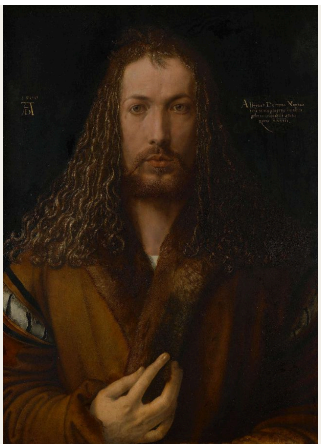
MUNIQUE, ALEMANHA

Pinacotecas e Lenbachhaus (Munique): obras-primas

De Giotto ao Cavaleiro Azul: trinta pinturas da Alte Pinakothek, da Neue Pinakothek e do Lenbachhaus de Munique.

Tradução assistida por IA



As três grandes coleções de pintura de Munique ficam próximas umas das outras, e esta seleção reúne obras das três. A Alte Pinakothek, dedicada aos mestres antigos, fornece as pinturas mais antigas, da Crucificação de Giotto, com seu fundo dourado, a dois Rembrandts muito diferentes. A Neue Pinakothek é conhecida pela pintura do século dezenove, embora as obras aqui escolhidas ultrapassem um pouco os limites desse século em ambas as pontas, da cena bíblica de Angelica Kauffman à dança de Emil Nolde. O Lenbachhaus é conhecido sobretudo pelo círculo do Cavaleiro Azul e contribui com Kandinsky, Münter, Marc e seus companheiros.

Um fio condutor atravessa as três coleções: pintores observando pintores, incluindo a si mesmos. Dürer e o jovem Rembrandt pintam o próprio rosto, e Corinth faz o mesmo na companhia de um esqueleto. Manet observa Monet trabalhando. Entre as pinturas do Cavaleiro Azul, esse hábito se torna quase um retrato de um círculo de artistas. Münter pinta Jawlensky, Werefkin e Kandinsky, e cada um deles também aparece aqui com obras próprias. Kandinsky surge mais vezes do que qualquer outro: uma vez à mesa na casa de Murnau e três vezes como pintor, com uma vista de Murnau com ferrovia, um estudo de cores e uma improvisação.

A Artline escolheu estas obras a partir dos acervos documentados dos museus, de forma independente dessas instituições. Uma obra pertencente a uma coleção não está necessariamente exposta: pode estar emprestada ou fora de exibição, e sobretudo as obras sobre papel podem ser apresentadas em rodízio. Quando os registros dos museus fazem ressalvas quanto a uma data ou atribuição, essas ressalvas são mantidas.

Explore esta seleção na Artline.

Veja as obras selecionadas ao lado de livros e eventos de sua época, ou compare os períodos em que os artistas viveram. Os livros e eventos fornecem contexto, não evidências de influência direta. Obras sem datas confirmadas permanecem neste guia.

Obras de arte em contexto Quem viveu quando?

artlines.org/guides/munich-museums

As obras selecionadas · 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 · c. 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 do museu)
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 madeira de tília; aglutinante não indicado na fonte · Antiga 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 olha diretamente para fora do quadro, com uma das mãos erguida até a pele da gola. O museu observa que a simetria e a pose frontal evocam imagens conhecidas de Cristo, um modelo ousado para adotar num retrato de si mesmo. A pintura não indica até onde se deve levar a comparação, e os olhos, os cabelos e as feições são inequivocamente os seus. A pele importa tanto quanto a pose. Ela lhe oferece uma superfície para o tipo de observação minuciosa do qual dependia a reputação de um pintor.

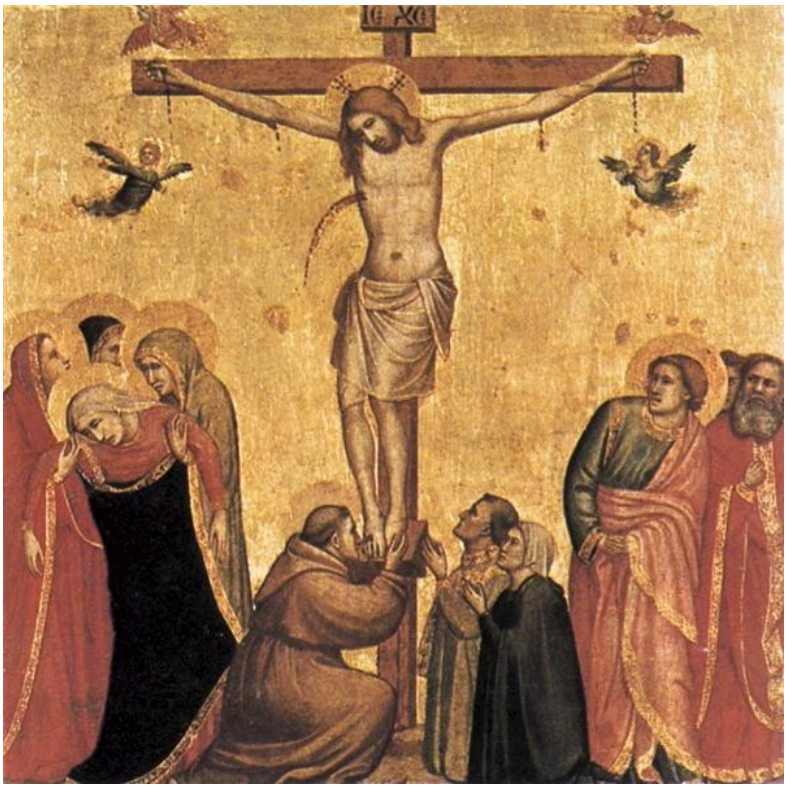
Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 537

