pinceladas fragmentadas describen el agua que lo rodea. El retrato de Manet es, en parte, un registro del equipo y de una disposición de trabajo para pintar al aire libre, y el paisaje deja de ser el único tema.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

13 / 30

The Poor Poet

Carl Spitzweg

1839 (registro del museo) · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Carl Spitzweg. The Poor Poet. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un paraguas se ha convertido en un utensilio de interior que protege la cama en una habitación abuhardillada. Los libros, los papeles y el techo bajo completan las improvisadas condiciones de trabajo del poeta. Spitzweg extrae el humor de estos detalles materiales, sin recurrir a grandes afirmaciones sobre el genio. La fecha del encabezamiento es la que el museo registra para la versión de Múnich.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

14 / 30

The Gazebo

Caspar David Friedrich

1818 · Óleo sobre lienzo · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

The Gazebo. WikiArt; Caspar David Friedrich. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

El título nombra el refugio, no la vista. A lo lejos se ve un chapitel a través de una abertura entre plantas y soportes, donde se detienen dos figuras. Al incluir el lugar desde el que se contempla la vista, Friedrich enmarca la lejanía y le da un punto de partida físico.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

15 / 30

Christ and the Samaritan Woman at the Well

Angelica Kauffman

1796 · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Angelica Kauffman. Christ and the Samaritan woman at the well. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Kauffman narra esta conversación bíblica a través de las manos. Los gestos de las dos figuras dividen el intercambio en pasos que pueden seguirse de un lado al otro del pozo, y el rojo y el azul distinguen los cuerpos sobre un paisaje sobrio. No introduce ninguna multitud que haga parecer el encuentro más agitado de lo que es.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

16 / 30

A Beer Garden in Munich

Max Liebermann

1884 · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Max Liebermann. Beer Garden in Munich. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

El único cuadro de la selección cuyo título menciona Múnich muestra una multitud que disfruta de su tiempo libre, sin un centro definido. Los troncos interrumpen continuamente la vista de las mesas y los visitantes, y la luz del sol añade más discontinuidades sobre la ropa y el suelo. Muchas personas están ocupadas a la vez, los encuentros solo se ven en parte y Liebermann no da prioridad a ningún incidente.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

17 / 30

Children with a Goldfish Bowl

Paula Modersohn-Becker

1906–1907 · Óleo y témpera sobre lienzo · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Paula Modersohn-Becker. Children with goldfish bowl. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/paula-modersohn-becker/children-with-goldfish-bowl-1907 · Public domain (WikiArt source label)

El título habla de niños, pero es la criatura que sostiene el cuenco la que sirve de anclaje al cuadro. Modersohn-Becker construye esa figura con formas amplias y límites firmes, sin apenas modelado minucioso, de modo que se percibe casi como una silueta. El cuenco mantiene la atención cerca de su cuerpo, y las hojas y los objetos se apiñan en el estrecho campo pictórico sin desplazarla.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

18 / 30

A Street in Upper Norwood

Camille Pissarro

1871 · Óleo sobre lienzo · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek München. Camille Pissarro, Straße in Upper Norwood, 1871. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/PdxzrBExw5 CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Pissarro toma una calle corriente de las afueras, sin ningún hito ni acontecimiento, y la trata como un tema paisajístico por derecho propio. La calzada y las líneas de los tejados conducen hacia el fondo bajo un amplio cielo gris. Los pequeños paseantes se integran en esa profundidad y las ramas desnudas la interrumpen.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 8699

19 / 30

The Road to Hampton Court

Alfred Sisley

1874 · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Alfred Sisley. The Road to Hampton Court. Image credit: Alfred Sisley. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Sisley utiliza el mismo recurso básico que Pissarro en su calle de Upper Norwood, una vía que se aleja, con un efecto muy distinto. Un camino de colores cálidos se adentra en la distancia junto a un agua de tonos más fríos, y los árboles y las figuras se repiten con tamaños decrecientes, de modo que casi podría medirse la profundidad. La calle de Pissarro está cerrada. Aquí el río deja un lado abierto y hay mucho más espacio entre el terreno cercano y el cielo.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 13134

