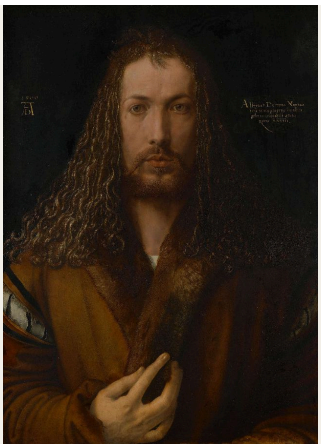
MUNICH, ALLEMAGNE

Pinacothèques et Lenbachhaus (Munich) : chefs-d’œuvre

De Giotto au Cavalier bleu : trente tableaux de l’Alte Pinakothek, de la Neue Pinakothek et du Lenbachhaus de Munich.

Traduction assistée par IA



Les trois grandes collections de peinture de Munich sont proches les unes des autres, et cette sélection puise dans chacune d’elles. L’Alte Pinakothek, qui abrite les maîtres anciens, fournit les tableaux les plus anciens, de la Crucifixion sur fond d’or de Giotto à deux Rembrandt très différents. La Neue Pinakothek est connue pour sa peinture du dix-neuvième siècle, même si les œuvres retenues ici débordent légèrement ce siècle de part et d’autre, de la scène biblique d’Angelica Kauffman à la danse d’Emil Nolde. Le Lenbachhaus est surtout connu pour le cercle du Cavalier bleu ; il contribue à cette sélection avec Kandinsky, Münter, Marc et leurs proches.

Un fil relie ces trois collections : des peintres qui regardent d’autres peintres, eux-mêmes compris. Dürer et le jeune Rembrandt peignent leur propre visage, et Corinth fait de même avec un squelette pour compagnie. Manet observe Monet au travail. Parmi les tableaux du Cavalier bleu, cette pratique compose presque le portrait d’un cercle. Münter peint Jawlensky, Werefkin et Kandinsky, dont chacun figure aussi ici avec ses propres œuvres. Kandinsky apparaît plus souvent que quiconque : une fois à table dans la maison de Murnau, et trois fois comme peintre, avec une vue de Murnau traversée par le chemin de fer, une étude de couleurs et une improvisation.

Artline a choisi ces œuvres parmi les collections documentées des musées, indépendamment de ceux-ci. Une œuvre appartenant à une collection n’est pas nécessairement exposée : elle peut être prêtée ou conservée en réserve, et les œuvres sur papier, en particulier, peuvent être présentées par roulement. Lorsque les notices des musées assortissent une date ou une attribution d’une réserve, celle-ci est conservée.

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/munich-museums

La sélection · 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 · vers 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 (registre du musée)
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 · Peinture sur bois de tilleul ; liant non précisé dans la source · Ancienne Pinakothek — 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 se présente de face, une main levée vers la fourrure de son col. Le musée souligne que la symétrie et la pose frontale rappellent des images familières du Christ, modèle audacieux pour se représenter soi-même. Le tableau ne dit pas jusqu'où pousser la comparaison, et les yeux, les cheveux et les traits sont sans équivoque les siens. La fourrure compte autant que la pose. Elle lui offre une surface où exercer cette observation minutieuse dont dépendait la réputation d'un peintre.

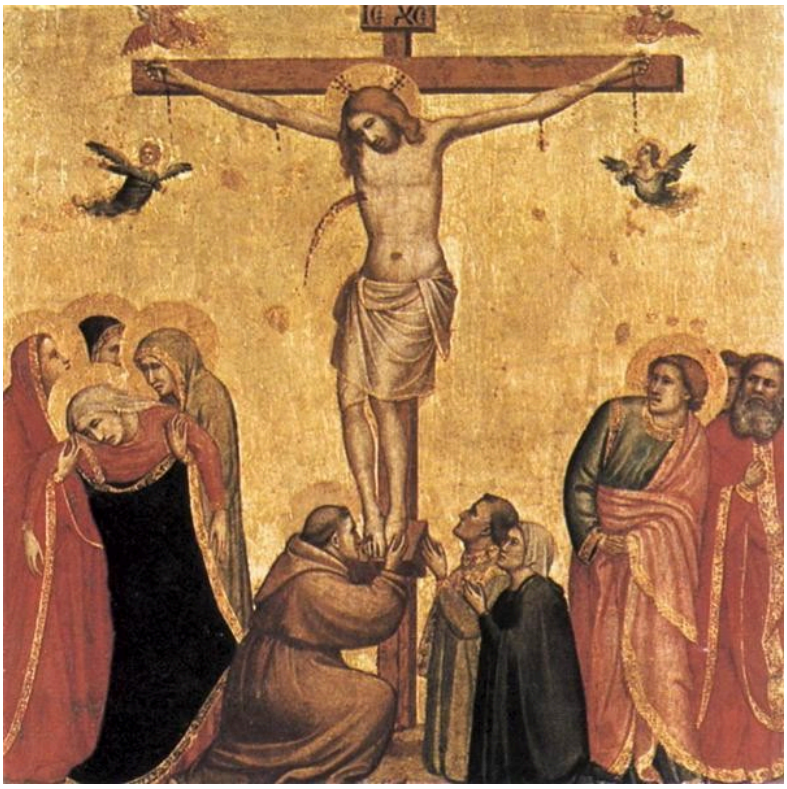
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 537