02 / 30

The Crucifixion

Giotto di Bondone

1320–1325 · Antiga 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)

O dourado preenche o fundo e separa a cena de qualquer paisagem terrena, mas as figuras enlutadas ao pé da cruz têm um peso corporal real. Giotto não repete a mesma expressão de rosto em rosto. Em vez disso, a dor percorre as figuras inteiras: elas se curvam, se voltam e se amparam umas às outras, em gestos que qualquer pessoa poderia reconhecer.

Ficha da obra · Abrir obra

03 / 30

Saints Cosmas and Damian Saved

Fra Angelico

1438–1440 · Têmpera sobre madeira · Antiga 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 mais de um momento da história dos santos numa única paisagem e deixa que o próprio terreno faça o papel de molduras. Caminhos, edifícios e desníveis separam os pequenos grupos de figuras, de modo que cada episódio possa ser acompanhado em sua própria porção de terreno.

Ficha da obra · Abrir obra

04 / 30

Virgin of the Annunciation

Antonello da Messina

1473 · Antiga 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)

Um livro aberto nos diz que algo foi interrompido. O restante fica por conta da própria Virgem. Sua resposta está na atenção que se ergue do livro e nas mãos cruzadas, e pouco ao seu redor a explica. Antonello concentra a Anunciação no rosto, no manto e no gesto, de modo que uma ligeira mudança de postura transmite aquilo que uma composição mais povoada distribuiria entre anjo, arquitetura e paisagem.

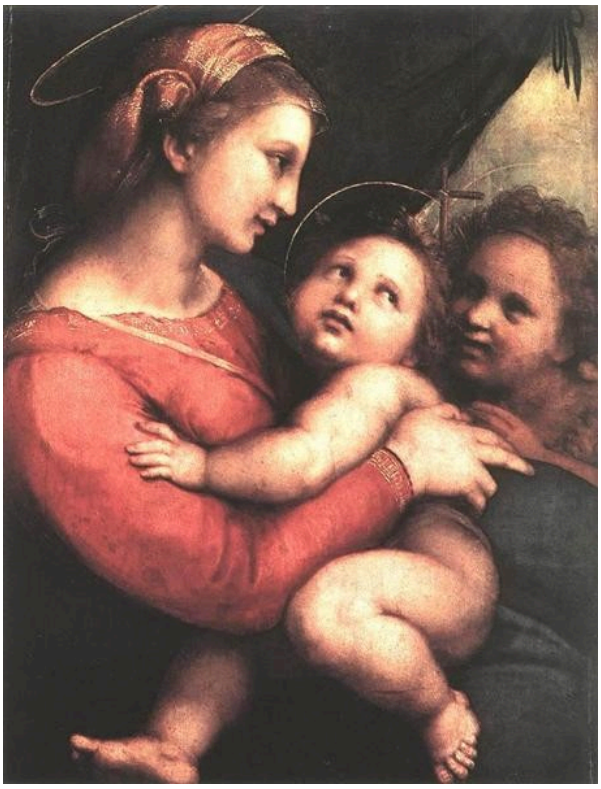
Ficha da obra · Abrir obra

05 / 30

Madonna of the Curtain

Raphael

1512 · Óleo sobre madeira · Antiga Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



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

A cortina que dá nome à pintura envolve o grupo sem atravessá-lo. Dentro desse espaço, Raphael aproxima muito as figuras, mas nenhuma se perde nas sobreposições. Uma mão ou um olhar sempre conduz de um corpo ao seguinte, e nunca há dúvida sobre quem toca quem ou quem olha para quem.

Ficha da obra · Abrir obra

06 / 30

The Crowning with Thorns

Titian

1570–1575 · Antiga Pinacoteca — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

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

Varas e braços se cruzam e se comprimem em torno de Cristo sentado, e só essa disposição já seria suficientemente violenta. O modo como Titian trabalha a tinta a torna ainda mais perturbadora. Os contornos entre carne, tecido e sombra se desfazem, e as direções conflitantes nunca chegam a encontrar equilíbrio.