20 / 30

Dance Around the Golden Calf

Emil Nolde

1910 · Nueva Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Emil Nolde. Dance Around the Golden Calf. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Las extremidades extendidas desaparecen en zonas de color y reaparecen en límites marcados. En algunos puntos cuesta distinguir una postura de su entorno. El amarillo, el rojo y el azul de Nolde no imitan ninguna luz habitual, pero organizan la escena, y la brusquedad con que se encuentran mantiene la danza en movimiento.

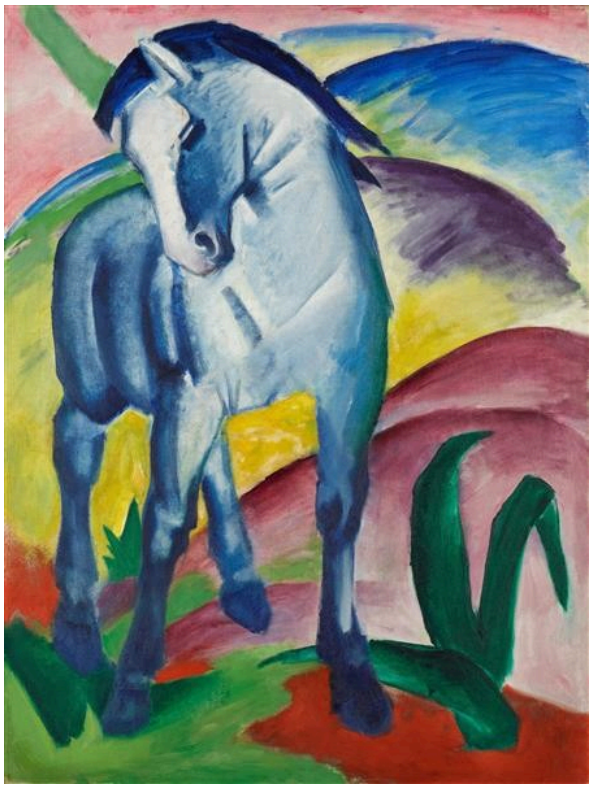
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

21 / 30

Blue Horse I

Franz Marc

1911 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Franz Marc. Blue Horse I. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

El caballo es azul, pero su cabeza baja solo podría ser la de un caballo. Las colinas redondeadas repiten la curva de su cuello, de modo que el animal y el paisaje quedan unidos por la forma y el color ya no tiene que describir nada. Marc conserva lo suficiente del cuerpo reconocible para que el azul cumpla esa función sin que se pierda el animal.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

22 / 30

Colour Study: Squares with Concentric Circles

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1913 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Wassily Kandinsky. Color Study: Squares with Concentric Circles. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Cada cuadrado contiene un conjunto de anillos concéntricos. De un cuadrado a otro cambian los colores contiguos, así como la anchura, el orden y la proporción de los anillos, de modo que se puede comparar la intensidad que parece tener un color en distintas condiciones. Para eso sirve un estudio, y no hay ninguna figura oculta que buscar. Aun así, los anillos son lo bastante irregulares como para que nunca parezca un gráfico mecánico.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

23 / 30

Into the Night

Marianne von Werefkin

Марианна Владимировна Верёвкина

1910 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Marianne von Werefkin. Into the night. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Las fachadas cercanas estrechan el paso de los caminantes y dejan poco cielo por encima. Werefkin incorpora esa presión a las propias proporciones de la calle. Sea lo que sea lo que piensan las figuras, la arquitectura por sí sola sugiere por qué adentrarse en la noche podría resultar difícil.

