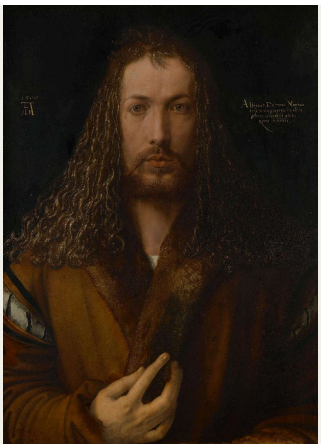
MONACO, GERMANIA

Pinacoteche e Lenbachhaus (Monaco di Baviera): capolavori

Da Giotto al Cavaliere azzurro: trenta dipinti dall'Alte Pinakothek, dalla Neue Pinakothek e dal Lenbachhaus di Monaco.

Traduzione assistita dall'IA



Le tre grandi collezioni di pittura di Monaco si trovano a breve distanza l'una dall'altra, e questa selezione attinge a tutte e tre. L'Alte Pinakothek, che ospita gli antichi maestri, offre i dipinti più antichi, dalla Crocifissione su fondo oro di Giotto a due Rembrandt molto diversi. La Neue Pinakothek è nota per la pittura dell'Ottocento, anche se le opere qui scelte oltrepassano di poco i confini del secolo in entrambe le direzioni, dalla scena biblica di Angelica Kauffman alla danza di Emil Nolde. Il Lenbachhaus è noto soprattutto per la cerchia del Cavaliere azzurro e contribuisce con Kandinsky, Münter, Marc e gli artisti a loro vicini.

Un filo attraversa tutte e tre le collezioni: i pittori che osservano altri pittori, compresi sé stessi. Dürer e il giovane Rembrandt dipingono il proprio volto, e Corinth fa altrettanto in compagnia di uno scheletro. Manet osserva Monet al lavoro. Fra i dipinti del Cavaliere azzurro questa abitudine diventa quasi il ritratto di una cerchia. Münter dipinge Jawlensky, Werefkin e Kandinsky, e ciascuno di loro è presente qui anche con opere proprie. Kandinsky ricorre più di chiunque altro: una volta a tavola nella casa di Murnau e tre volte come pittore, con una veduta di Murnau con la ferrovia, uno studio sul colore e un'improvvisazione.

Artline ha scelto queste opere tra quelle documentate nelle collezioni dei musei, in modo indipendente dai musei stessi. Un'opera appartenente a una collezione non è necessariamente esposta: può essere in prestito o non visibile al pubblico, e soprattutto le opere su carta possono essere esposte a rotazione. Quando la documentazione museale esprime riserve su una data o un'attribuzione, tali riserve vengono mantenute.

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/munich-museums

Le opere selezionate · 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 · ca. 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 (documentazione 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 · Pittura su legno di tiglio; legante non specificato nella fonte · Alte 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 guarda dritto davanti a sé, con una mano alzata verso la pelliccia del colletto. Il museo sottolinea che la simmetria e la posa frontale richiamano immagini familiari di Cristo: un modello audace da riprendere per un autoritratto. Il dipinto non indica fino a che punto spingere il confronto, e gli occhi, i capelli e i lineamenti sono inequivocabilmente i suoi. La pelliccia conta quanto la posa. Gli offre una superficie su cui esercitare quell'osservazione minuziosa dalla quale dipendeva la reputazione di un pittore.

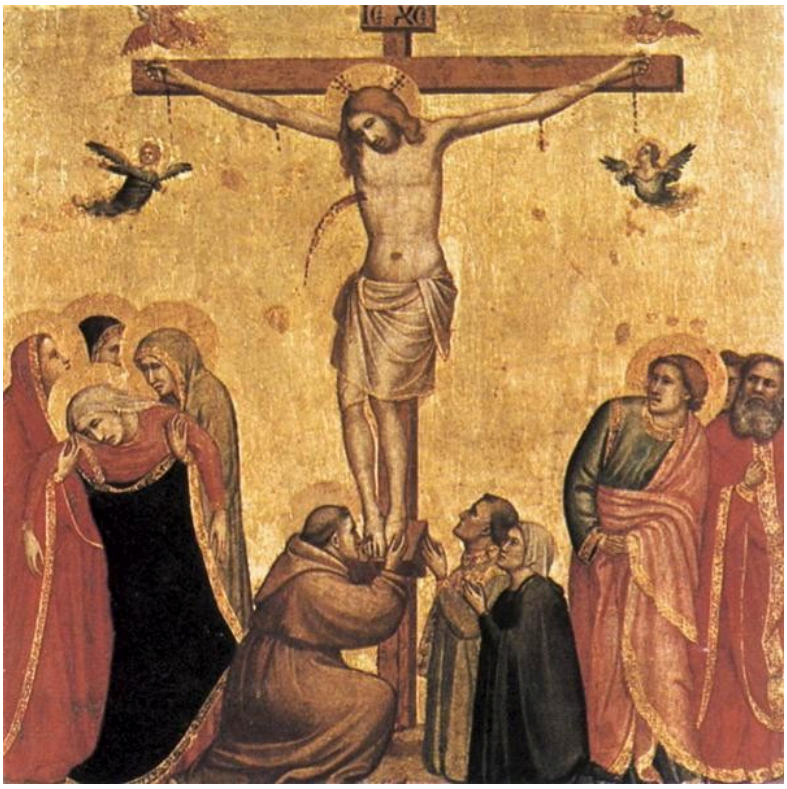
Scheda dell’opera · Apri l'opera · Inventario: 537

