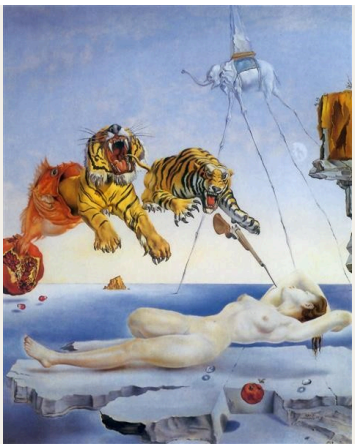
MADRID, ESPAGNE

Musée national Thyssen-Bornemisza : chefs-d’œuvre

Vingt tableaux de la collection Thyssen-Bornemisza, de Rogier van der Weyden à Rothko.

Traduction assistée par IA



Le Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, à Madrid, est issu d’une collection privée constituée par la famille Thyssen-Bornemisza. Son étendue est exceptionnellement vaste : de la peinture médiévale au vingtième siècle en passant par la Renaissance, elle offre un complément utile au Prado et au Reina Sofía.

Les vingt tableaux retenus ici couvrent une grande partie de ce parcours, des panneaux des premiers peintres néerlandais, Rogier van der Weyden et Petrus Christus, jusqu’à Rothko. Ils ne suivent pas un ordre chronologique. Sur une période aussi longue, les mêmes sujets reviennent sous des mains très différentes, et l’enchaînement permet d’en rapprocher certains. On trouve deux Crucifixions, d’Uccello et de Zurbarán, et deux scènes de toilette : l’une mythologique, de Rubens, l’autre de Boucher, parmi des étoffes et des paravents. D’autres récurrences sont moins attendues. La lune apparaît dans le ciel du Matin de Pâques de Friedrich, puis au-dessus du New York d’O’Keeffe, dans un tout autre entourage.

Artline a réalisé cette sélection à partir des œuvres documentées de la collection du musée, indépendamment de celui-ci. Les dates et les attributions conservent les réserves indiquées dans les notices. Lorsque les sources divergent, comme pour la date du Dalí, les deux versions sont données.

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/thyssen-bornemisza

La sélection · 20

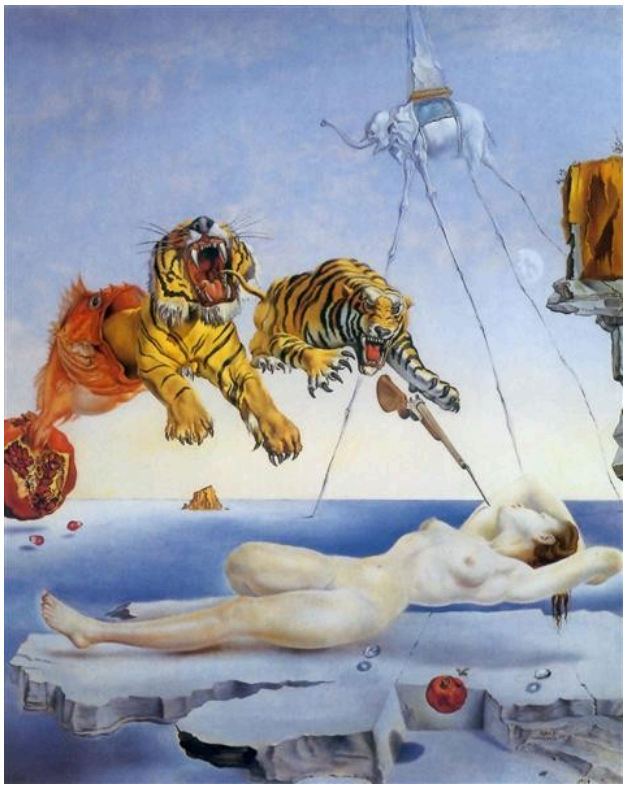
1. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening
   Salvador Dalí · 1947 dans la notice actuelle du Thyssen ; vers 1944 dans le catalogue de la Fondation Dalí
2. A Bend in the River Loing in Summer
   Alfred Sisley · 1896
3. The Apotheosis of Hercules
   Giovanni Domenico Tiepolo · 1765
4. Young Knight in a Landscape
   Vittore Carpaccio · 1510
5. The Crucifixion
   Paolo Uccello · 1438
6. Christ on the Cross
   Francisco de Zurbarán · 1627
7. Easter Morning
   Caspar David Friedrich · 1835
8. The Grand Canal from Campo San Vio
   Canaletto · 1723
9. The Happy Pierrot
   Jean-Antoine Watteau · 1712
10. New York with Moon
    Georgia O'Keeffe · 1925
11. Our Lady of the Dry Tree
    Petrus Christus · vers 1450
12. Piazza San Marco Looking East
    Canaletto · vers 1723
13. Saint Catherine of Alexandria
    Caravaggio · vers 1598–99
14. Black, Red, Black
    Mark Rothko · 1968
15. The Cook
    Gabriël Metsu · vers 1657 – vers 1667
16. Landscape at Dusk
    Vincent van Gogh · 1885
17. The Toilette
    François Boucher · 1742
18. The Toilet of Venus
    Peter Paul Rubens · 1608
19. The Virgin and Child
    Rogier van der Weyden · 1432
20. A Balcony, Boulevard Haussmann
    Gustave Caillebotte · 1880