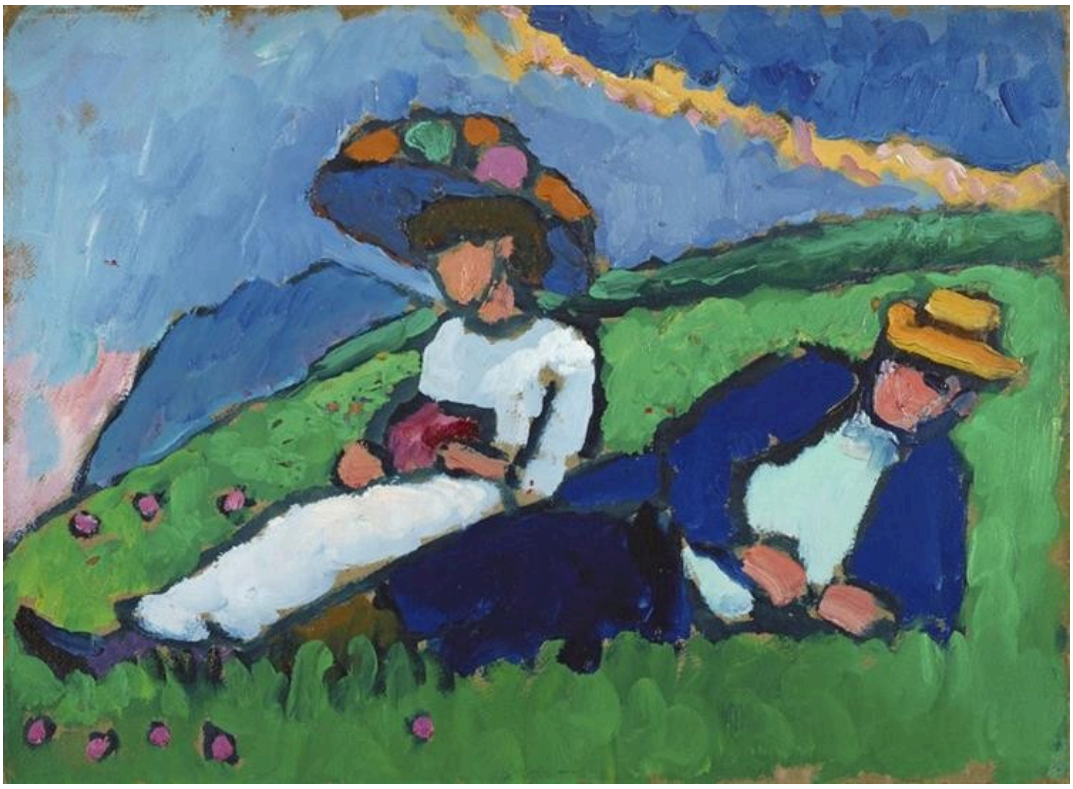
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

24 / 30

Jawlensky and Werefkin

Gabriele Münter

1908–1909 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Gabriele Münter. Jawlensky and Werefkin. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

La pintora de Hacia la noche aparece aquí descansando junto a Jawlensky, bajo mucho más cielo del que tienen sus propios caminantes. Münter sitúa a la pareja en una ladera verde cuya inclinación los acerca a la superficie del cuadro, y sus ropas forman manchas diferenciadas bajo la amplia extensión azul. Cada cual tiene su propia postura, pero ambos quedan integrados en la organización general del color, y la ladera cuenta tanto como las personas que descansan sobre ella.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

25 / 30

Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House

Gabriele Münter

1912 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Gabriele Münter. Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Esta vez, las personas retratadas por Münter están en un interior, a la mesa en la casa de Murnau mencionada en el título. Un mantel claro y sus rostros destacan contra una pared oscura, y las sillas y los pequeños objetos hacen de ella una habitación concreta. Los miembros de un círculo artístico aparecen como una compañía doméstica corriente, sin poses ceremoniosas, y los grandes bloques de color mantienen la reunión compacta.