02 / 30

The Crucifixion

Giotto di Bondone

1320–1325 · Alte 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'oro riempie lo sfondo e separa la scena da qualsiasi paesaggio terreno, eppure le figure dolenti ai piedi della croce hanno un peso corporeo reale. Giotto non ripete la stessa espressione da un volto all'altro. Il dolore attraversa invece le figure intere: si piegano, si voltano e si sorreggono a vicenda, con gesti che chiunque potrebbe riconoscere.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

03 / 30

Saints Cosmas and Damian Saved

Fra Angelico

1438–1440 · Tempera su tavola · Alte 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 riunisce più momenti della storia dei santi in un unico paesaggio e affida al terreno stesso la funzione di cornice. Sentieri, edifici e dislivelli separano i piccoli gruppi di figure, così che ogni episodio possa essere seguito nella propria porzione di terreno.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

04 / 30

Virgin of the Annunciation

Antonello da Messina

1473 · Alte 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 libro aperto ci dice che qualcosa è stato interrotto. Il resto è affidato alla Vergine stessa. La sua risposta sta nell'attenzione che si solleva dalla lettura e nelle mani incrociate, e ben poco intorno a lei la spiega. Antonello concentra l'Annunciazione nel volto, nel manto e nel gesto, così che un lieve cambiamento di postura esprime ciò che una rappresentazione più affollata distribuirebbe tra angelo, architettura e paesaggio.

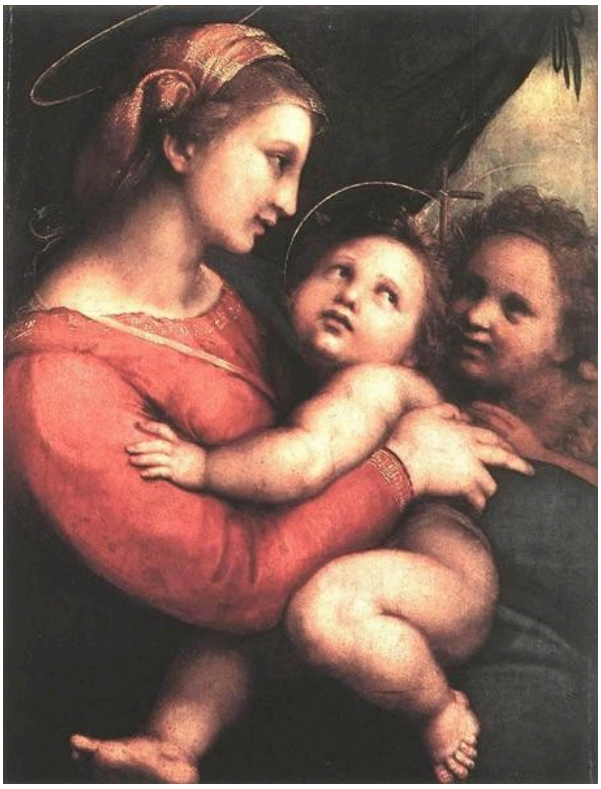
Scheda dell’opera · Apri l'opera

05 / 30

Madonna of the Curtain

Raphael

1512 · Olio su tavola · Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



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

La tenda che dà il nome al dipinto racchiude il gruppo senza attraversarlo. In questo spazio Raphael dispone le figure molto vicine, ma nessuna si perde nelle sovrapposizioni. Una mano o uno sguardo conducono sempre da un corpo all'altro, e non si hanno mai dubbi su chi tocchi chi o su chi guardi chi.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

06 / 30

The Crowning with Thorns

Titian

1570–1575 · Alte Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

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

Aste e braccia si incrociano e stringono da vicino Cristo seduto, e la sola disposizione basterebbe a esprimere violenza. Il modo in cui Titian lavora il colore la rende ancora più inquietante. I contorni tra carne, stoffa e ombra si disfano, e le direzioni contrastanti non trovano mai un vero equilibrio.