01 / 20

Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening

Salvador Dalí

1947 dans la notice actuelle du Thyssen ; vers 1944 dans le catalogue de la Fondation Dalí · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Salvador Dalí. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Une femme dort tandis qu'une suite d'événements impossibles se déroule au-dessus d'elle. Poissons, tigres et autres formes se succèdent, chacun peint avec une netteté aux contours tranchés, bien que seule la logique du rêve les relie. Le titre se lit presque comme un diagnostic : il fixe le moment, une seconde avant l'éveil, et en nomme la cause, le vol d'une abeille autour d'une grenade. Que cela explique les tigres est une autre question.

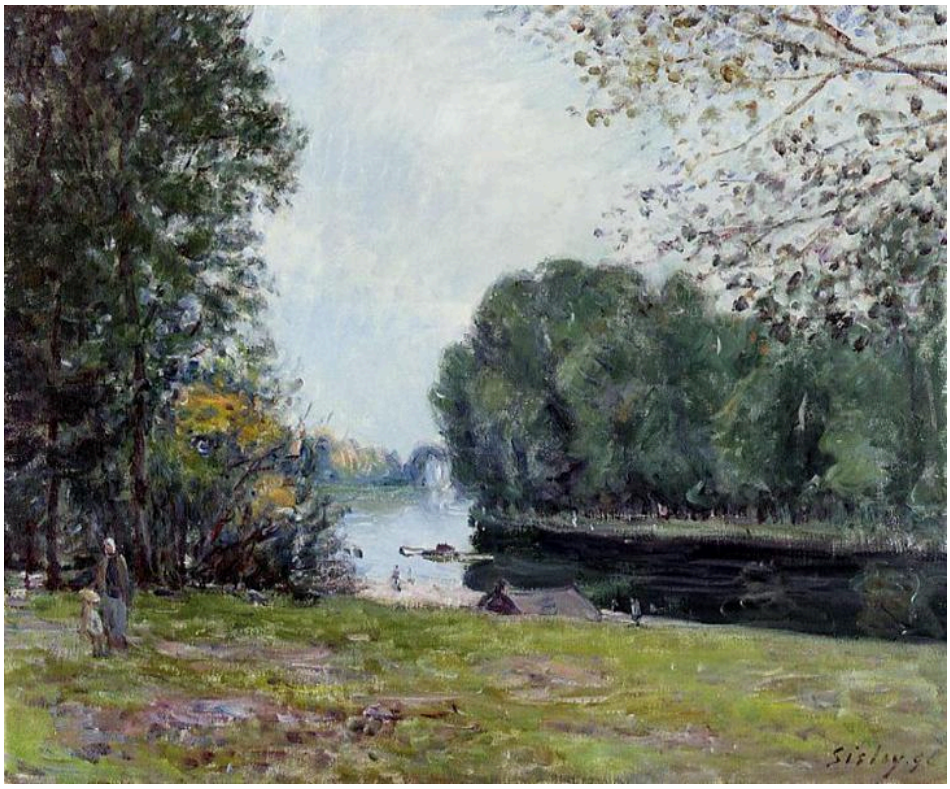
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

02 / 20

A Bend in the River Loing in Summer

Alfred Sisley

1896 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



A Turn of the River Loing, Summer. WikiArt; Alfred Sisley. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Ce n’est pas le Loing en général, mais un tournant de son cours, et ce tournant est précisément le sujet. Au-delà de la rive au premier plan, la rivière s’incurve et la suite de son cours se dérobe. Arbres et herbes bordent l’eau, les reflets lumineux changent tout au long de celle-ci, et quelques petits personnages au bord de l’eau donnent l’échelle.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