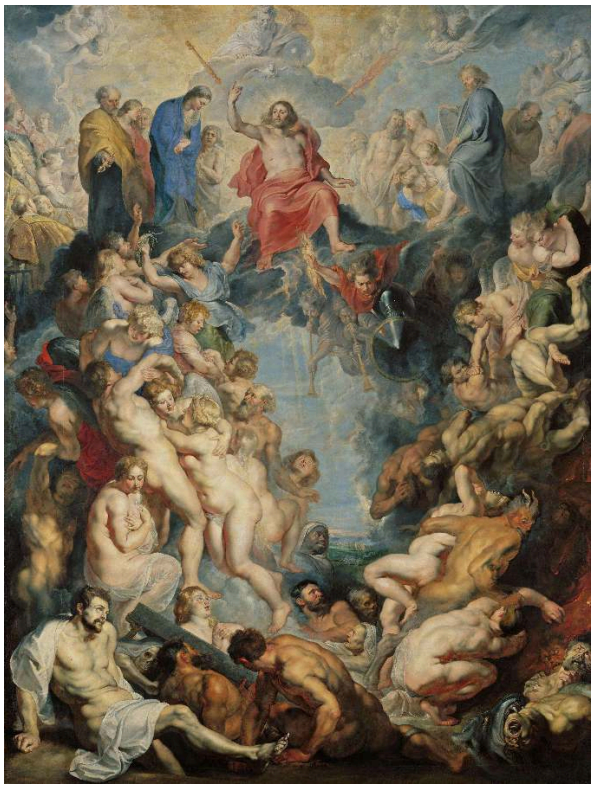
Ficha da obra · Abrir obra

07 / 30

The Great Last Judgement

Peter Paul Rubens

c. 1617 · Pintura sobre tela; aglutinante não indicado na fonte · Antiga 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

Uma reprodução pequena preserva a composição deste retábulo, mas perde grande parte do efeito de suas dimensões, pois Rubens o organizou para funcionar em mais de uma escala. À distância, percebem-se primeiro os amplos fluxos de corpos que sobem e caem, tornando a multidão legível, enquanto a luz separa trechos que, de outro modo, seriam difíceis de distinguir como figuras individuais. Só depois membros e rostos específicos ganham destaque.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 890

08 / 30

The Hippopotamus and Crocodile Hunt

Peter Paul Rubens

1615–1616 · Antiga 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 força cavalos, caçadores, um hipopótamo e um crocodilo a convergirem para um mesmo centro, com pouco espaço para recuar. Armas e membros exercem forças contrárias, e os contrastes entre couro, carne e roupas mantêm cada parte da luta legível. A caça é encenada como uma colisão, o que torna a pintura um guia pouco confiável sobre como qualquer um desses animais se comporta fora de um quadro.

Ficha da obra · Abrir obra

09 / 30

The Risen Christ

Rembrandt van Rijn

1661 · Antiga 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)

Sem o título, quanto desta pintura permitiria identificar seu tema? O museu identifica a figura como Cristo após a Ressurreição, mas as feridas da Paixão não são mostradas, e há pouca ação ao redor que explique o acontecimento. Resta uma figura de meio corpo vista de frente, com o torso iluminado e uma mão próxima dele. Ela tem a proximidade de alguém que posa para um retrato.

