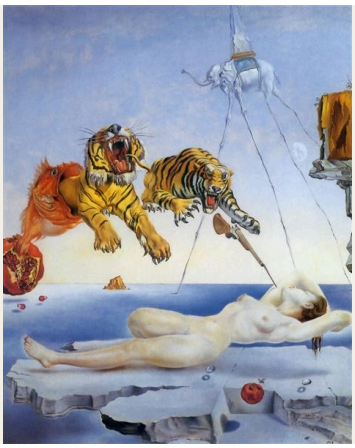
MADRID, SPAGNA

Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza: capolavori

Venti dipinti della collezione Thyssen-Bornemisza, da Rogier van der Weyden a Rothko.

Traduzione assistita dall'IA



Il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza di Madrid nasce da una collezione privata riunita dalla famiglia Thyssen-Bornemisza. Il suo arco cronologico è insolitamente ampio: dalla pittura medievale, attraverso il Rinascimento, fino al Novecento. Questo ne fa un utile complemento al Prado e al Reina Sofía.

I venti dipinti scelti qui coprono gran parte di questo percorso, dalle tavole dei primitivi fiamminghi Rogier van der Weyden e Petrus Christus fino a Rothko. Non sono disposti in ordine cronologico. In un arco di tempo così lungo, gli stessi soggetti ritornano per mano di artisti molto diversi, e la sequenza permette ad alcuni di incontrarsi. Ci sono due Crocifissioni, di Uccello e Zurbarán, e due scene di toilette: una mitologica di Rubens e una di Boucher ambientata fra tessuti e paraventi. Altre ricorrenze sono meno prevedibili. La luna compare sulla mattina di Pasqua di Friedrich e poi di nuovo sopra la New York di O'Keeffe, in compagnia molto diversa.

Artline ha effettuato questa selezione tra le opere documentate della collezione del museo, in modo indipendente dal museo stesso. Date e attribuzioni mantengono le riserve indicate nelle schede. Quando le fonti non concordano, come per la data del dipinto di Dalí, vengono riportate entrambe le versioni.

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/thyssen-bornemisza

Le opere selezionate · 20

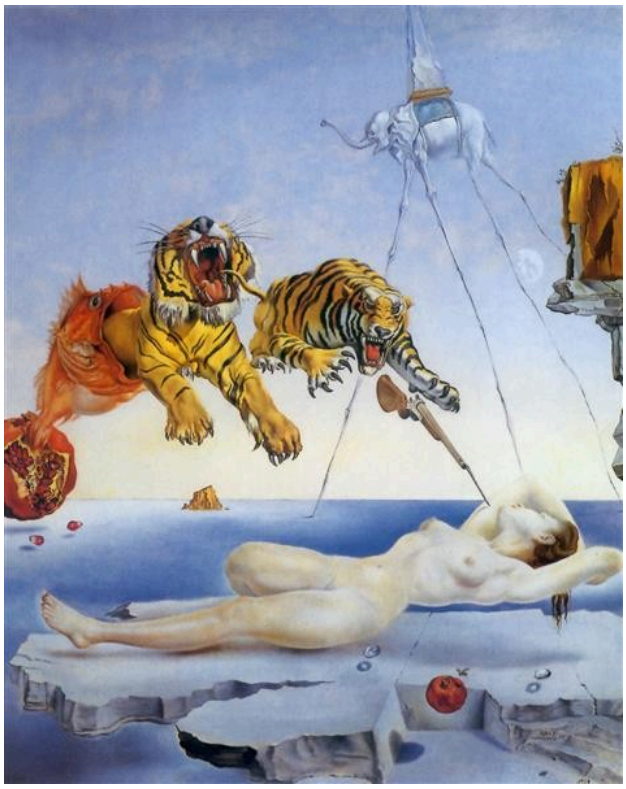
1. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening
   Salvador Dalí · 1947 nella scheda attuale del Thyssen; circa 1944 nel catalogo della Dali Foundation
2. A Bend in the River Loing in Summer
   Alfred Sisley · 1896
3. The Apotheosis of Hercules
   Giovanni Domenico 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 · ca. 1450
12. Piazza San Marco Looking East
    Canaletto · ca. 1723
13. Saint Catherine of Alexandria
    Caravaggio · ca. 1598–99
14. Black, Red, Black
    Mark Rothko · 1968
15. The Cook
    Gabriël Metsu · ca. 1657 – ca. 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 nella scheda attuale del Thyssen; circa 1944 nel catalogo della Dali Foundation · 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)

Una donna dorme mentre sopra di lei si svolge una sequenza impossibile. Pesci, tigri e altre forme si susseguono, ciascuno dipinto con contorni nettissimi, benché a legarli sia soltanto la logica del sogno. Il titolo suona quasi come una diagnosi: fissa il momento, un secondo prima del risveglio, e ne indica la causa, il volo di un'ape intorno a una melagrana. Che questo basti a spiegare le tigri è un'altra questione.