03 / 20

The Apotheosis of Hercules

Giovanni Domenico Tiepolo

1765 · Huile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Giovanni Domenico Tiepolo. Apotheosis of Hercules. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/giovanni-domenico-tiepolo/apotheosis-of-hercules-1765 · Public domain (WikiArt source label)

Une apothéose est une élévation au rang divin, ici celle d'Hercule, et le tableau s'organise autour du mouvement ascendant qu'implique le mot. Giandomenico Tiepolo fait tenir une assemblée nombreuse dans un ovale et laisse cette forme en déterminer la disposition. Des figures et des nuages plus sombres se rassemblent vers le pourtour, tandis qu'une ouverture plus lumineuse indique la direction de l'ascension. La scène est composée pour être vue d'en bas.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

04 / 20

Young Knight in a Landscape

Vittore Carpaccio

1510 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Vittore Carpaccio. Portrait of a Knight. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un jeune homme en armure se tient fermement dans un paysage peuplé de plantes, d'animaux et d'un cavalier. Carpaccio lui donne la présence concentrée d'un portrait, et les détails qui l'entourent semblent devoir nous apprendre qui il est. Peut-être est-ce le cas. Mais l'identité du modèle reste incertaine, tout comme la signification de chacun de ces détails.

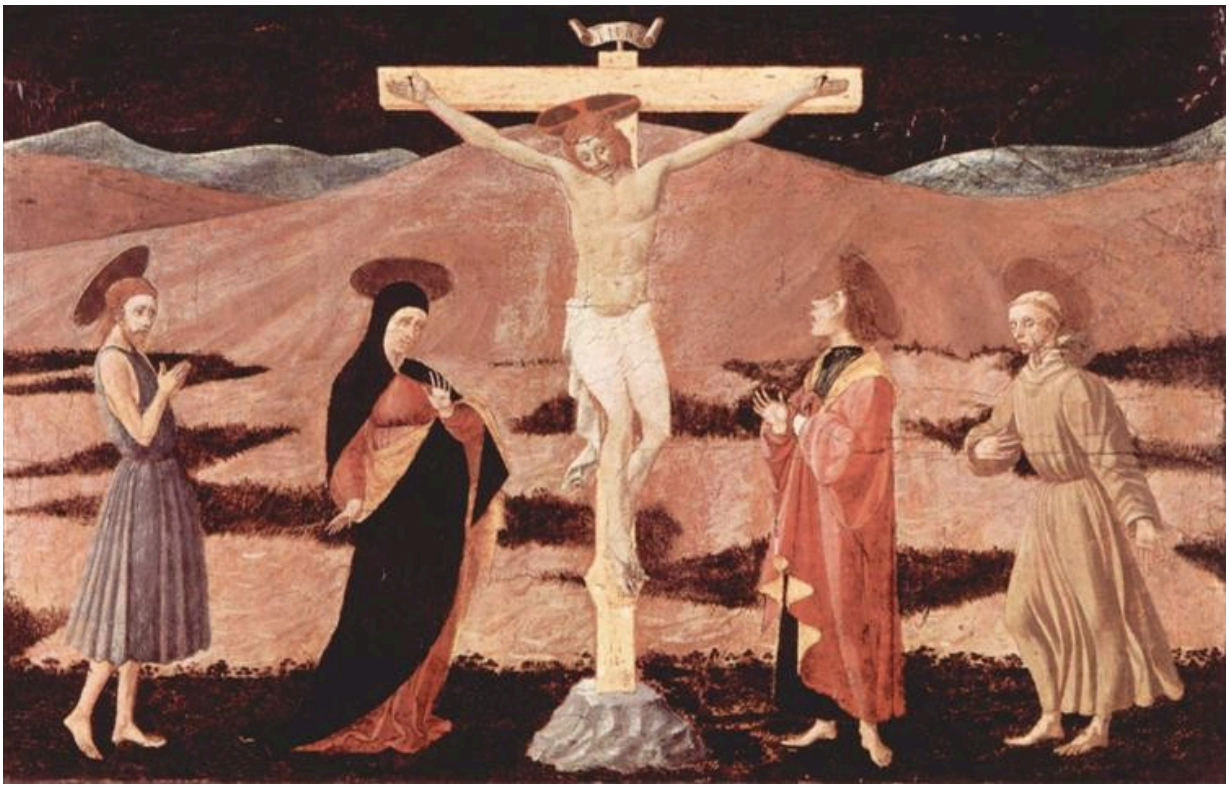
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