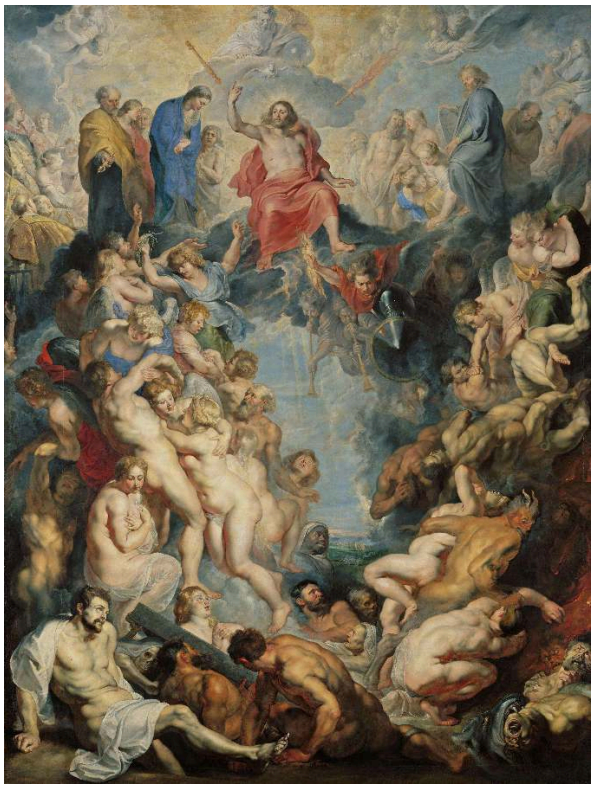
Scheda dell’opera · Apri l'opera

07 / 30

The Great Last Judgement

Peter Paul Rubens

ca. 1617 · Pittura su tela; legante non specificato nella fonte · Alte 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

Una piccola riproduzione conserva la composizione di questa pala d'altare, ma perde gran parte dell'effetto delle sue dimensioni, perché Rubens l'ha organizzata per essere letta a più scale. Da lontano si colgono prima gli ampi flussi dei corpi che salgono e scendono, rendendo leggibile la folla, mentre la luce distingue zone nelle quali altrimenti sarebbe difficile riconoscere le singole figure. Solo dopo emergono arti e volti particolari.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 890

08 / 30

The Hippopotamus and Crocodile Hunt

Peter Paul Rubens

1615–1616 · Alte 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 costringe cavalli, cacciatori, un ippopotamo e un coccodrillo a convergere nello stesso centro, lasciando poco spazio per arretrare. Armi e arti esercitano spinte contrapposte, e i contrasti tra pelle animale, carne e abiti rendono leggibile ogni parte della lotta. La caccia è messa in scena come una collisione, il che rende il dipinto una guida poco attendibile al comportamento dei due animali fuori da un quadro.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

09 / 30

The Risen Christ

Rembrandt van Rijn

1661 · Alte 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)

Senza il titolo, quanto di questo dipinto permetterebbe di riconoscerne il soggetto? Il museo identifica la figura come Cristo dopo la Resurrezione, ma le ferite della Passione non sono mostrate e ben poca azione circostante spiega l'evento. Resta una figura a mezzo busto vista frontalmente, con il torso illuminato e una mano lì accanto. Ha la vicinanza di una persona in posa per un ritratto.