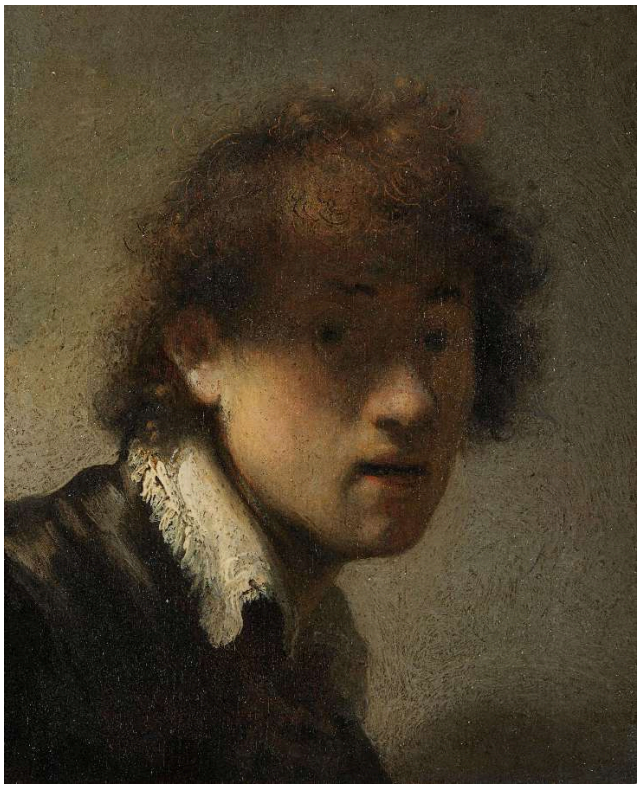
Ficha da obra · Abrir obra

10 / 30

Self-Portrait as a Young Man

Rembrandt van Rijn

1629 · Pintura sobre madeira de carvalho; aglutinante não indicado na fonte · Antiga 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 apresentou seu rosto de frente e por inteiro. O jovem Rembrandt deixa que os cabelos projetem sombra sobre suas feições, enquanto a gola e os cachos recebem os realces mais luminosos, de modo que a luz revela menos do rosto do que parece prometer à primeira vista. A ocultação é uma escolha curiosa para incorporar a uma pintura do próprio rosto, e a semelhança precisa se sustentar apesar dela.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 11427

11 / 30

Sunflowers

Vincent van Gogh

1888 · Óleo sobre 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

Girassóis foi pintado como uma série, e o fundo verde-azulado é um dos elementos que distinguem esta versão de Munique das demais. Contra ele, o amarelo se repete, mas não há duas flores iguais. Com uma gama de cores tão restrita, as diferenças estão na forma e no estágio de desenvolvimento: flores abertas, pétalas que se enrolam, capítulos pesados de sementes. Cada capítulo se volta para um lado e altera o equilíbrio do conjunto.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 8672

12 / 30

Monet in His Studio Boat

Édouard Manet

1874 · Óleo sobre 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)

O barco-estúdio coloca Monet dentro das próprias condições que ele está pintando. Seu abrigo escuro emoldura as roupas claras do artista e um cavalete, enquanto pinceladas descontínuas descrevem a água ao redor. O retrato de Manet é, em parte, um registro do equipamento e de uma organização de trabalho para pintar ao ar livre, e a paisagem deixa de ser o único tema.

Ficha da obra · Abrir obra

13 / 30

The Poor Poet

Carl Spitzweg

1839 (registro do museu) · 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)

Um guarda-chuva tornou-se um utensílio doméstico, abrigando a cama num quarto de sótão. Livros, papéis e o teto baixo completam as condições improvisadas de trabalho do poeta. Spitzweg extrai o humor desses detalhes materiais, sem fazer grandes afirmações sobre a genialidade. A data no cabeçalho é a que o museu registra para a versão de Munique.

Ficha da obra · Abrir obra

14 / 30

The Gazebo

Caspar David Friedrich

1818 · Óleo sobre tela · Neue Pinakothek — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

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

O título nomeia o abrigo, não a vista. Uma torre pontiaguda distante aparece através de uma abertura entre plantas e suportes, onde duas figuras fazem uma pausa. Ao incluir o lugar de onde se contempla a vista, Friedrich emoldura a distância e lhe dá um ponto de partida físico.

Ficha da obra · Abrir obra

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 conta esta conversa bíblica por meio das mãos. Os gestos das duas figuras dividem a troca em etapas que podem ser acompanhadas de um lado ao outro do poço, e o vermelho e o azul distinguem os corpos diante de uma paisagem contida. Ela não introduz uma multidão para fazer o encontro parecer mais movimentado do que é.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

A única pintura da seleção com Munique no título mostra uma multidão em lazer, sem um centro. Os troncos das árvores interrompem repetidamente a vista das mesas e dos visitantes, e a luz do sol espalha novas interrupções pelas roupas e pelo chão. Muitas pessoas estão ocupadas ao mesmo tempo, os encontros são vistos apenas em parte, e Liebermann não dá prioridade a nenhum episódio.

Ficha da obra · Abrir obra

17 / 30

Children with a Goldfish Bowl

Paula Modersohn-Becker

1906–1907 · Óleo e têmpera sobre 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)

O título fala em crianças, mas é a criança que segura a tigela que ancora a pintura. Modersohn-Becker constrói essa figura com formas amplas e contornos firmes, com pouca modelação minuciosa, de modo que ela se apresenta quase como uma silhueta. A tigela mantém a atenção próxima ao corpo da criança, e folhas e objetos se acumulam no campo estreito sem tirar o destaque da figura.