05 / 20

The Crucifixion

Paolo Uccello

1438 · Détrempe sur panneau · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Christ on cross. WikiArt; Paolo Uccello. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Pour une scène de souffrance, celle-ci est remarquablement ordonnée. La croix s'élève au milieu d'un groupe de personnes en deuil, bas et étendu ; sa verticale s'oppose à leur ligne horizontale, et les collines anguleuses d'un terrain simplifié maintiennent les corps séparés. Chacun occupe une place fixe par rapport à la mort au centre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

06 / 20

Christ on the Cross

Francisco de Zurbarán

1627 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Francisco de Zurbarán. Christ on the Cross. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francisco-de-zurbaran/christ-on-the-cross-1627 · Public domain (WikiArt source label)

À côté de celle d'Uccello, cette Crucifixion procède par soustraction : personne en deuil, aucune colline, presque aucun décor. Sur un fond presque noir, le corps pâle et le linge blanc portent l'image, soutenus par la croix. Rien autour de la figure ne raconte l'histoire. Il appartient au spectateur de l'apporter.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

07 / 20

Easter Morning

Caspar David Friedrich

1835 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

Trois marcheurs s’éloignent entre des arbres nus, sous un ciel où la lune est encore visible. Qu’est-ce qui fait de cette scène un matin de Pâques plutôt qu’une simple promenade matinale ? Friedrich ne peint aucun miracle. Si le tableau répond à son titre, c’est par la lumière et la saison : une lune qui s’attarde dans le ciel du matin, des arbres qui n’ont pas encore leurs feuilles. Les marcheurs y contribuent aussi. Si petits soient-ils dans le paysage, leur progression sur le chemin lui donne un but.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

08 / 20

The Grand Canal from Campo San Vio

Canaletto

1723 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Canaletto. Grand Canal, Looking East from the Campo San Vio. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/canaletto/grand-canal-looking-east-from-the-campo-san-vio-1723 · Public domain (WikiArt source label)

Le titre indique le point de vue. Depuis le Campo San Vio, Canaletto réunit les marches du premier plan, de petites embarcations et les longues façades des palais dans un espace unique et lisible. Sa perspective soigneusement maîtrisée met d'abord en place la structure d'ensemble ; les bateaux peuvent attendre. Si petits soient-ils à côté des palais, on peut encore suivre chacun dans son propre trajet sur l'eau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

09 / 20

The Happy Pierrot

Jean-Antoine Watteau

1712 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Happy Pierrot. WikiArt; Jean-Antoine Watteau. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Une compagnie costumée se rassemble autour d'un musicien parmi les arbres. Ses membres jouent des rôles de théâtre, mais aucune scène nettement délimitée ne les contient. Le costume clair, vraisemblablement celui du Pierrot du titre, attire d'abord le regard, et avec lui l'affirmation du titre. Celui qui le porte est-il vraiment si content ? Le costume annonce un rôle, non l'humeur de la personne qui le revêt, et les pauses ainsi que les visages immobiles du groupe troublent cette gaieté.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

10 / 20

New York with Moon

Georgia O'Keeffe

1925 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Georgia O'Keeffe. New York with Moon. WikiArt source label: Georgia O'Keeffe Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/new-york-with-moon · Georgia O'Keeffe Fair Use (WikiArt source label)

La vue sur la ville n’est pas dégagée. O’Keeffe peint les immeubles d’en bas, et leur hauteur resserre le ciel que la lune du titre doit partager. Au-dessus de nous, les arêtes nettes de l’architecture rencontrent des formes plus douces. Plus bas et plus près de nous, un réverbère et une touche rouge réclament leur propre part d’attention : la lune a donc de la concurrence.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

11 / 20

Our Lady of the Dry Tree

Petrus Christus

vers 1450 · Huile sur panneau · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Petrus Christus. Our Lady of the Dry Tree. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/petrus-christus/our-lady-of-the-dry-tree · Public domain (WikiArt source label)