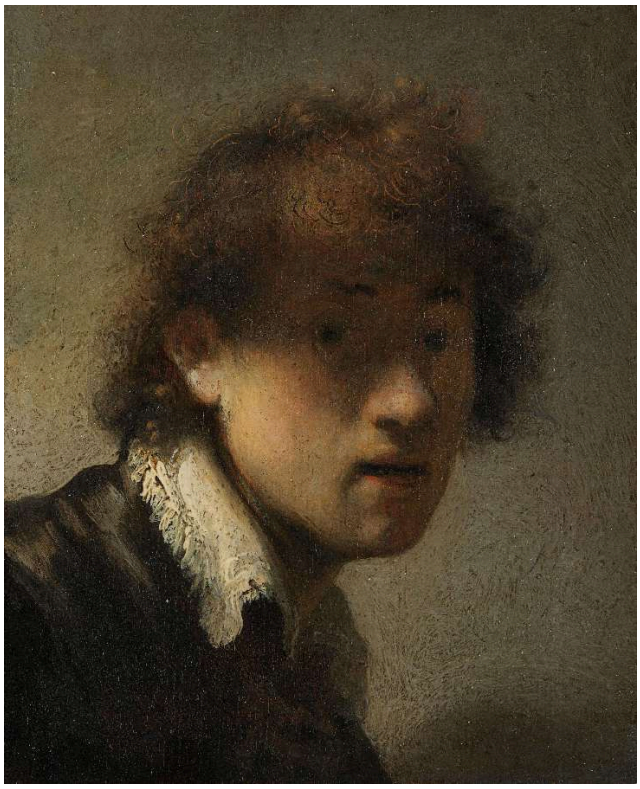
Scheda dell’opera · Apri l'opera

10 / 30

Self-Portrait as a Young Man

Rembrandt van Rijn

1629 · Pittura su legno di quercia; legante non specificato nella fonte · Alte 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 ha presentato il proprio volto frontalmente e per intero. Il giovane Rembrandt lascia che i capelli gettino un'ombra sui suoi lineamenti, mentre il colletto e i riccioli catturano gli accenti più luminosi, così che la luce mostra del volto meno di quanto sembri promettere in un primo momento. Nascondere è una scelta curiosa in un'immagine del proprio viso, e la somiglianza deve reggere nonostante questo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 11427

11 / 30

Sunflowers

Vincent van Gogh

1888 · Olio su tela · 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

Girasoli fu dipinto come parte di una serie, e lo sfondo verde azzurro è uno degli elementi che distinguono questa versione di Monaco dalle altre. Su di esso il giallo si ripete, ma non ci sono due fiori uguali. Con una gamma cromatica così ristretta, le differenze stanno nelle forme e negli stadi di sviluppo: corolle aperte, petali che si arricciano, pesanti capolini carichi di semi. Ogni capolino è rivolto in una direzione diversa e sposta l'equilibrio del gruppo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 8672

12 / 30

Monet in His Studio Boat

Édouard Manet

1874 · Olio su tela · 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)

La barca-studio colloca Monet dentro le stesse condizioni che sta dipingendo. Il suo riparo scuro incornicia gli abiti chiari e un cavalletto, mentre tocchi spezzati descrivono l'acqua tutt'intorno. Il ritratto di Manet è in parte una testimonianza dell'attrezzatura, di una sistemazione di lavoro per dipingere all'aperto, e il paesaggio non è più l'unico soggetto.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

13 / 30

The Poor Poet

Carl Spitzweg

1839 (documentazione del museo) · 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 ombrello è diventato un'attrezzatura da interni e ripara il letto in una stanza di soffitta. Libri, carte e il soffitto basso completano la sistemazione di fortuna in cui lavora il poeta. Spitzweg ricava la comicità da questi dettagli materiali, non da grandi affermazioni sul genio. La data nell'intestazione è quella registrata dal museo per la versione di Monaco.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

14 / 30

The Gazebo

Caspar David Friedrich

1818 · Olio su tela · Neue Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

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

Il titolo nomina il riparo, non la veduta. Una guglia lontana si vede attraverso un'apertura tra piante e sostegni, dove sostano due figure. Includendo il luogo da cui si osserva la veduta, Friedrich incornicia la lontananza e le dà un punto di partenza fisico.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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 racconta questa conversazione biblica attraverso le mani. I gesti delle due figure scandiscono lo scambio in passaggi che si possono seguire da un lato all'altro del pozzo, e il rosso e il blu distinguono i corpi sullo sfondo di un paesaggio sobrio. Non introduce una folla per far sembrare l'incontro più movimentato di quanto sia.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

L'unico dipinto della selezione che porta Monaco nel titolo mostra una folla intenta allo svago, senza un centro. I tronchi continuano a interrompere la vista dei tavoli e dei visitatori, e la luce del sole dissemina altre interruzioni sugli abiti e sul terreno. Molte persone sono occupate nello stesso momento, gli incontri si vedono solo in parte e Liebermann non dà la precedenza a un singolo episodio.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

17 / 30

Children with a Goldfish Bowl

Paula Modersohn-Becker

1906–1907 · Olio e tempera su tela · 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)

Il titolo parla di bambini, ma è la figura infantile che tiene la ciotola a costituire il fulcro del dipinto. Modersohn-Becker la costruisce con forme ampie e contorni netti, ricorrendo poco a un modellato accurato, così che appare quasi come una sagoma. La ciotola mantiene l'attenzione vicina al corpo, mentre foglie e oggetti affollano il campo ristretto senza scalzare la figura dalla sua posizione.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

18 / 30

A Street in Upper Norwood

Camille Pissarro

1871 · Olio su tela · 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 sceglie una comune strada di periferia, priva di monumenti riconoscibili e di avvenimenti, e la tratta come un soggetto paesaggistico a pieno titolo. La strada e le linee dei tetti guidano lo sguardo in profondità sotto un ampio cielo grigio. Piccole figure a passeggio si inseriscono in questa fuga prospettica, interrotta dai rami spogli.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 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 usa lo stesso espediente di base della strada di Upper Norwood di Pissarro, un percorso che si allontana, per ottenere un effetto molto diverso. Un sentiero dai colori caldi si inoltra in lontananza accanto all'acqua dai toni più freddi, e alberi e figure ricorrono in dimensioni via via minori, tanto che si potrebbe quasi misurare la profondità. La strada di Pissarro è racchiusa. Qui il fiume lascia aperto un lato, e c'è molto più spazio tra il primo piano e il cielo.

