PARIS, FRANCE

Musée de l’Orangerie : chefs-d’œuvre

Vingt œuvres du musée parisien qui abrite les Nymphéas de Monet et la collection Walter-Guillaume, de l’impressionnisme à l’entre-deux-guerres.

Traduction assistée par IA

Le musée de l’Orangerie se trouve dans le jardin des Tuileries, à Paris. Ses salles les plus célèbres ont été conçues pour les Nymphéas de Monet, d’immenses panneaux qui entourent le visiteur de vues du bassin de Giverny. Le musée abrite aussi la collection Walter-Guillaume, qui réunit des tableaux de Renoir, Cézanne, Matisse, Modigliani et d’autres artistes.

Trois des panneaux des Nymphéas figurent ici. Presque toutes les autres œuvres sont de dimensions bien plus modestes, et une grande partie sont des portraits. Le nom de Guillaume revient deux fois parmi les modèles : Modigliani a peint le jeune marchand Paul Guillaume, et Derain a représenté Madame Guillaume coiffée d’un chapeau à larges bords. L’autre fil conducteur est la déformation, qui prend plusieurs formes. Modigliani allonge les cous et leur donne des courbes souples. Soutine rend les visages plus heurtés et, dans un paysage, fait basculer toute la vue. Henri Rousseau s’écarte plus discrètement des apparences, représentant une fabrique de chaises, une côte et une enfant avec la même solennité méticuleuse. Renoir est présent à trois reprises, avec un nu, deux sœurs au piano et un enfant déguisé en clown. Le reste comprend des paysages de Sisley et d’Utrillo, une odalisque de Matisse et Cerf de Marie Laurencin.

Ces œuvres ont été choisies parmi les collections documentées du musée, indépendamment de celui-ci. Une œuvre appartenant à la collection n’est pas nécessairement exposée, et chacune peut être prêtée ou retirée de l’exposition. Les dates et les attributions conservent les réserves indiquées dans les notices accessibles par les liens.

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/musee-orangerie

La sélection · 20

1. Woman with a Velvet Ribbon
   Amedeo Modigliani · 1915
2. Cliffs
   Henri Rousseau · vers 1897
3. Paul Guillaume
   Amedeo Modigliani · 1915
4. Portrait of Émile Lejeune
   Chaim Soutine · 1925
5. The Chair Factory at Alfortville
   Henri Rousseau · 1897
6. The Girl with a Doll
   Henri Rousseau · vers 1904-1905
7. Butte Pinson
   Maurice Utrillo · 1905–1908
8. Odalisque in Red Trousers
   Henri Matisse · 1924–1925
9. Madame Guillaume in a Wide-Brimmed Hat
   André Derain · 1928–1929
10. Water Lilies: Sunset
    Claude Monet · 1914–1926
11. The Road from Montbuisson to Louveciennes
    Alfred Sisley · 1875
12. Water Lilies: Clear Morning with Willows
    Claude Monet · 1914–1926
13. Water Lilies: Green Reflections
    Claude Monet · 1914–1926
14. Altar Boy
    Chaim Soutine · 1927 - 1928
15. Antonia
    Amedeo Modigliani · Date non vérifiée : 1915
16. Deer
    Marie Laurencin · 1923
17. Landscape with Figures
    Chaim Soutine · 1918 - 1919
18. Yvonne and Christine Lerolle at the Piano
    Pierre-Auguste Renoir · c. 1897
19. Claude Renoir as a Clown
    Pierre-Auguste Renoir · 1909
20. Nude Woman in a Landscape
    Pierre-Auguste Renoir · 1883

01 / 20

Woman with a Velvet Ribbon

Amedeo Modigliani

1915 · Huile sur toile · Musée de l’Orangerie

A woman with velvet ribbon. WikiArt; Amedeo Modigliani. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Le titre n’identifie la femme que par son ruban, et celui-ci mérite cette attention. Là où le velours noir traverse le cou, il sert presque de repère de mesure et montre à quel point Modigliani l’a allongé. Le visage ne respecte pas davantage l’anatomie ordinaire, mais l’ensemble reste cohérent : le cou, la tête et les épaules sont dessinés en longues courbes conçues pour se répondre plutôt que pour respecter les proportions.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

02 / 20

Cliffs

Henri Rousseau

vers 1897 · Huile sur toile · Musée de l’Orangerie

Henri Rousseau. Cliffs. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/cliffs · Public domain (WikiArt source label)

Une côte composée de très peu d’éléments : une falaise striée de reliefs verticaux, de longues bandes horizontales de mer et de rivage, et de petites embarcations intégrées à cet agencement. L’opposition entre les verticales de la falaise et les bandes horizontales fait presque tout, et le tableau n’a guère besoin de davantage de détails. La date est approximative. Si elle est juste, Falaises a été peint à peu près à la même époque que La fabrique de chaises d’Alfortville, autre tableau qui repose sur la netteté des contours.