Ficha da obra · Abrir obra

18 / 30

A Street in Upper Norwood

Camille Pissarro

1871 · Óleo sobre 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 escolhe uma rua suburbana comum, sem monumentos nem acontecimentos, e a trata como um tema de paisagem por direito próprio. A rua e as linhas dos telhados conduzem o olhar ao fundo, sob um amplo céu cinzento. Pequenos pedestres se integram a esse recuo em profundidade, e galhos nus o interrompem.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 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 o mesmo recurso básico da rua de Upper Norwood de Pissarro, um caminho que se afasta, com um efeito bem diferente. Uma via de cores quentes segue para a distância ao lado da água em tons mais frios, e árvores e figuras se repetem em tamanhos decrescentes, de modo que quase se poderia medir o recuo em profundidade. A rua de Pissarro é fechada. Aqui, o rio deixa um lado aberto, e há muito mais espaço entre o terreno próximo e o céu.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 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)

Membros estendidos desaparecem em áreas de cor e reaparecem em contornos marcados. Em alguns pontos, é difícil distinguir uma pose do espaço que a envolve. O amarelo, o vermelho e o azul de Nolde não imitam nenhuma luz comum, mas organizam a cena, e a brusquidão com que se encontram mantém a dança em movimento.

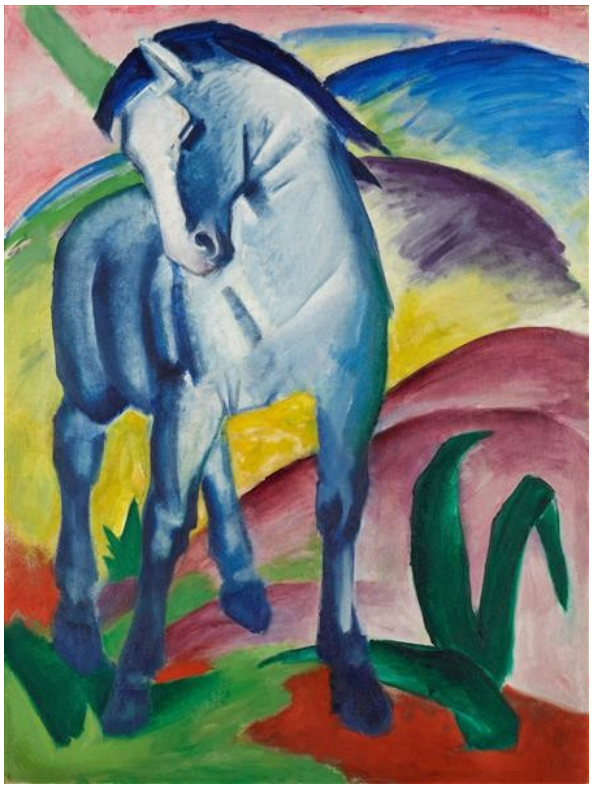
Ficha da obra · Abrir obra

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)

O cavalo é azul, mas sua cabeça baixa só poderia ser a de um cavalo. Colinas arredondadas repetem a curva de seu pescoço, de modo que animal e paisagem se unem pela forma, e a cor deixa de precisar descrever algo. Marc mantém o corpo suficientemente reconhecível para que o azul cumpra essa função sem que se perca o animal.

Ficha da obra · Abrir obra

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 quadrado contém um conjunto de anéis concêntricos. De um quadrado para outro, mudam as cores vizinhas, assim como a largura, a ordem e a proporção dos anéis, permitindo comparar a intensidade aparente de uma cor em diferentes condições. É para isso que serve um estudo, e não há nenhuma figura oculta a procurar. Ainda assim, os anéis são suficientemente irregulares para que a obra nunca pareça um diagrama mecânico.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

Fachadas próximas estreitam a passagem dos pedestres e deixam pouco céu acima. Werefkin incorpora a pressão às proporções da própria rua. Independentemente do que as figuras estejam pensando, a arquitetura por si só sugere por que o caminho rumo à noite pode ser difícil de percorrer.