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

Gli arti distesi scompaiono in zone di colore e riemergono lungo contorni marcati. In alcuni punti è difficile distinguere una posa dall'ambiente che la circonda. Il giallo, il rosso e il blu di Nolde non imitano alcuna luce ordinaria, eppure organizzano la scena, e la bruschezza con cui si incontrano mantiene viva la danza.

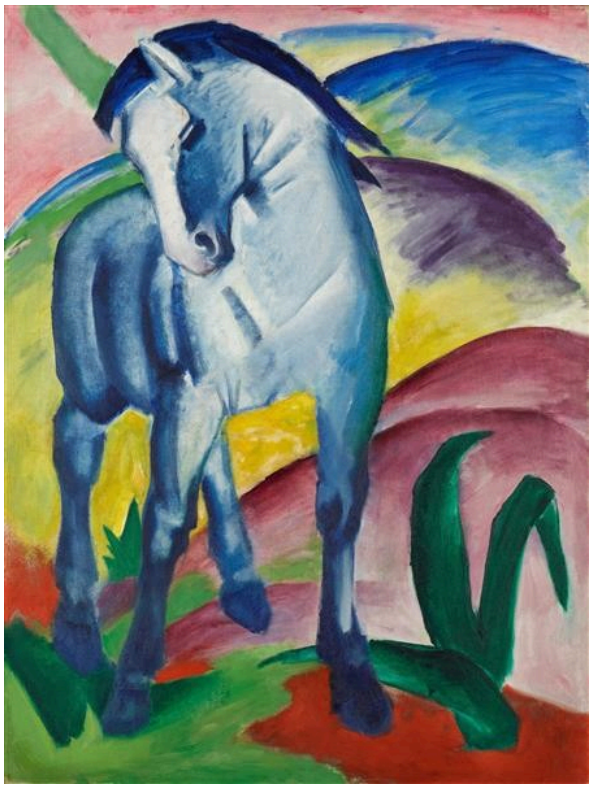
Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Il cavallo è blu, ma la sua testa abbassata non potrebbe essere che quella di un cavallo. Le colline arrotondate ripetono la curva del collo, così che animale e paesaggio sono uniti dalla forma e il colore non deve più descrivere nulla. Marc conserva quel tanto di familiarità del corpo che basta perché il blu possa svolgere questa funzione senza che l'animale vada perduto.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Ogni quadrato contiene una serie di anelli concentrici. Da un quadrato all'altro cambiano i colori adiacenti, e così anche la larghezza, l'ordine e le proporzioni degli anelli: si può quindi confrontare quanto intenso appaia un colore in condizioni diverse. È a questo che serve uno studio, e non c'è alcuna figura nascosta da cercare. Gli anelli, tuttavia, sono abbastanza irregolari da non farlo mai sembrare un diagramma meccanico.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Le facciate ravvicinate restringono il passaggio dei viandanti e lasciano poco cielo al di sopra. Werefkin inscrive questa pressione nelle proporzioni della strada stessa. Qualunque cosa stiano pensando le figure, l'architettura da sola suggerisce perché il cammino nella notte possa essere faticoso.