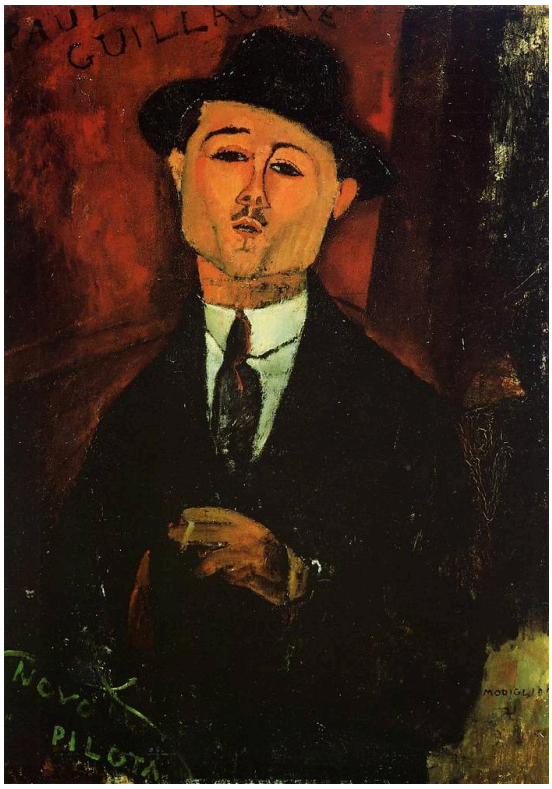
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

03 / 20

Paul Guillaume

Amedeo Modigliani

1915 · Huile sur carton · Musée de l’Orangerie



Amedeo Modigliani. Paul Guillaume. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/amedeo-modigliani/paul-guillaume-1915 · Public domain (WikiArt source label)

Ce portrait a été peint la même année que Femme au ruban de velours, et il prend une direction presque opposée. Au lieu d’étirer la figure en longues courbes, Modigliani resserre Guillaume dans une silhouette compacte, costume et chapeau sombres sur fond rouge, avec une seule main isolée près de la poitrine pour tout geste. Pour un portrait de marchand, remarquablement peu de choses sont données à voir : aucun intérieur élaboré, aucun étalage de biens. Toute l’autorité qu’il peut dégager vient de la pose et de la force du contraste.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

04 / 20

Portrait of Émile Lejeune

Chaim Soutine

1925 · Huile sur toile · Musée de l’Orangerie

Chaim Soutine. Portrait of Emile Lejeune. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/chaim-soutine/portrait-of-emile-lejeune-1925 · Public domain (WikiArt source label)

Soutine construit le visage d’Émile Lejeune à partir d’angles irréguliers qu’il prolonge dans le fond, où la matière picturale reste visiblement travaillée. Il ne lisse ni le visage ni le fond pour leur donner un fini soigné. La ressemblance n’en est pas affaiblie. Les irrégularités lui donnent plutôt de la vie.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

05 / 20

The Chair Factory at Alfortville

Henri Rousseau

1897 · Huile sur toile · Musée de l’Orangerie

The chair factory at Alfortville. WikiArt; Henri Rousseau. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Rousseau peint une fabrique de chaises avec l’immobilité solennelle d’une vue de paysage. Le bâtiment bas conserve des contours nets sous des nuages qui se gonflent et s’adoucissent au-dessus de lui, tandis qu’une route qui se divise et de petits personnages ramènent le site industriel à une échelle humaine.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

06 / 20

The Girl with a Doll

Henri Rousseau

vers 1904-1905 · Huile sur toile · Musée de l'Orangerie

Henri Rousseau. The girl with a doll. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/the-girl-with-a-doll-1905 · Public domain (WikiArt source label)

L'enfant fait directement face au spectateur, et sa poupée est présentée presque comme un second modèle. Sa tête agrandie et sa robe rouge pèsent davantage dans la composition que l'étroite bande de sol et le ciel dégagé derrière elle. Rien ici ne suggère un moment de jeu. La fillette et la poupée sont tout aussi frontales et tout aussi immobiles, et le tableau tient davantage du portrait d'apparat que de la scène d'enfance.