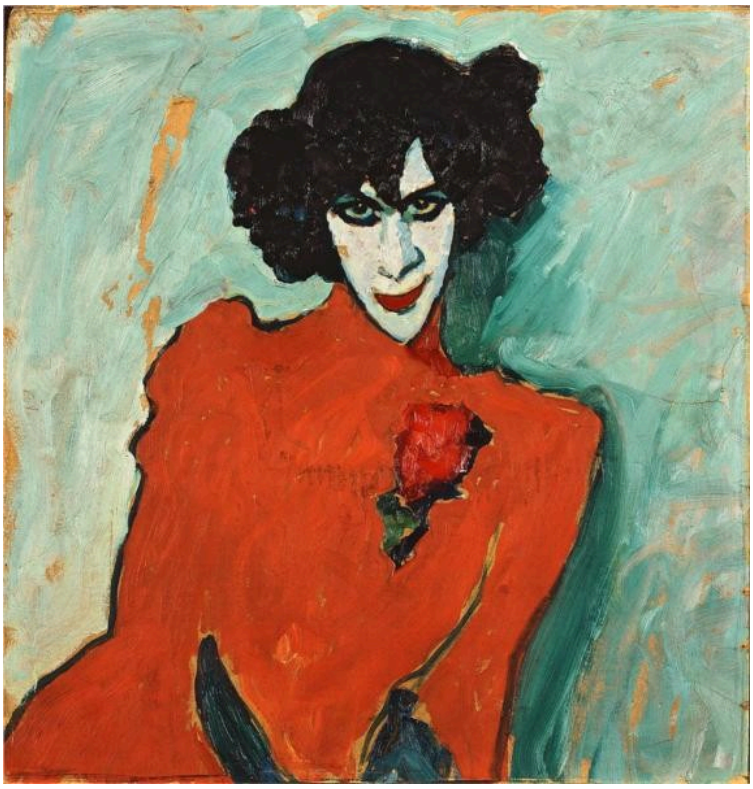
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

26 / 30

Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff

Alexej von Jawlensky

1909 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Alexej von Jawlensky. Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Apenas hay rastro de un escenario, pero Jawlensky pinta a Sakharoff con vestuario escénico y maquillaje, y parece tratar esa apariencia como parte de la identidad del bailarín. El traje rojo reúne el cuerpo en una única zona de gran fuerza bajo el rostro pálido y maquillado. El cuerpo gira mientras la mirada se dirige hacia fuera, y el cabello, los ojos y la boca reciben su intensidad del color que los rodea.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

27 / 30

Promenade

August Macke

1913 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

August Macke. Promenade. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

En la cervecería al aire libre de Liebermann, los troncos se interponen ante los visitantes. En el paseo de Macke establecen un patrón que las figuras erguidas prolongan. Los paseantes y la vegetación comparten la misma superficie, y solo la ropa y los cambios de dirección permiten distinguir las figuras entre el amplio follaje entrelazado.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