L’arbre sec du titre est bien ce qu’il annonce : des branches nues, apparemment sans vie, se referment autour de Marie et de l’Enfant, et des lettres dorées y sont suspendues. Écriture, formes végétales et figures sacrées se combinent dans une image compacte qui ne fonctionne pas comme un paysage ordinaire. L’arbre est moins un décor qu’un encadrement, et son aspect si mort fait d’autant mieux ressortir les deux figures.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

12 / 20

Piazza San Marco Looking East

Canaletto

vers 1723 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Canaletto. Piazza San Marco Looking East along the Central Line. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/canaletto/piazza-san-marco-looking-east-along-the-central-line · Public domain (WikiArt source label)

L’autre vue de Canaletto dans cette sélection est proche, par sa date, du Grand Canal, mais elle échange l’eau contre la pierre. Les rangées d’arcades conduisent le regard vers la basilique, et le plan de la place se comprend d’emblée. Les piétons demandent plus de temps. Petits et dispersés, ils divisent la vaste surface pavée en rencontres et en parcours distincts, jouant pour la place le rôle des bateaux pour le canal.

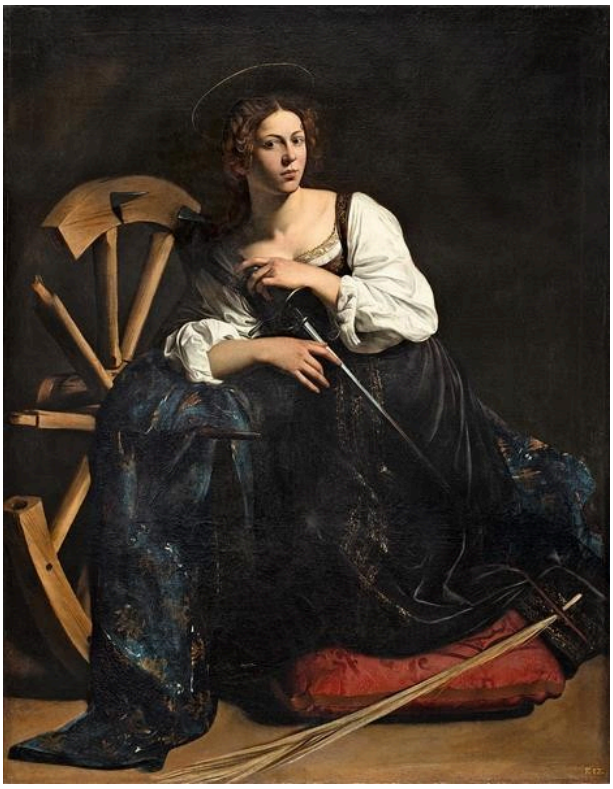
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

13 / 20

Saint Catherine of Alexandria

Caravaggio

vers 1598–99 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Caravaggio. Saint Catherine of Alexandria. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Catherine est à genoux et regarde droit hors du tableau. Autour d'elle se trouvent, disposées en oblique, la roue brisée et l'épée, instruments de son martyre. Elles sont là pour l'identifier, sans montrer le martyre en train de s'accomplir, et c'est son regard direct, plus que le récit, qui donne sa force au tableau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 81 (1934.37)

14 / 20

Black, Red, Black

Mark Rothko

1968 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Mark Rothko. Black, Red and Black. WikiArt source label: Mark Rothko Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/black-red-and-black-1968 · Mark Rothko Fair Use (WikiArt source label)

Le titre se lit comme un inventaire qui semble d’abord complet : une bande rouge entre des zones sombres, aux bords doux et irréguliers. Mais la peinture repose sur des différences ténues, et un regard rapide réduit les teintes sombres à un noir uniforme. Avec le temps, les rapports entre les zones commencent à apparaître, et l’inventaire semble alors trop court.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

15 / 20

The Cook

Gabriël Metsu

vers 1657 – vers 1667 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Gabriël Metsu. The Cook. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/gabriel-metsu/the-cook · Public domain (WikiArt source label)

Des poissons, des récipients et une table couverte d'un linge blanc auraient pu former une nature morte, mais ce tableau porte le nom d'une personne. Metsu accorde une attention soutenue aux provisions et aux ustensiles, qui rendent le travail de préparation des aliments concret et précis ; pourtant, le visage de la cuisinière reste bien visible au milieu de cet ensemble. La pièce est aménagée pour le travail, sans être une mise en scène de l'abondance.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