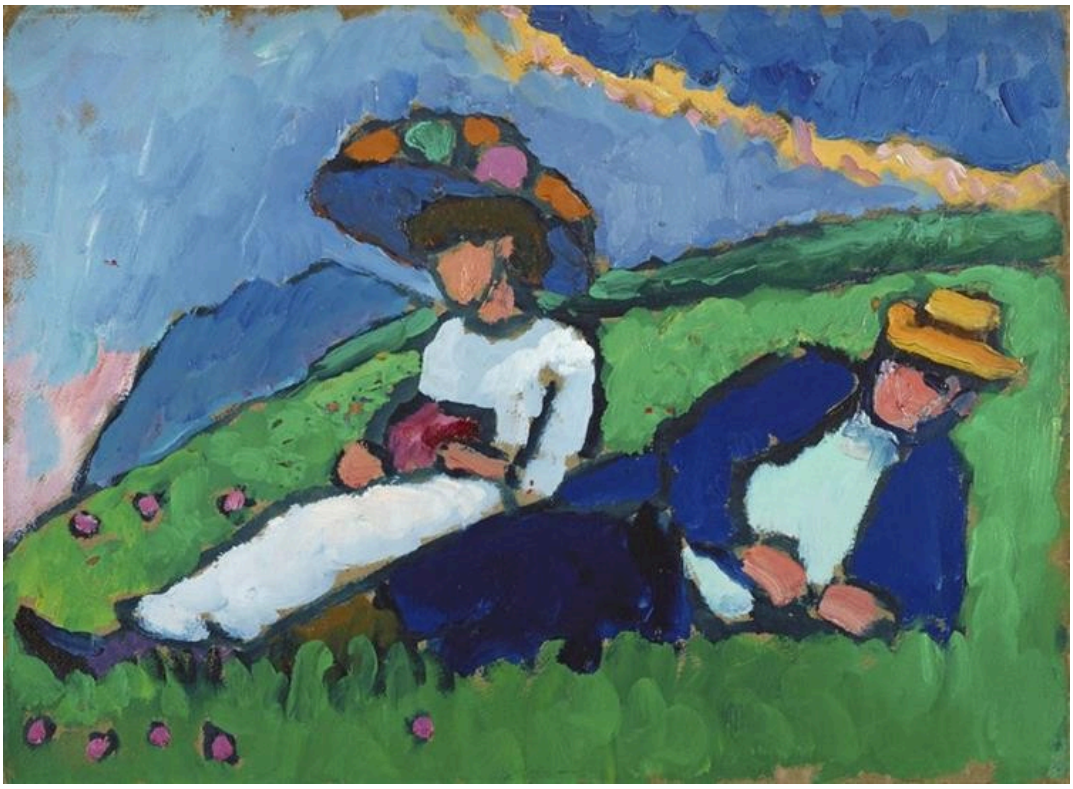
Scheda dell’opera · Apri l'opera

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'autrice di Nella notte appare qui a riposo accanto a Jawlensky, sotto un cielo ben più ampio di quello concesso ai suoi viandanti. Münter dispone la coppia su un pendio verde che la inclina verso la superficie del dipinto, e gli abiti formano macchie distinte sotto l'ampia distesa blu. Ciascuno ha una propria posa, ma entrambi sono contenuti nella più vasta disposizione dei colori, e il pendio conta quanto le persone che vi riposano.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Questa volta le persone ritratte da Münter sono al chiuso, a tavola nella casa di Murnau menzionata nel titolo. Una tovaglia chiara e i loro volti risaltano contro una parete scura, mentre sedie e piccoli oggetti rendono la stanza un ambiente preciso. I membri di una cerchia artistica appaiono come una normale compagnia domestica, senza pose cerimoniali, e grandi blocchi di colore mantengono compatto il gruppo.

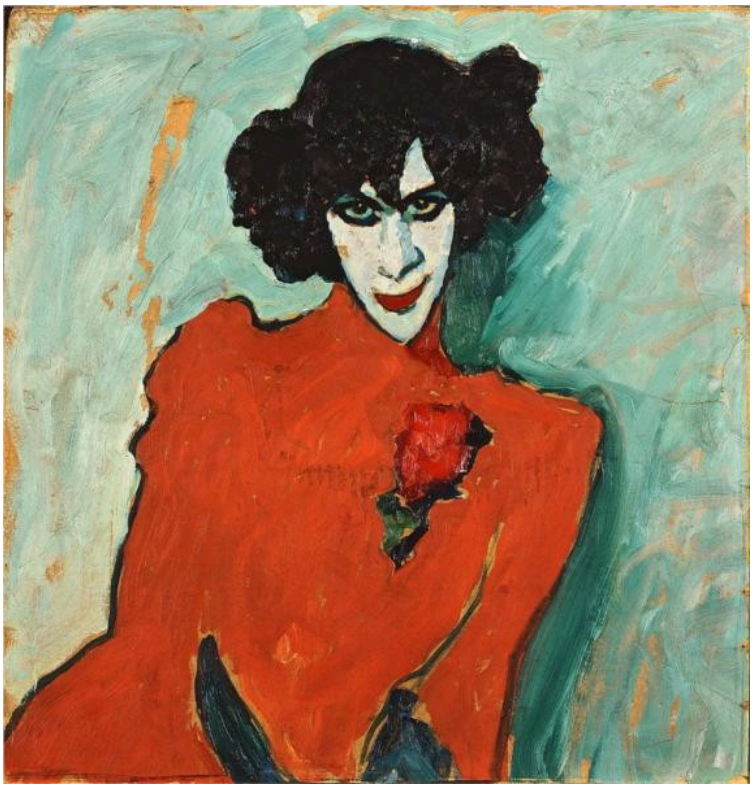
Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Non c'è quasi traccia di un palcoscenico, eppure Jawlensky dipinge Sakharoff in costume e truccato, e sembra considerare quell'aspetto parte dell'identità del ballerino. Il costume rosso riunisce il corpo in un'unica zona di forte impatto sotto il volto pallido e truccato. Il corpo si volta mentre lo sguardo è rivolto verso l'esterno, e capelli, occhi e bocca traggono intensità dal colore che li circonda.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Nella birreria all'aperto di Liebermann i tronchi ostacolano la vista dei visitatori. Nella passeggiata di Macke stabiliscono un ritmo che le figure erette proseguono. Persone a passeggio e vegetazione condividono la stessa superficie, e solo gli abiti e i cambiamenti di direzione mantengono distinte le figure tra le ampie masse di fogliame che si incastrano l'una nell'altra.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