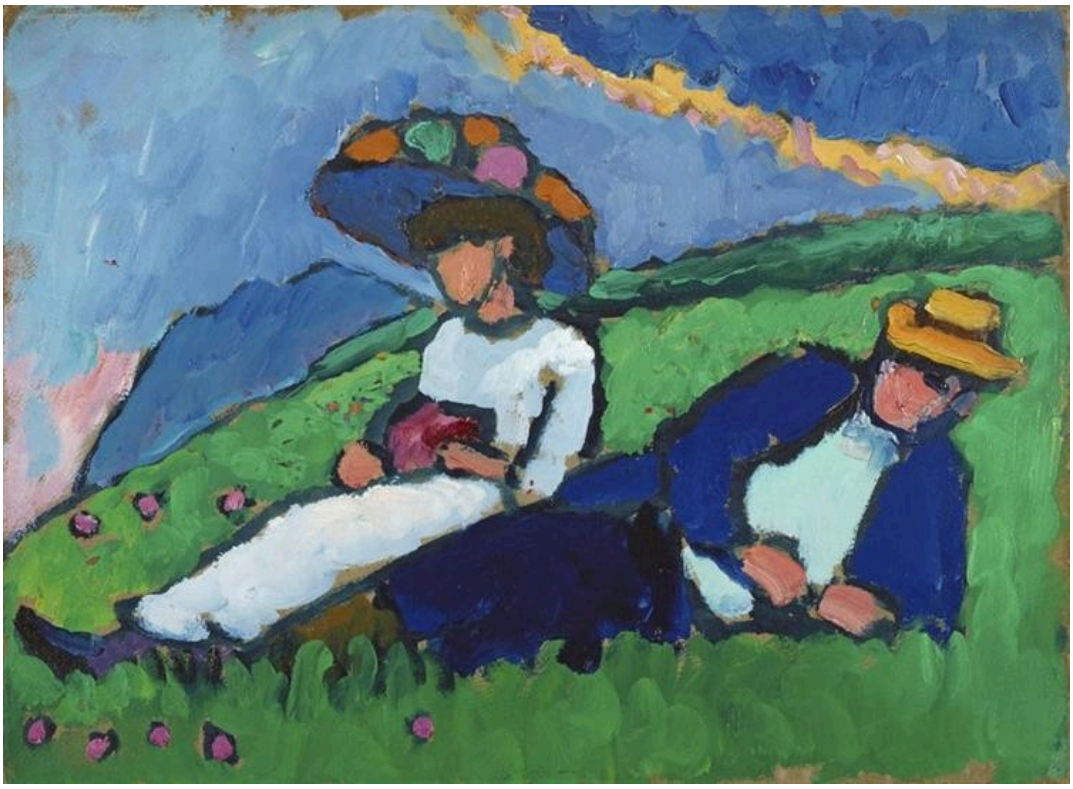
Ficha da obra · Abrir obra

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)

A pintora de Rumo à noite aparece aqui descansando ao lado de Jawlensky, sob muito mais céu do que aquele reservado aos seus próprios pedestres. Münter situa o par numa encosta verde que os inclina em direção à superfície da pintura, e suas roupas formam manchas distintas sob a ampla extensão azul. Cada um tem sua própria pose, mas ambos estão contidos na organização mais ampla das cores, e a encosta conta tanto quanto as pessoas que nela descansam.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

Desta vez, as pessoas retratadas por Münter estão num interior, à mesa na casa de Murnau mencionada no título. Uma toalha clara e os rostos dos retratados se destacam contra uma parede escura, e cadeiras e pequenos objetos tornam aquele cômodo específico. Membros de um círculo artístico aparecem como companhia doméstica comum, sem poses cerimoniais, e grandes blocos de cor mantêm o grupo compacto.

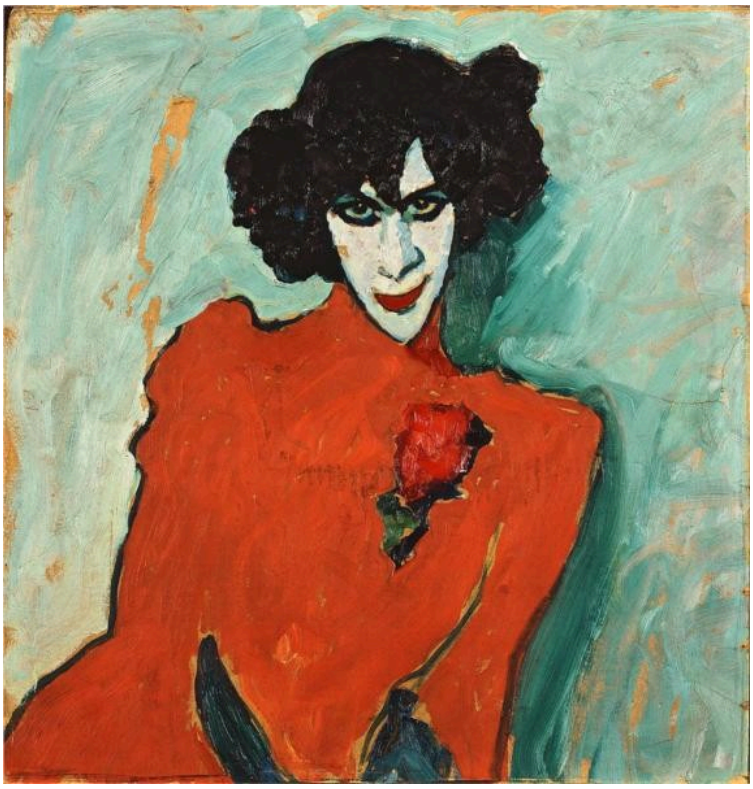
Ficha da obra · Abrir obra

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)

Mal há vestígios de um palco, mas Jawlensky pinta Sakharoff com figurino e maquiagem e parece tratar essa aparência como parte da identidade do bailarino. O figurino vermelho reúne o corpo numa única área vigorosa sob o rosto claro e maquiado. O corpo se volta enquanto o olhar se dirige para fora, e cabelos, olhos e boca extraem sua intensidade da cor ao redor.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

Na cervejaria ao ar livre de Liebermann, os troncos das árvores dificultam ver os visitantes. No passeio de Macke, eles estabelecem um padrão que as figuras eretas prolongam. Pedestres e vegetação compartilham a mesma superfície, e apenas as roupas e as mudanças de direção mantêm as figuras distintas em meio à folhagem ampla e entrelaçada.