16 / 20

Landscape at Dusk

Vincent van Gogh

1885 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Vincent van Gogh. Landscape at Dusk. Image credit: Vincent van Gogh. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Il reste peu de lumière : une étroite bande jaune orangé à l'horizon, au-dessus d'un sol irrégulier et d'arbres grêles. Van Gogh garde le premier plan accidenté et dans des tons sourds, donnant ainsi plus de poids à la lueur lointaine.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 788 (1966.8)

17 / 20

The Toilette

François Boucher

1742 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

The Toilet. WikiArt; François Boucher. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

La toilette, autrement dit le fait de s'habiller, se déroule ici dans une pièce encombrée d'étoffes, de paravents et de petits objets. Les gestes d'une femme assise et d'une seconde figure qui s'occupe des vêtements restent lisibles au milieu de tout cela, et les vêtements manipulés semblent prolonger les textiles qui remplissent la pièce. Malgré toute sa décoration, celle-ci est montrée en usage.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

18 / 20

The Toilet of Venus

Peter Paul Rubens

1608 · Huile sur toile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Venus at her Toilet. WikiArt; Peter Paul Rubens. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Là où Boucher déploie la toilette dans une pièce encombrée, Rubens resserre la vue. Les chairs pâles, le tissu blanc et les mains qui s’affairent occupent une grande partie du tableau, et le sujet mythologique devient une action intime. Les figures se touchent directement, et le miroir de Cupidon ajoute un second axe de regard, faisant entrer une image dans l’image au sein de leur échange.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

19 / 20

The Virgin and Child

Rogier van der Weyden

1432 · Huile · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Virgin and Child. WikiArt; Rogier van der Weyden. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Une niche gothique ouvragée abrite la Vierge et l'Enfant, et l'ensemble a l'apparence de la pierre sculptée. La couleur des vêtements et des corps empêche de voir dans les figures de simples ornements sculptés : elles possèdent ainsi à la fois l'aspect de la sculpture et la vie de la peinture. La niche protège les deux figures tout en les séparant de l'espace du spectateur. L'arbre sec de Petrus Christus fonctionne peut-être de façon semblable, en enfermant les figures dans quelque chose d'inanimé : des branches mortes là où Rogier emploie la pierre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

20 / 20

A Balcony, Boulevard Haussmann

Gustave Caillebotte

1880 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Gustave Caillebotte. Balcony, Boulevard Haussmann. Image credit: Gustave Caillebotte. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Pour un tableau qui porte le nom d'un boulevard, celui-ci en montre remarquablement peu. Nous nous tenons derrière deux hommes sur un balcon, et leurs corps ainsi que la rambarde occupent déjà une partie de la vue. Des arbres et des façades voisines sont visibles, mais la rue elle-même échappe en grande partie au regard ; de là où nous sommes, nous en voyons vraisemblablement moins qu'eux. Regarder la ville devient une action qui se déroule à l'intérieur du tableau : les hommes observent d'en haut, à distance de ce qui se passe en contrebas.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

En haut et en bas

Tiepolo et O’Keeffe placent tous deux le spectateur en dessous, avec des résultats très différents. L’ovale de Tiepolo est conçu pour cette position : lever les yeux vers lui, c’est suivre la direction de l’ascension du héros, qui quitte la foule dans l’ombre pour aller vers la lumière. O’Keeffe nous maintient elle aussi en bas, mais dans son New York, le regard ascendant rencontre l’architecture avant d’atteindre le ciel, et la lune ne reçoit que ce que les immeubles lui laissent. Prendre de la hauteur pourrait sembler être la solution. Caillebotte nous élève bien jusqu’à un balcon, mais nous place ensuite au fond, derrière les hommes et la rambarde, d’où la rue en contrebas reste en grande partie cachée.

Pour aller plus loin

Impressionism: A Centenary Exhibition

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

Un catalogue d’exposition sur l’impressionnisme et ses contextes, à lire en ligne ou à télécharger. Il est surtout utile ici pour mieux connaître le contexte de Sisley et de Caillebotte, ainsi que l’évolution des sujets de la peinture du dix-neuvième siècle. Il parle peu des œuvres plus anciennes et plus récentes de cette sélection.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

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

Traduction assistée par IA

Artline · Musée national Thyssen-Bornemisza : chefs-d’œuvre