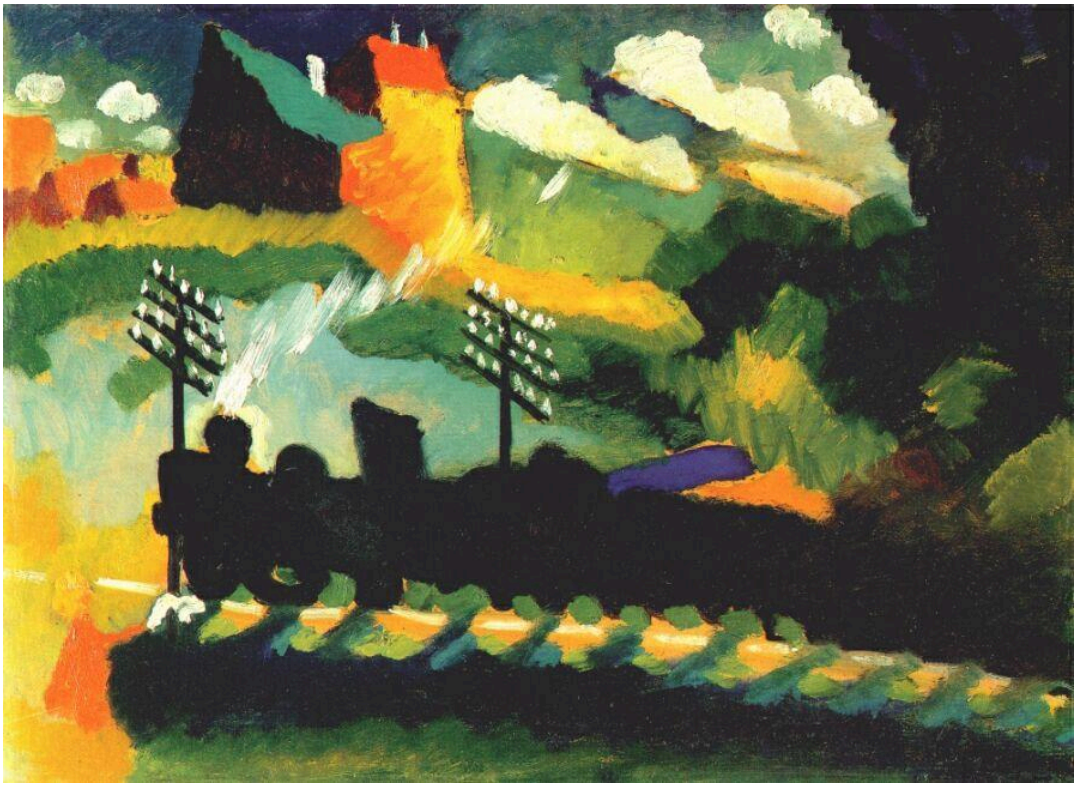
28 / 30

Murnau View with Railway and Castle

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1909 · Olio su cartone · 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 treno attraversa la parte bassa di questa veduta come una salda orizzontale, sotto terra e cielo luminosi e spigolosi. Il colore di Kandinsky sta diventando indipendente da ciò che descrive, ma della locomotiva, di un palo e di alcuni edifici rimane abbastanza da rendere riconoscibile il luogo, e quella stabile linea inferiore tiene insieme i frammenti.