02 / 30

The Crucifixion

Giotto di Bondone

1320–1325 · Ancienne Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



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

L’or emplit le fond et situe la scène hors de tout paysage terrestre, mais les personnages en deuil au pied de la croix ont une réelle pesanteur corporelle. Giotto ne répète pas la même expression d’un visage à l’autre. Le chagrin traverse plutôt les corps entiers : ils se courbent, se tournent et se soutiennent, dans des gestes que chacun peut reconnaître.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

03 / 30

Saints Cosmas and Damian Saved

Fra Angelico

1438–1440 · Tempera sur panneau · Ancienne Pinakothek — 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 réunit plusieurs moments de l’histoire des saints dans un seul paysage et laisse le terrain lui-même tenir lieu de cadres. Chemins, bâtiments et différences de niveau séparent les petits groupes de personnages, de sorte que chaque épisode peut se suivre sur sa propre portion de terrain.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

04 / 30

Virgin of the Annunciation

Antonello da Messina

1473 · Ancienne Pinakothek — 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 livre ouvert nous indique que quelque chose a été interrompu. Le reste revient à la Vierge elle-même. Sa réponse se lit dans son attention soudain éveillée et ses mains croisées, et peu d'éléments autour d'elle l'expliquent. Antonello concentre l'Annonciation dans un visage, un manteau et un geste : un léger changement de posture porte ainsi ce qu'une composition plus peuplée répartirait entre l'ange, l'architecture et le paysage.

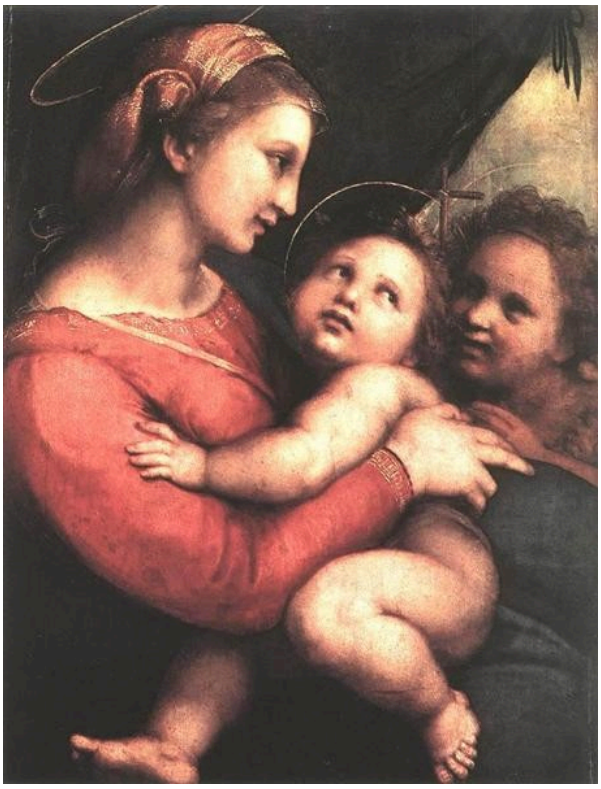
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

05 / 30

Madonna of the Curtain

Raphael

1512 · Huile sur panneau de bois · Ancienne Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



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

Le rideau qui donne son nom au tableau enveloppe le groupe sans le couper. Dans cet espace, Raphael rassemble étroitement les figures, sans qu'aucune se perde dans les chevauchements. Une main ou un regard mène toujours d'un corps au suivant, et l'on ne doute jamais de qui touche qui, ni de qui regarde qui.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

06 / 30

The Crowning with Thorns

Titian

1570–1575 · Ancienne Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

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

Des bâtons et des bras se croisent et se resserrent autour du Christ assis ; cette seule disposition suffirait à exprimer la violence. Le travail de la matière picturale par Titian la rend plus troublante encore. Les limites entre chair, étoffe et ombre se défont, et les directions concurrentes ne trouvent jamais tout à fait leur équilibre.