Ficha da obra · Abrir obra

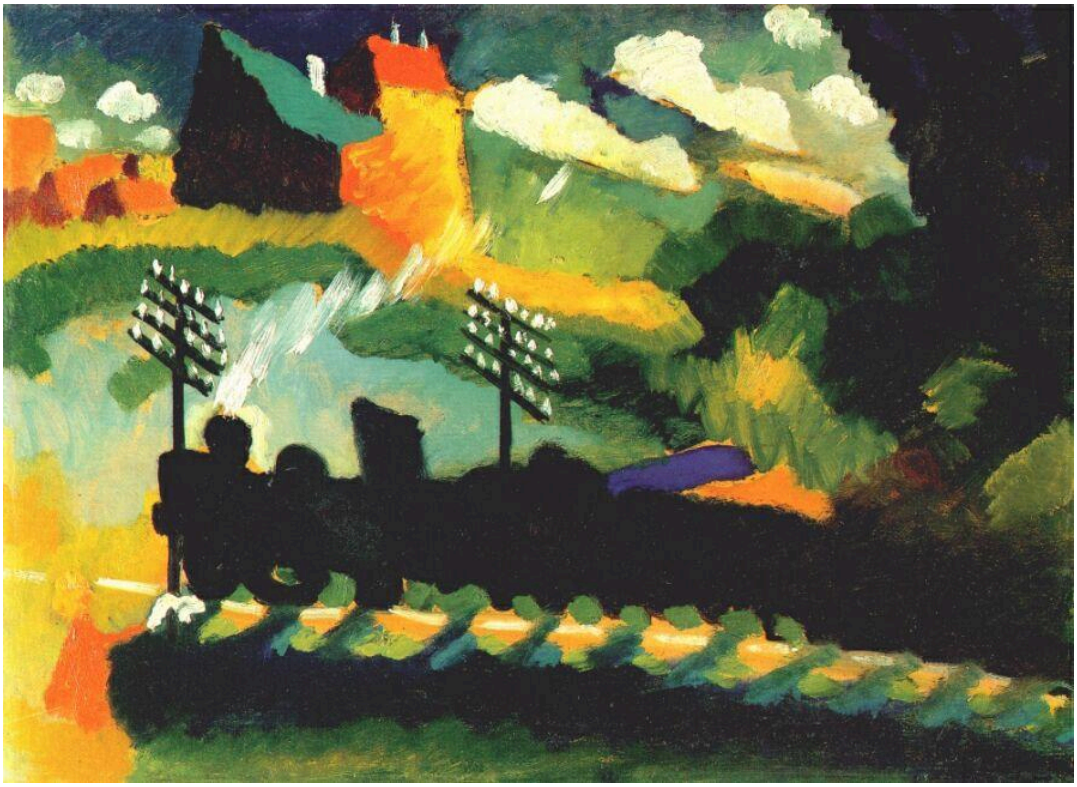
28 / 30

Murnau View with Railway and Castle

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1909 · Óleo sobre cartão · 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)

Um trem atravessa a parte baixa desta vista como uma horizontal firme, sob terra e céu luminosos e angulosos. A cor de Kandinsky está se tornando independente daquilo que descreve, mas ainda resta o suficiente da locomotiva, de um poste e de alguns edifícios para que o lugar seja reconhecido, e essa linha inferior estável mantém os fragmentos unidos.