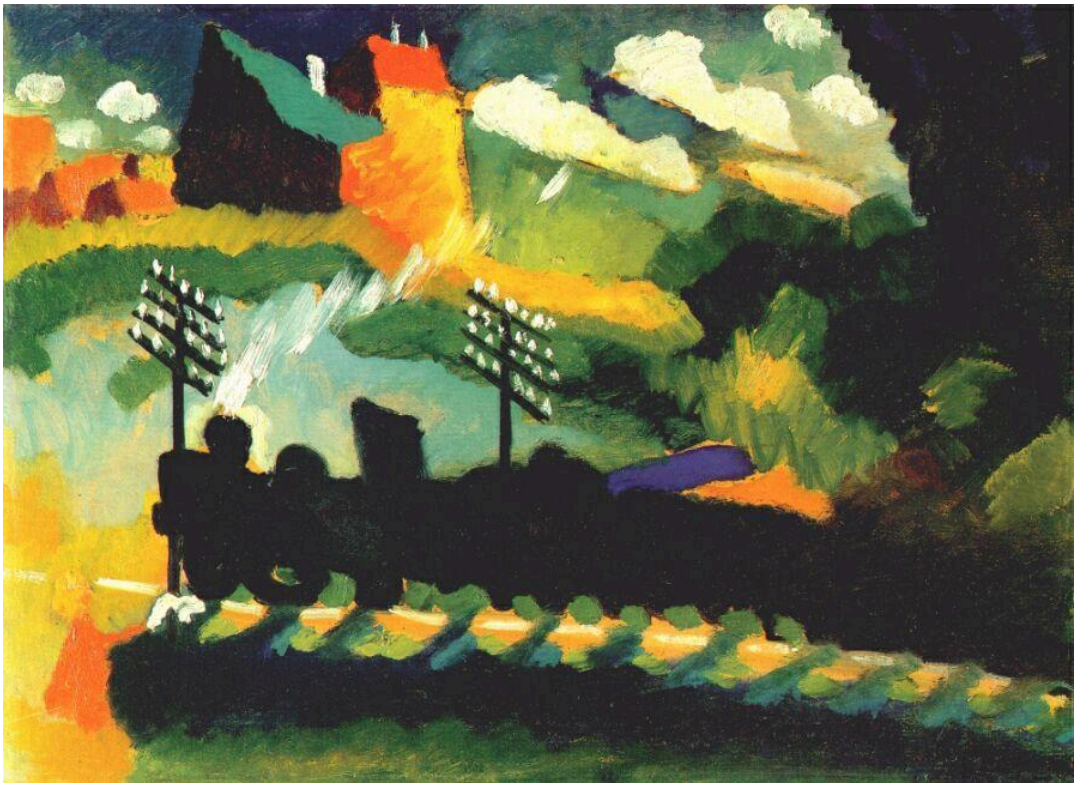
28 / 30

Murnau View with Railway and Castle

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1909 · Óleo sobre cartón · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Wassily Kandinsky. Murnau view with railway and castle. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/murnau-view-with-railway-and-castle-1909 · Public domain (WikiArt source label)

Un tren atraviesa la parte baja de esta vista como una firme horizontal, bajo un terreno y un cielo luminosos y angulosos. El color de Kandinsky va independizándose de lo que describe, pero aún queda lo suficiente de la locomotora, un poste y algunos edificios para reconocer el lugar, y esa línea inferior estable mantiene unidos los fragmentos.

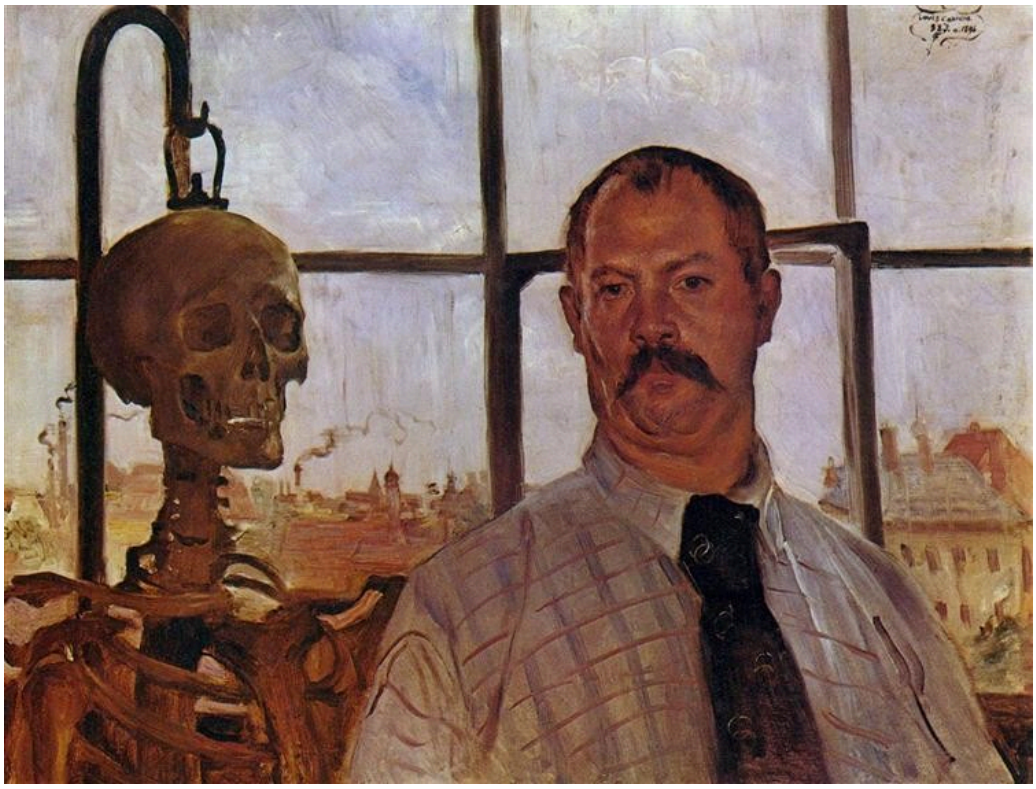
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