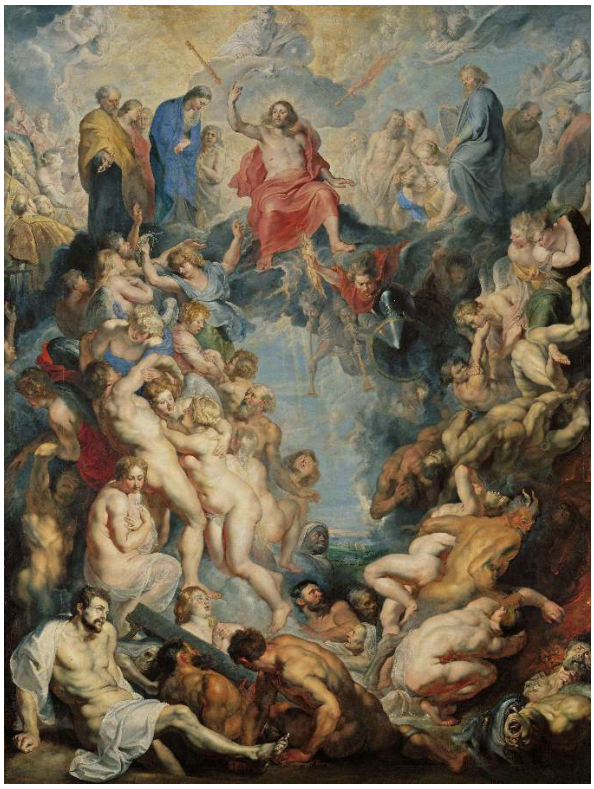
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

07 / 30

The Great Last Judgement

Peter Paul Rubens

vers 1617 · Peinture sur toile ; liant non précisé dans la source · Ancienne Pinakothek — 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

Une petite reproduction conserve la composition de ce tableau d'autel, mais perd l'essentiel de l'effet produit par ses dimensions, car Rubens l'a conçu pour fonctionner à plusieurs échelles. De loin, les grands mouvements de corps qui montent et descendent se lisent d'abord et rendent la foule intelligible, tandis que la lumière distingue des passages où les figures seraient autrement difficiles à individualiser. Ce n'est qu'ensuite que certains membres et certains visages se détachent.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 890

08 / 30

The Hippopotamus and Crocodile Hunt

Peter Paul Rubens

1615–1616 · Ancienne Pinakothek — 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 concentre chevaux, chasseurs, hippopotame et crocodile autour d'un même centre, en leur laissant peu de place pour reculer. Armes et membres exercent des forces contraires, et les contrastes entre peau animale, chair humaine et vêtements permettent de distinguer chaque élément de la lutte. La chasse est mise en scène comme une collision, ce qui fait du tableau un piètre guide du comportement de ces deux animaux en dehors de la peinture.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

09 / 30

The Risen Christ

Rembrandt van Rijn

1661 · Ancienne Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

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

Sans son titre, quels éléments de ce tableau vous permettraient d'en reconnaître le sujet ? Le musée identifie la figure comme le Christ après la Résurrection, mais les plaies de la Passion ne sont pas représentées, et peu d'actions alentour expliquent l'événement. Reste une figure à mi-corps, vue de face, le torse éclairé et une main tout près. Elle a la proximité d'un modèle de portrait.

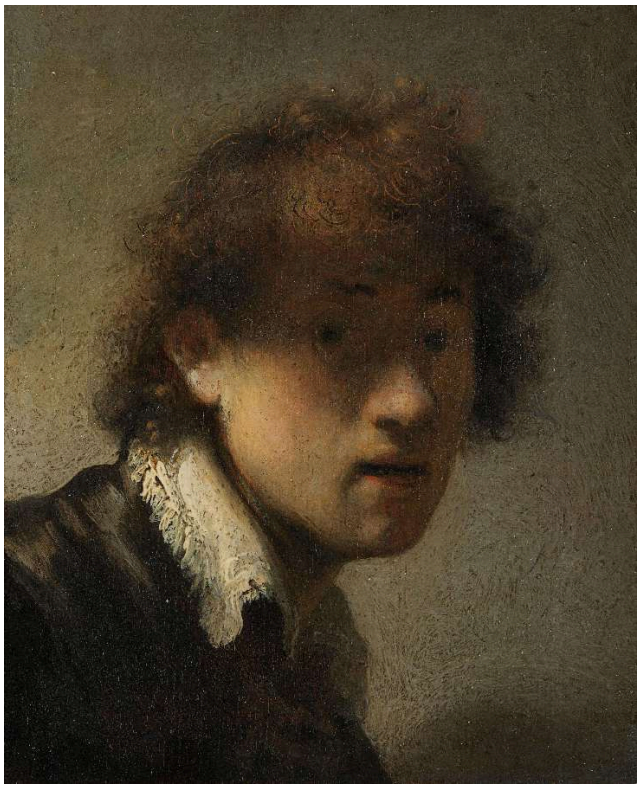
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