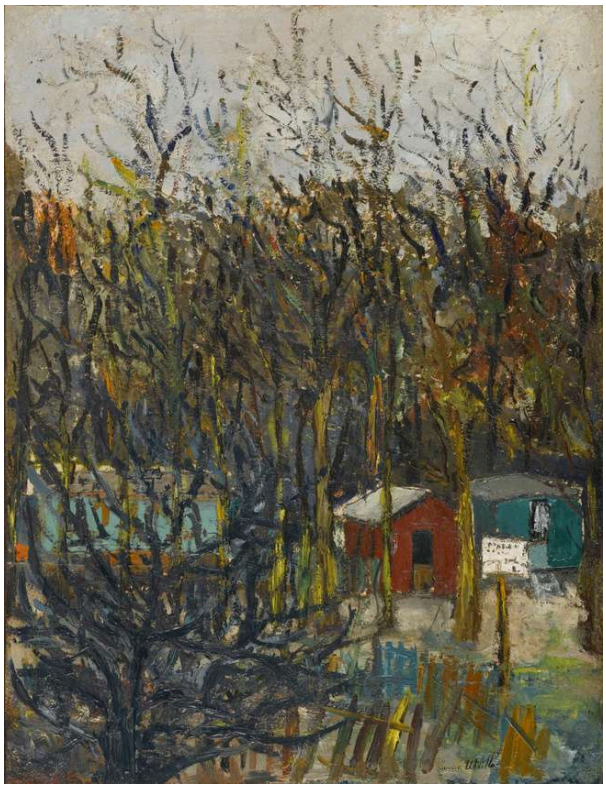
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

07 / 20

Butte Pinson

Maurice Utrillo

1905–1908 · Musée de l’Orangerie



Maurice Utrillo. Butte Pinson. Image credit: Maurice Utrillo. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Il faut chercher la maison. Utrillo place un écran de branches nues entre le spectateur et le petit bâtiment ; leur réseau sombre barre tout accès direct, tandis que l’eau et le ciel pâles apparaissent dans les interstices.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: RF 1963 104

08 / 20

Odalisque in Red Trousers

Henri Matisse

1924–1925 · Musée de l’Orangerie

Henri Matisse. Odalisque in red trousers. Image credit: JackyM59. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Des textiles à motifs remplissent la pièce et rivalisent avec le pantalon rouge ainsi qu’avec la femme allongée qui le porte. Son corsage pâle offre une pause plus calme sans la détacher du décor. Les motifs ne cessent d’affaiblir la sensation de profondeur, si bien que le tableau se lit à la fois comme une pièce contenant une figure et comme un ensemble de plages de couleur juxtaposées. Aucune de ces deux lectures ne l’emporte tout à fait.

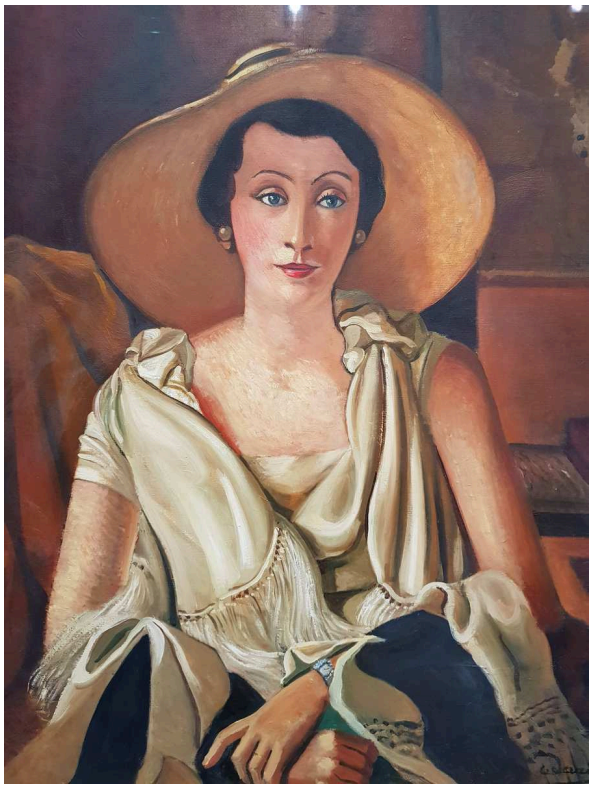
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: RF 1963 66