29 / 30

Self-Portrait with a Skeleton

Lovis Corinth

1896 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Lovis Corinth. Self-portrait with Skeleton. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un esqueleto es un elemento habitual del estudio, algo que un pintor puede estudiar. Corinth concede a este casi la misma importancia que a sí mismo: el pintor y el esqueleto están erguidos ante las ventanas y ocupan porciones de espacio comparables. Situado junto a su cuerpo vivo y vestido, también invita a una lectura sobre la mortalidad, y el cuadro necesita poco simbolismo adicional para sostenerla.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

30 / 30

Improvisation: Gorge

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1914 · Óleo sobre lienzo · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

11. VASILY KANDINSKY: *Improvisation 'Gorge'*. 1914. Munich, Städtische Galerie

Wassily Kandinsky. Improvisation. Gorge. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/improvisation-gorge-1914 · Public domain (WikiArt source label)

El título promete un terreno. Las diagonales pueden sugerir una pendiente, pero continúan a través de límites que fragmentan cualquier vista coherente, y las líneas y los colores nunca llegan a formar un lugar único que pueda abarcarse con la mirada. Aquí nada estabiliza el cuadro como lo hacía el tren en la vista de Murnau.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

Donde las colecciones se cruzan

Los tres museos son conocidos por distintos períodos, pero la separación entre la Neue Pinakothek y el Lenbachhaus es menos estricta de lo que sugieren las etiquetas. El autorretrato de Corinth pertenece al Lenbachhaus, pero es anterior a los cuadros de Modersohn-Becker y Nolde, ambos en la colección de la Neue Pinakothek. Danza alrededor del becerro de oro, de Nolde, y Hacia la noche, de Werefkin, se pintaron el mismo año, hoy se encuentran una en cada colección y forman una pareja útil para la comparación. Ambas se construyen sobre el azul y el rojo, a los que se añade el amarillo en Nolde y el violeta en Werefkin, pero los colores compartidos actúan en direcciones opuestas. Nolde los utiliza para disolver el límite entre un cuerpo y su entorno, de modo que la danza parece pertenecer tanto al fondo pictórico como a quienes bailan. Werefkin los utiliza para reforzar ese límite. Sus caminantes se mantienen diferenciados de las fachadas, lo que muestra con mayor claridad aún hasta qué punto los edificios los encajonan.

Lecturas recomendadas

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by M. T. H. Sadler · Leer gratis · Inglés

La propia exposición de Kandinsky sobre el color, la forma y los fines de la pintura, en la traducción inglesa de M. T. H. Sadler. Sus argumentos se relacionan con varios cuadros de esta selección, entre ellos los suyos.

Über das Geistige in der Kunst

Wassily Kandinsky · Leer gratis · Alemán

El texto original alemán del libro de Kandinsky. Permite cotejar un término o un pasaje con la traducción de Sadler.

Histoire de Édouard Manet et de son oeuvre

Théodore Duret · Leer gratis · Francés

El temprano estudio de Théodore Duret sobre Manet y su obra, en francés. Ofrece un relato histórico del pintor que retrató a Monet en su barco-estudio.

Sitio web del museo · Guía oficial de la colección

Fuentes e información de visitantes verificadas: 2026-10-12

Traducción asistida por IA