10 / 30

Self-Portrait as a Young Man

Rembrandt van Rijn

1629 · Peinture sur bois de chêne ; liant non précisé dans la source · Ancienne Pinakothek — 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 présentait son visage de face et dans son intégralité. Le jeune Rembrandt laisse ses cheveux projeter leur ombre sur ses traits, tandis que son col et ses boucles accrochent les accents les plus lumineux : la lumière révèle ainsi moins du visage qu'elle ne semble d'abord le promettre. La dissimulation est un choix curieux dans une image de son propre visage, et la ressemblance doit tenir malgré elle.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 11427

11 / 30

Sunflowers

Vincent van Gogh

1888 · Huile sur toile · Neue Pinakothek — 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

Les Tournesols ont été peints en série, et le fond bleu-vert est l'un des éléments qui distinguent cette version munichoise des autres. Sur ce fond, le jaune se répète, mais il n'y a pas deux fleurs identiques. Dans une gamme de couleurs aussi restreinte, les différences tiennent aux formes et aux stades de développement : fleurs épanouies, pétales recourbés, lourdes têtes chargées de graines. Chaque tête s'oriente à sa manière et modifie l'équilibre du groupe.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 8672

12 / 30

Monet in His Studio Boat

Édouard Manet

1874 · Huile sur toile · Neue Pinakothek — 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)

Le bateau-atelier place Monet au cœur même des conditions qu'il peint. Son abri sombre encadre ses vêtements clairs et un chevalet, tandis que des touches discontinues décrivent l'eau alentour. Le portrait de Manet documente en partie un équipement, un dispositif de travail permettant de peindre en plein air, et le paysage n'est plus le seul sujet.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

13 / 30

The Poor Poet

Carl Spitzweg

1839 (registre du musée) · Neue Pinakothek — 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 parapluie est devenu un équipement d’intérieur, abritant le lit dans une chambre sous les combles. Livres, papiers et plafond bas complètent l’installation de fortune du poète. Spitzweg tire son humour de ces détails matériels, sans avancer de grandes idées sur le génie. La date indiquée dans le titre est celle que le musée consigne pour la version munichoise.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

14 / 30

The Gazebo

Caspar David Friedrich

1818 · Huile sur toile · Neue Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

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

Le titre désigne l’abri, et non la vue. On aperçoit une flèche lointaine à travers une ouverture de plantes et de supports où deux personnages font halte. En incluant le lieu d’où l’on regarde, Friedrich encadre le lointain et lui donne un point de départ physique.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

15 / 30

Christ and the Samaritan Woman at the Well

Angelica Kauffman

1796 · Neue Pinakothek — 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 raconte cette conversation biblique par les mains. Les gestes des deux personnages décomposent l'échange en étapes que l'on peut suivre de part et d'autre du puits, et le rouge et le bleu distinguent les corps sur un paysage sobre. Elle n'introduit aucune foule qui donnerait à la rencontre une animation supérieure à celle qu'elle possède.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

16 / 30

A Beer Garden in Munich

Max Liebermann

1884 · Neue Pinakothek — 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)

Le seul tableau de cette sélection dont le titre mentionne Munich montre une foule qui se détend, sans centre de composition. Les troncs d'arbres fragmentent sans cesse la vue des tables et des visiteurs, et le soleil ajoute des ruptures sur les vêtements et le sol. De nombreuses personnes s'occupent simultanément, les rencontres ne sont que partiellement visibles, et Liebermann ne privilégie aucun incident.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

17 / 30

Children with a Goldfish Bowl

Paula Modersohn-Becker

1906–1907 · Huile et tempera sur toile · Neue Pinakothek — 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)

Le titre parle d'enfants, mais c'est l'enfant qui tient le bol qui sert de point d'ancrage au tableau. Modersohn-Becker construit cette figure à partir de grandes formes et de contours fermes, avec peu de modelé détaillé, si bien qu'elle se lit presque comme une silhouette. Le bol maintient l'attention près du corps de l'enfant, et les feuilles et les objets encombrent le champ étroit sans lui faire perdre sa place.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

18 / 30

A Street in Upper Norwood

Camille Pissarro

1871 · Huile sur toile · Neue Pinakothek — 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 choisit une rue de banlieue ordinaire, sans monument remarquable ni événement, et en fait un sujet de paysage à part entière. La route et les lignes des toits s’enfoncent sous un vaste ciel gris. De petits promeneurs s’inscrivent dans cette profondeur, que viennent interrompre des branches dénudées.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 8699