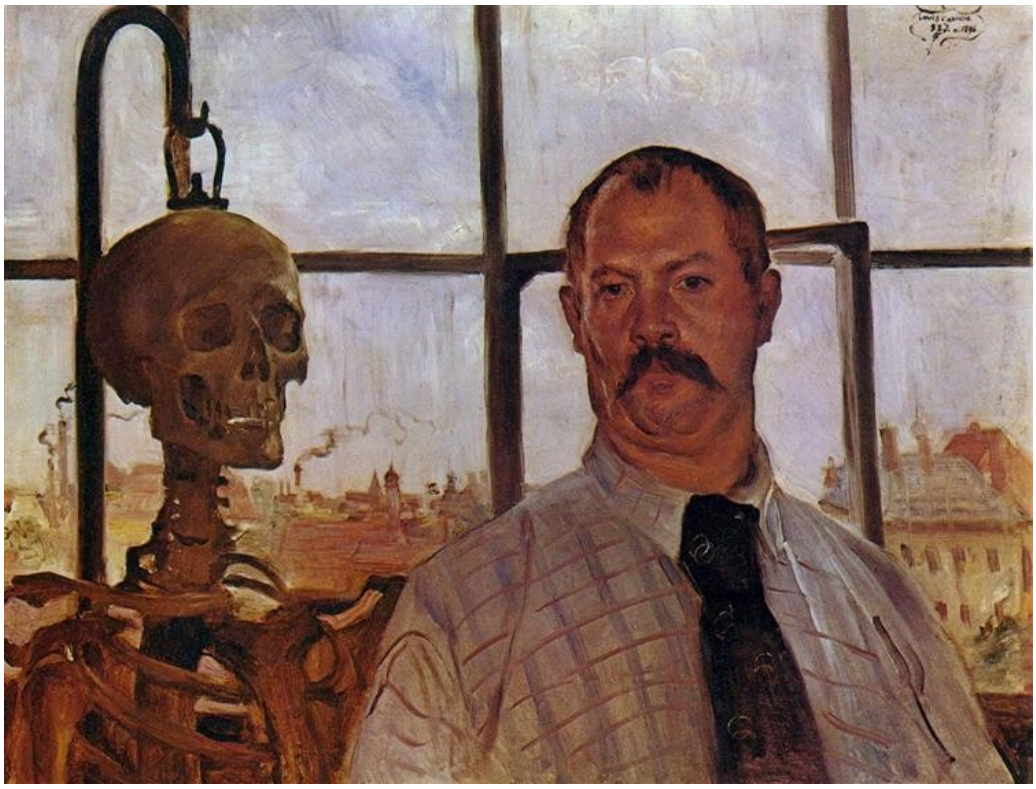
Ficha da obra · Abrir obra

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)

Um esqueleto é um equipamento comum de ateliê, algo que um pintor pode estudar. Corinth dá a este quase a mesma importância que a si próprio: pintor e esqueleto ficam eretos diante das janelas e ocupam porções comparáveis de espaço. Ao lado de seu corpo vivo e vestido, o esqueleto também convida a uma leitura sobre a mortalidade, e a pintura precisa de pouco simbolismo adicional para sustentá-la.

Ficha da obra · Abrir obra

30 / 30

Improvisation: Gorge

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1914 · Óleo sobre 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)

O título promete um terreno. As diagonais podem sugerir uma encosta, mas prosseguem através de limites que fragmentam qualquer vista coerente, e as linhas e cores nunca se fixam num único lugar que se possa examinar como um todo. Nada aqui estabiliza a pintura como o trem fazia na vista de Murnau.

Ficha da obra · Abrir obra

Onde as coleções se cruzam

Os três museus são conhecidos por períodos diferentes, mas a fronteira entre a Neue Pinakothek e o Lenbachhaus é menos rígida do que essas classificações sugerem. O autorretrato de Corinth pertence ao Lenbachhaus, mas é mais antigo do que as pinturas de Modersohn-Becker ou de Nolde, ambas na coleção da Neue Pinakothek. Dança em torno do bezerro de ouro, de Nolde, e Rumo à noite, de Werefkin, foram pintadas no mesmo ano, hoje uma em cada coleção, e formam um par útil para comparação. Ambas se estruturam sobre o azul e o vermelho, com o acréscimo de amarelo no caso de Nolde e de violeta no de Werefkin, mas as cores compartilhadas atuam em direções opostas. Nolde as usa para dissolver o limite entre um corpo e seu entorno, de modo que a dança parece pertencer tanto ao chão pintado quanto aos dançarinos. Werefkin as usa para tornar esse limite mais firme. Seus pedestres permanecem distintos das fachadas, o que mostra ainda mais claramente como os edifícios os comprimem.

Leituras recomendadas

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by M. T. H. Sadler · Leia gratuitamente · Inglês

A exposição do próprio Kandinsky sobre a cor, a forma e os objetivos da pintura, na tradução inglesa de M. T. H. Sadler. Seus argumentos têm relação com várias pinturas desta seleção, entre elas as do próprio artista.

Über das Geistige in der Kunst

Wassily Kandinsky · Leia gratuitamente · Alemão

O texto original em alemão do livro de Kandinsky. Use-o para conferir um termo ou uma passagem em relação à tradução de Sadler.

Histoire de Édouard Manet et de son oeuvre

Théodore Duret · Leia gratuitamente · Francês

Um dos primeiros estudos de Théodore Duret sobre Manet e sua obra, em francês. Apresenta um relato histórico sobre o pintor que retratou Monet em seu barco-estúdio.

Site do museu · Guia oficial da coleção

Fontes e informações para visitantes verificadas: 2026-10-12

Tradução assistida por IA