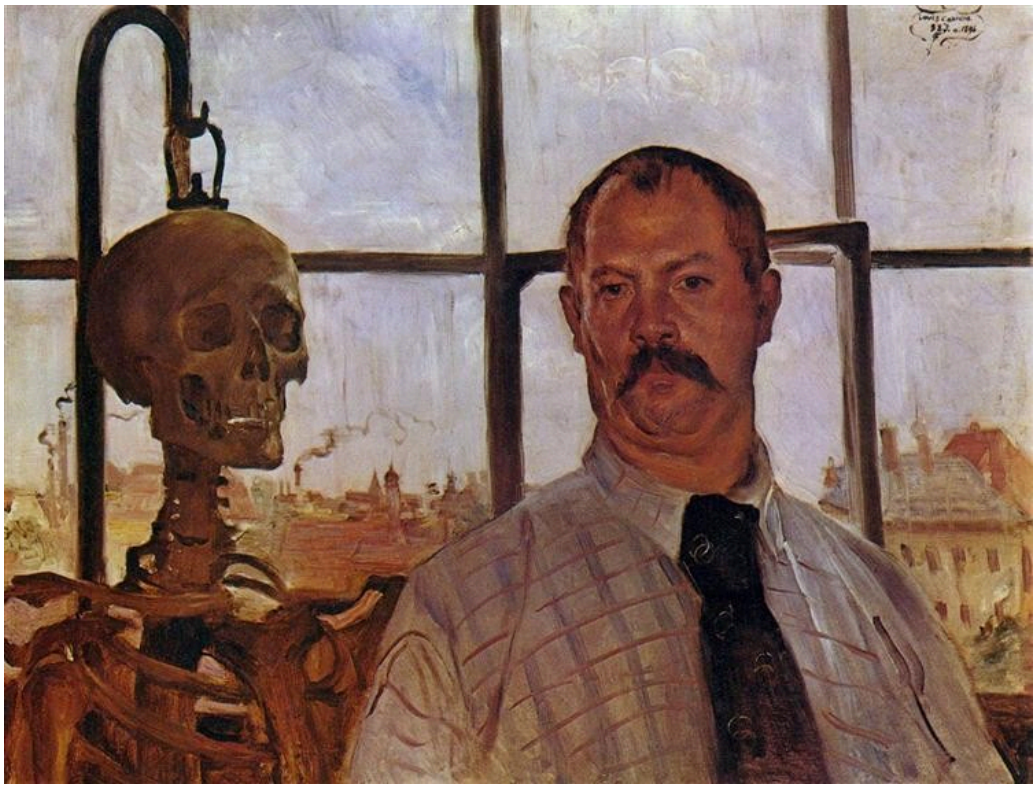
Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Uno scheletro è una normale attrezzatura da studio, qualcosa che un pittore può studiare. Corinth gli assegna qui un rilievo quasi pari al proprio: pittore e scheletro stanno eretti davanti alle finestre e occupano quantità di spazio comparabili. Accostato al suo corpo vivo e vestito, lo scheletro invita anche a una lettura sulla mortalità, e il dipinto ha bisogno di ben pochi altri simboli per sostenerla.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

30 / 30

Improvisation: Gorge

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1914 · Olio su tela · 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)

Il titolo promette un terreno. Le diagonali possono suggerire un pendio, ma proseguono oltre confini che frammentano ogni veduta coerente, e le linee e i colori non si compongono mai in un unico luogo che si possa osservare nel suo insieme. Nulla qui dà stabilità al dipinto come faceva il treno nella veduta di Murnau.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

Dove le collezioni si incontrano

I tre musei sono noti per periodi diversi, ma il confine tra la Neue Pinakothek e il Lenbachhaus è meno netto di quanto suggeriscano le etichette. L'autoritratto di Corinth appartiene al Lenbachhaus, eppure è più antico sia del dipinto di Modersohn-Becker sia di quello di Nolde, entrambi nella collezione della Neue Pinakothek. Danza intorno al vitello d'oro di Nolde e Nella notte di Werefkin furono dipinti nello stesso anno, oggi si trovano uno in ciascuna collezione e si prestano a un confronto utile. Entrambi sono costruiti sul blu e sul rosso, con l'aggiunta del giallo in Nolde e del viola in Werefkin, ma i colori condivisi agiscono in direzioni opposte. Nolde li usa per dissolvere il confine tra un corpo e ciò che lo circonda, così che la danza sembra appartenere al fondo dipinto quanto ai danzatori. Werefkin li usa per rendere quel confine più netto. I suoi viandanti restano distinti dalle facciate, e questo mostra con ancora maggiore chiarezza quanto strettamente gli edifici li rinserrino.

Letture consigliate

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by M. T. H. Sadler · Leggi gratis · Inglese

La riflessione di Kandinsky sul colore, sulla forma e sugli scopi della pittura, nella traduzione inglese di M. T. H. Sadler. Le sue argomentazioni riguardano diversi dipinti di questa selezione, comprese le sue opere.

Über das Geistige in der Kunst

Wassily Kandinsky · Leggi gratis · Tedesco

Il testo originale tedesco del libro di Kandinsky. Da usare per confrontare un termine o un passaggio con la traduzione di Sadler.

Histoire de Édouard Manet et de son oeuvre

Théodore Duret · Leggi gratis · Francese

Uno dei primi studi di Théodore Duret su Manet e la sua opera, in francese. Offre un resoconto storico del pittore che ritrasse Monet nella sua barca-studio.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

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

Traduzione assistita dall'IA