19 / 30

The Road to Hampton Court

Alfred Sisley

1874 · Neue Pinakothek — 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 reprend le même procédé de base que Pissarro dans sa rue d'Upper Norwood, une voie qui s'éloigne, pour obtenir un effet très différent. Un chemin aux couleurs chaudes file au loin le long d'une eau aux couleurs plus froides, et arbres et personnages se répètent en diminuant de taille, si bien que l'on pourrait presque mesurer la profondeur. La rue de Pissarro est enclose. Ici, la rivière laisse un côté ouvert, et l'espace entre le premier plan et le ciel est bien plus vaste.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 13134

20 / 30

Dance Around the Golden Calf

Emil Nolde

1910 · Neue Pinakothek — 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)

Des membres étirés disparaissent dans des plages de couleur et réapparaissent à des limites fortement marquées. Par endroits, il est difficile de distinguer une pose de ce qui l’entoure. Le jaune, le rouge et le bleu de Nolde n’imitent aucune lumière ordinaire, mais ils organisent la scène, et la brusquerie de leurs rencontres entretient le mouvement de la danse.

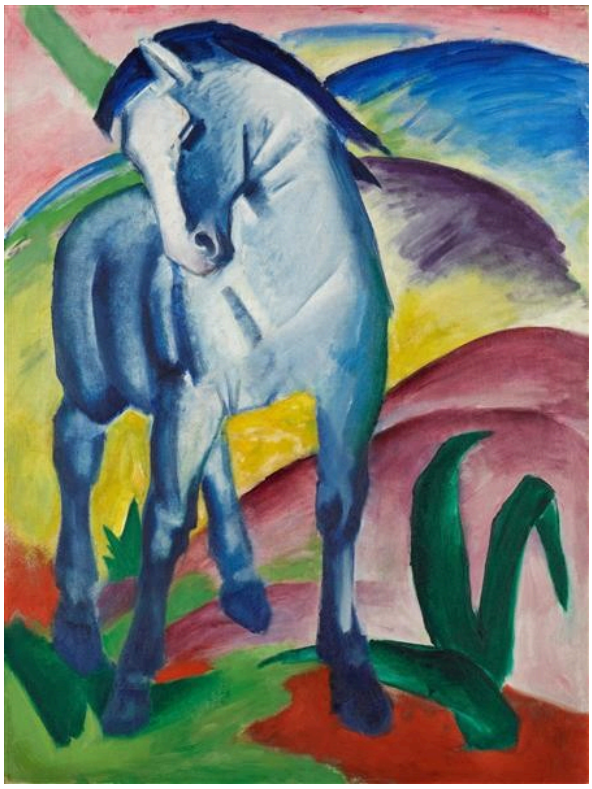
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

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)

Le cheval est bleu, mais sa tête baissée ne pourrait être que celle d'un cheval. Les collines arrondies reprennent la courbe de son encolure : l'animal et le paysage sont ainsi reliés par la forme, et la couleur n'a plus à décrire quoi que ce soit. Marc conserve juste assez d'éléments familiers du corps pour que le bleu puisse jouer ce rôle sans que l'animal se perde.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Chaque carré contient un ensemble d’anneaux concentriques. D’un carré à l’autre, les couleurs voisines changent, tout comme la largeur, l’ordre et les proportions des anneaux : on peut ainsi comparer la force apparente d’une couleur dans différentes conditions. C’est à cela que sert une étude, et il n’y a aucune figure cachée à chercher. Les anneaux restent toutefois assez irréguliers pour que l’ensemble ne ressemble jamais à un diagramme mécanique.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

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)

Les façades rapprochées rétrécissent le passage des promeneurs et laissent peu de ciel au-dessus d'eux. Werefkin inscrit cette pression dans les proportions mêmes de la rue. Quelles que soient les pensées des personnages, l'architecture suffit à suggérer pourquoi il pourrait être difficile de s'avancer dans la nuit.