09 / 20

Madame Guillaume in a Wide-Brimmed Hat

André Derain

1928–1929 · Musée de l’Orangerie



André Derain. Portrait of Madame Guillaume with pamela. Image credit: Philippe Cendron. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Le marchand de Modigliani se contente d’un costume sombre et de très peu d’autres éléments. Derain, au contraire, construit son portrait de Madame Guillaume à partir des vêtements. Le large chapeau ferme la composition en haut, tandis que les gants et le tissu froncé lui répondent en bas. Le visage conserve son individualité dans cet agencement stable, mais la tenue à la mode donne au tableau une grande part de son poids et de sa structure.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: RF 1960-36

10 / 20

Water Lilies: Sunset

Claude Monet

1914–1926 · Musée de l’Orangerie

Claude Monet. The Water Lilies - Setting Sun. Image credit: Claude Monet. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Le soleil couchant lui-même n’est jamais visible. Il n’apparaît que sous forme de reflets chauds, répartis sur six mètres de bassin peint, qui partagent la surface de l’eau avec les plantes. C’est davantage que ce que l’œil peut embrasser depuis un seul point : il faut donc suivre le panneau sur toute sa longueur. Il n’y a pas de premier plan conventionnel, si bien que les variations de couleur servent en grande partie à se repérer.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: INV 20103

11 / 20

The Road from Montbuisson to Louveciennes

Alfred Sisley

1875 · Musée de l’Orangerie

Alfred Sisley. The Road from Montbuisson to Louveciennes. Image credit: Miguel Hermoso Cuesta. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · CC BY-SA 3.0

Le tableau le plus ancien de la sélection est aussi l’un des plus simples par son sujet : un chemin ordinaire, peint sans embellissement. La route pâle donne une direction aux champs ouverts sans les remplir, et de petits promeneurs montrent comment elle s’éloigne. Un vaste ciel empêche la route de dominer le tableau.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: RF 1960-47

12 / 20

Water Lilies: Clear Morning with Willows

Claude Monet

1914–1926 · Musée de l’Orangerie

Claude Monet. The Water Lilies - Clear Morning with Willows. Image credit: Claude Monet. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Des branches de saule pendent là où l’on pourrait attendre un horizon, et leur retombée se répète sur la vaste surface selon un rythme qui lui est propre. Elles traversent à la fois l’eau pâle et leurs propres reflets, et il faut un moment pour distinguer l’arbre de son image.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: INV 20106

13 / 20

Water Lilies: Green Reflections

Claude Monet

1914–1926 · Musée de l’Orangerie

Claude Monet. The Water Lilies - Green Reflections. Image credit: Claude Monet. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Des trois panneaux, c’est celui qui offre le moins de repères. Il n’y a ni rive visible ni horizon net et, contrairement à Matin clair avec saules, aucune branche ne pend dans le champ de vision. Il n’y a que de l’eau. Il faut estimer les distances à partir des groupes de feuilles de nénuphars et des intervalles plus clairs qui les séparent. On parcourt le tableau en comparant les zones plus denses aux zones plus clairsemées, et aucun chemin unique ne conduit vers la profondeur.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: INV 20102

14 / 20

Altar Boy

Chaim Soutine

1927 - 1928 · Musée de l’Orangerie

Chaim Soutine. Altar Boy. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/chaim-soutine/altar-boy-1928 · Public domain (WikiArt source label)

Le sujet porte en lui une attente d’ordre : un garçon investi d’un rôle cérémoniel, en vêtements liturgiques rouges et blancs, les mains jointes. Soutine ne laisse ni le tissu ni le corps qu’il recouvre s’installer dans la symétrie. Les mains jointes unifient la pose, puis une zone de tissu blanc qui se tord la disloque à nouveau.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