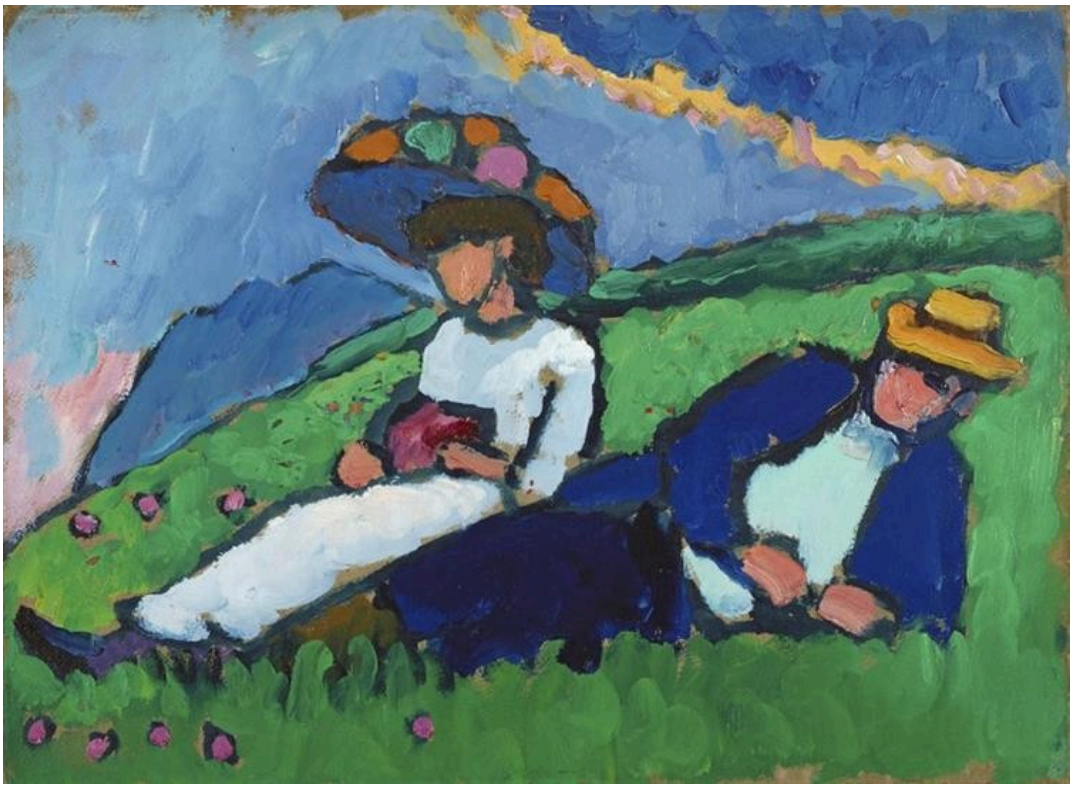
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

L’artiste de Dans la nuit est ici au repos auprès de Jawlensky, sous un ciel bien plus vaste que celui accordé à ses propres promeneurs. Münter place le duo sur une pente verte qui les incline vers la surface du tableau, et leurs vêtements forment des plages distinctes sous la large étendue bleue. Chacun a sa pose, mais tous deux s’inscrivent dans l’organisation générale des couleurs, et la pente compte autant que les personnes qui s’y reposent.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

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)

Cette fois, les modèles de Münter sont à l'intérieur, à table dans la maison de Murnau mentionnée par le titre. Une nappe claire et les visages se détachent sur un mur sombre, tandis que chaises et petits objets donnent à la pièce son caractère particulier. Les membres d'un cercle artistique apparaissent comme de simples convives réunis dans un cadre domestique, sans poses cérémonieuses, et de grands blocs de couleur maintiennent la cohésion du groupe.

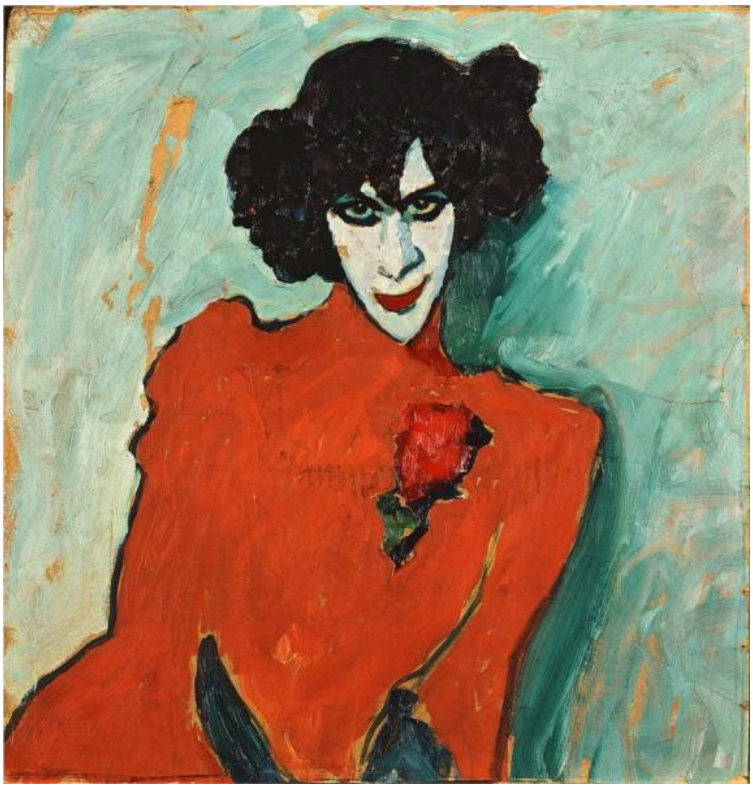
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Il n’y a presque aucune trace de scène, mais Jawlensky peint Sakharoff en costume et maquillé, et semble considérer cette apparence comme une part de l’identité du danseur. Le costume rouge rassemble le corps en une seule plage puissante sous le visage pâle et maquillé. Le corps tourne tandis que le regard se dirige vers l’extérieur, et les cheveux, les yeux et la bouche tirent leur intensité de la couleur qui les entoure.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

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)

Dans le jardin de brasserie de Liebermann, les troncs d’arbres masquent les visiteurs. Dans la promenade de Macke, ils établissent un rythme que prolongent les figures debout. Promeneurs et végétation partagent la même surface, et seuls les vêtements et les changements de direction permettent de distinguer les figures parmi les grandes masses de feuillage imbriquées.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

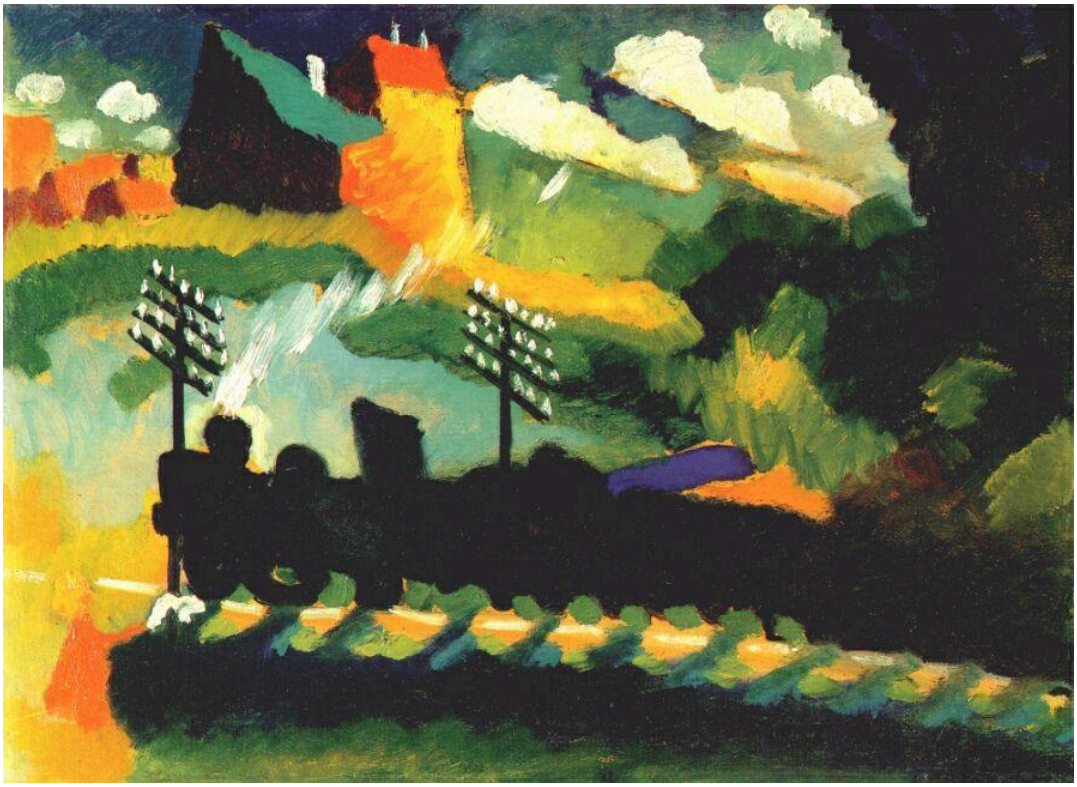
28 / 30

Murnau View with Railway and Castle

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1909 · Huile sur carton · 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 train traverse le bas de cette vue en une horizontale ferme, sous une terre et un ciel aux couleurs vives et aux formes anguleuses. La couleur de Kandinsky devient indépendante de ce qu'elle décrit, mais il subsiste assez d'éléments de la locomotive, d'un poteau et de quelques bâtiments pour que le lieu reste reconnaissable, et cette ligne stable dans la partie inférieure maintient les fragments ensemble.