15 / 20

Antonia

Amedeo Modigliani

Date non vérifiée : 1915 · Musée de l’Orangerie

Amedeo Modigliani. Antonia. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

La date de 1915 n’est pas vérifiée. Si elle se confirme, Antonia appartient à la même année que Femme au ruban de velours et Paul Guillaume, et elle est manifestement plus proche de la première. On retrouve le même long cou et le même visage pâle, ici au-dessus de la base sobre que forme une robe noire. La pose assise, de face, semble d’abord symétrique, jusqu’à ce que de légères inclinaisons de la tête et des épaules en troublent l’équilibre. Modigliani donne peu de profondeur à l’intérieur, si bien que peu d’éléments rivalisent avec ces discrets déplacements du poids et changements d’angle.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

16 / 20

Deer

Marie Laurencin

1923 · Musée de l’Orangerie

Marie Laurencin. Deer. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Seuls les cervidés figurent dans le titre, mais Laurencin ne peint pas les figures humaines différemment. Personnages et animaux partagent de douces tonalités de bleu-gris ponctuées de rose et de blanc, et leurs contours courbes se chevauchent sans séparations nettes. Chaque forme reste identifiable, mais elle émerge des formes voisines plutôt que de s’en détacher clairement.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

17 / 20

Landscape with Figures

Chaim Soutine

1918 - 1919 · Musée de l’Orangerie

Chaim Soutine. Landscape with Figures. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/chaim-soutine/landscape-with-figures-1919 · Public domain (WikiArt source label)

Tout penche. La route, les maisons et les arbres s’inclinent avec l’ensemble de la vue, et même les bâtiments massifs semblent prêts à glisser. Un petit personnage fournit un repère d’échelle familier sans stabiliser ce qui l’entoure. La route de Sisley vers Louveciennes est composée d’éléments semblables, une route et de petits promeneurs, mais rien n’y penche.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

18 / 20

Yvonne and Christine Lerolle at the Piano

Pierre-Auguste Renoir

c. 1897 · Musée de l’Orangerie

Pierre-Auguste Renoir. Yvonne et Christine Lerolle au piano. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Yvonne et Christine Lerolle partagent la musique, mais pas la tâche : une sœur joue tandis que l’autre suit, tout près. Renoir réunit leurs têtes et leurs épaules dans une même zone d’attention. La masse sombre du piano lie le blanc et le rouge de leurs vêtements tout en préservant la distinction entre les deux poses.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

19 / 20

Claude Renoir as a Clown

Pierre-Auguste Renoir

1909 · Musée de l’Orangerie

Pierre-Auguste Renoir. Claude Renoir en clown. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Un costume de clown promet du divertissement, mais l’enfant qui porte celui-ci n’en offre pas. Le costume rouge amplifie la silhouette de Claude Renoir, mais ses petits souliers et ses jambes droites laissent le corps bien lisible sous cette forme théâtrale, et son visage reste sérieux.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

20 / 20

Nude Woman in a Landscape

Pierre-Auguste Renoir

1883 · Musée de l’Orangerie

Pierre-Auguste Renoir. Femme nue dans un paysage. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Renoir accentue par endroits le contour de la femme assise et le laisse ailleurs se fondre dans le feuillage, sans perdre le poids ni la structure du corps. La peau chaude rencontre la végétation plus froide par l’intermédiaire de formes arrondies apparentées. Le mouvement qui la tourne vers l’arrière l’intègre à l’agencement plus vaste des couleurs du paysage plutôt que de l’en séparer.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

L’échelle à l’écran

Sur un écran, l’un des longs panneaux des Nymphéas de Monet et le portrait de Paul Guillaume peint sur carton par Modigliani peuvent apparaître à la même largeur. Les dimensions consignées donnent un meilleur repère. Elles comptent surtout pour les panneaux, car leur taille contribue largement à leur raison d’être.

Pour aller plus loin

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Lire en ligne ou télécharger · Anglais

Cette publication du Met, que vous pouvez lire en ligne ou télécharger, apporte des éléments de contexte sur Monet, Renoir et Sisley, principalement sur leurs œuvres de jeunesse. Elle convient aux racines impressionnistes de cette sélection, en particulier à la route de Sisley. Elle est moins utile pour les œuvres du vingtième siècle, y compris les Nymphéas de Monet lui-même.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

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

Traduction assistée par IA