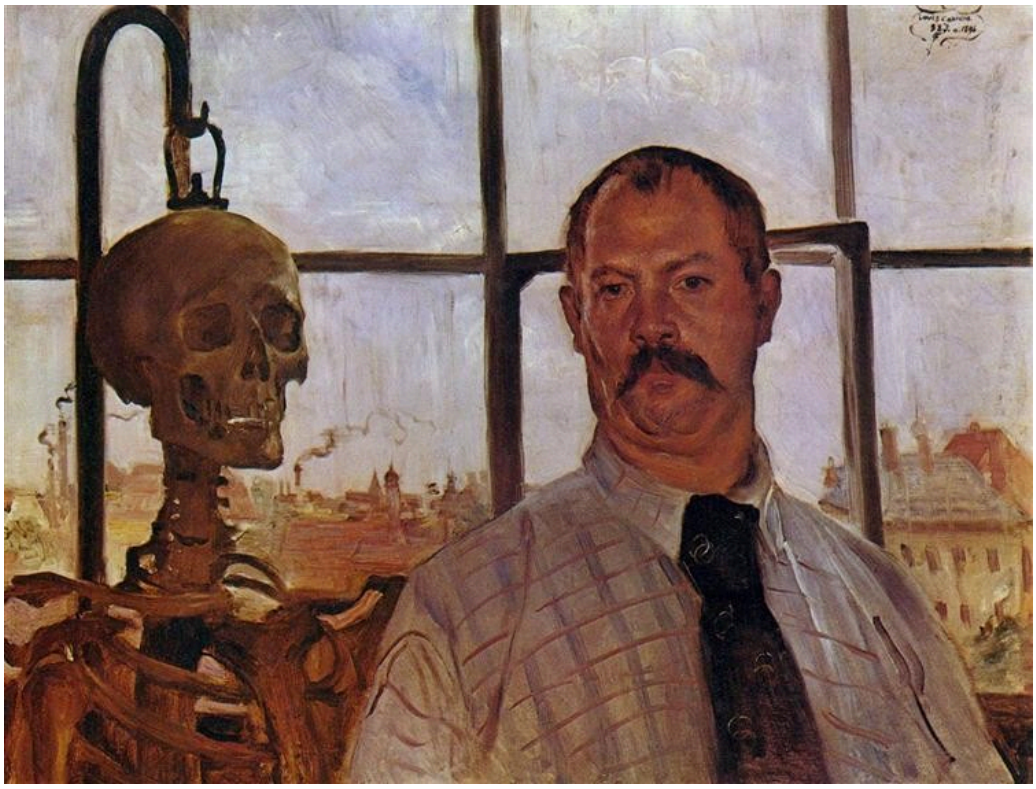
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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 squelette est un équipement d'atelier ordinaire, un objet d'étude pour un peintre. Corinth accorde à celui-ci une place presque égale à la sienne : le peintre et le squelette se tiennent droits devant les fenêtres et occupent des espaces comparables. Placé à côté de son corps vivant et vêtu, il invite aussi à une lecture sur la mortalité, que le tableau n'a guère besoin d'étayer par d'autres symboles.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

30 / 30

Improvisation: Gorge

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1914 · Huile sur toile · 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)

Le titre promet un relief. Des diagonales peuvent suggérer une pente, mais elles se poursuivent au-delà de limites qui fragmentent toute vue cohérente, et les lignes et les couleurs ne se fixent jamais en un lieu unique que l'on pourrait embrasser du regard. Rien ici ne stabilise le tableau comme le faisait le train dans la vue de Murnau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

Là où les collections se rejoignent

Les trois musées sont connus pour des périodes différentes, mais la frontière entre la Neue Pinakothek et le Lenbachhaus est moins nette que ne le suggèrent ces catégories. L'autoportrait de Corinth appartient au Lenbachhaus, mais il est plus ancien que le Modersohn-Becker ou le Nolde, tous deux dans la collection de la Neue Pinakothek. Danse autour du veau d'or de Nolde et Dans la nuit de Werefkin ont été peints la même année, et se trouvent aujourd'hui chacun dans l'une de ces collections ; leur rapprochement est éclairant. Tous deux sont construits sur le bleu et le rouge, auxquels s'ajoutent le jaune chez Nolde et le violet chez Werefkin, mais ces couleurs communes agissent dans des directions opposées. Nolde les emploie pour dissoudre la limite entre un corps et ce qui l'entoure, si bien que la danse semble appartenir autant au fond peint qu'aux danseurs. Werefkin les utilise pour durcir cette limite. Ses promeneurs restent distincts des façades, ce qui montre d'autant plus clairement combien les bâtiments les enserrent.

Pour aller plus loin

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by M. T. H. Sadler · Lire gratuitement · Anglais

Le propre exposé de Kandinsky sur la couleur, la forme et les buts de la peinture, dans la traduction anglaise de M. T. H. Sadler. Ses arguments éclairent plusieurs tableaux de cette sélection, dont les siens.

Über das Geistige in der Kunst

Wassily Kandinsky · Lire gratuitement · Allemand

Le texte allemand original du livre de Kandinsky. Il permet de vérifier un terme ou un passage par rapport à la traduction de Sadler.

Histoire de Édouard Manet et de son oeuvre

Théodore Duret · Lire gratuitement · Français

L'étude ancienne de Théodore Duret sur Manet et son œuvre, en français. Elle propose un récit historique consacré au peintre qui a représenté Monet dans son bateau-atelier.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

Sources et informations pratiques pour les visiteurs vérifiées: 2026-10-12

Traduction assistée par IA