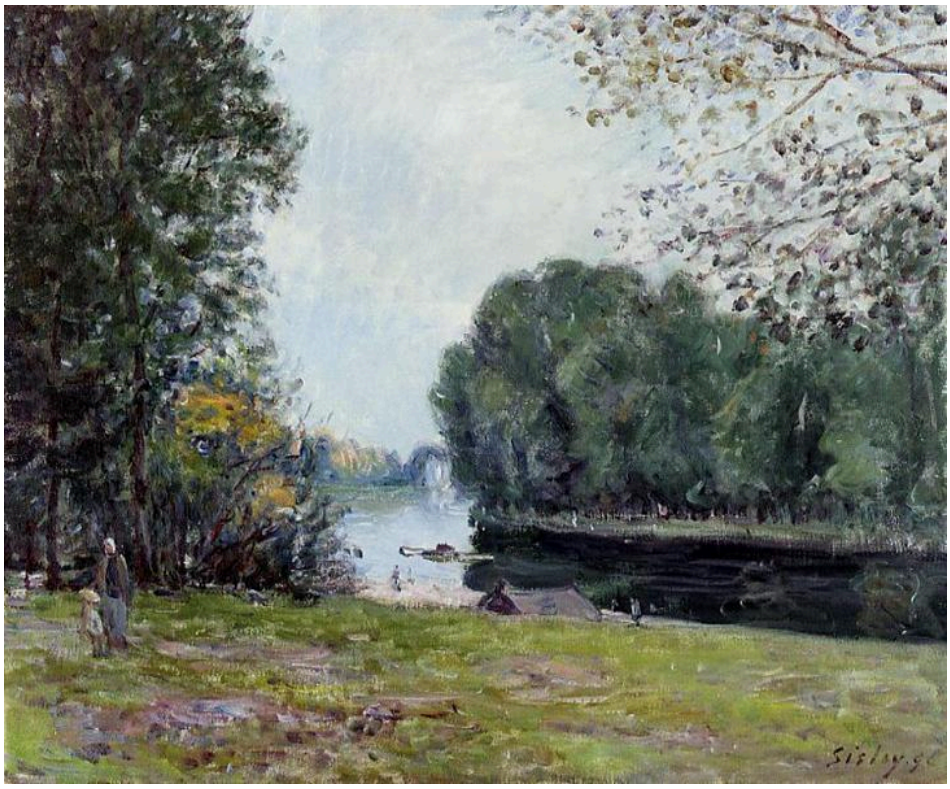
Scheda dell'opera · Apri l'opera

02 / 20

A Bend in the River Loing in Summer

Alfred Sisley

1896 · Olio su tela · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



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

Non il Loing in generale, ma una sua ansa: ed è proprio l'ansa il punto. Oltre la riva più vicina, il fiume svolta e il seguito del suo corso rimane nascosto. Alberi ed erba costeggiano l'acqua, la luce riflessa cambia lungo il suo corso e alcune piccole figure sul bordo dell'acqua danno la misura della scena.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

03 / 20

The Apotheosis of Hercules

Giovanni Domenico Tiepolo

1765 · Olio · 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)

Un'apoteosi è un'elevazione alla condizione divina, qui quella di Ercole, e il dipinto è costruito intorno al movimento verso l'alto implicito nella parola. Giandomenico Tiepolo raccoglie una folla di figure in un ovale e lascia che sia la forma a determinarne la disposizione. Figure più scure e nuvole si addensano verso il bordo, mentre un'apertura più luminosa indica la direzione dell'ascesa. La scena è composta per essere vista dal basso.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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 giovane in armatura sta saldo in un paesaggio ricco di piante, animali e un cavaliere. Carpaccio gli conferisce il risalto concentrato di un ritratto, e i dettagli che lo circondano sembrano doverci dire chi sia. Forse lo fanno. Ma l'identità del personaggio ritratto è incerta, così come il significato dei singoli dettagli.

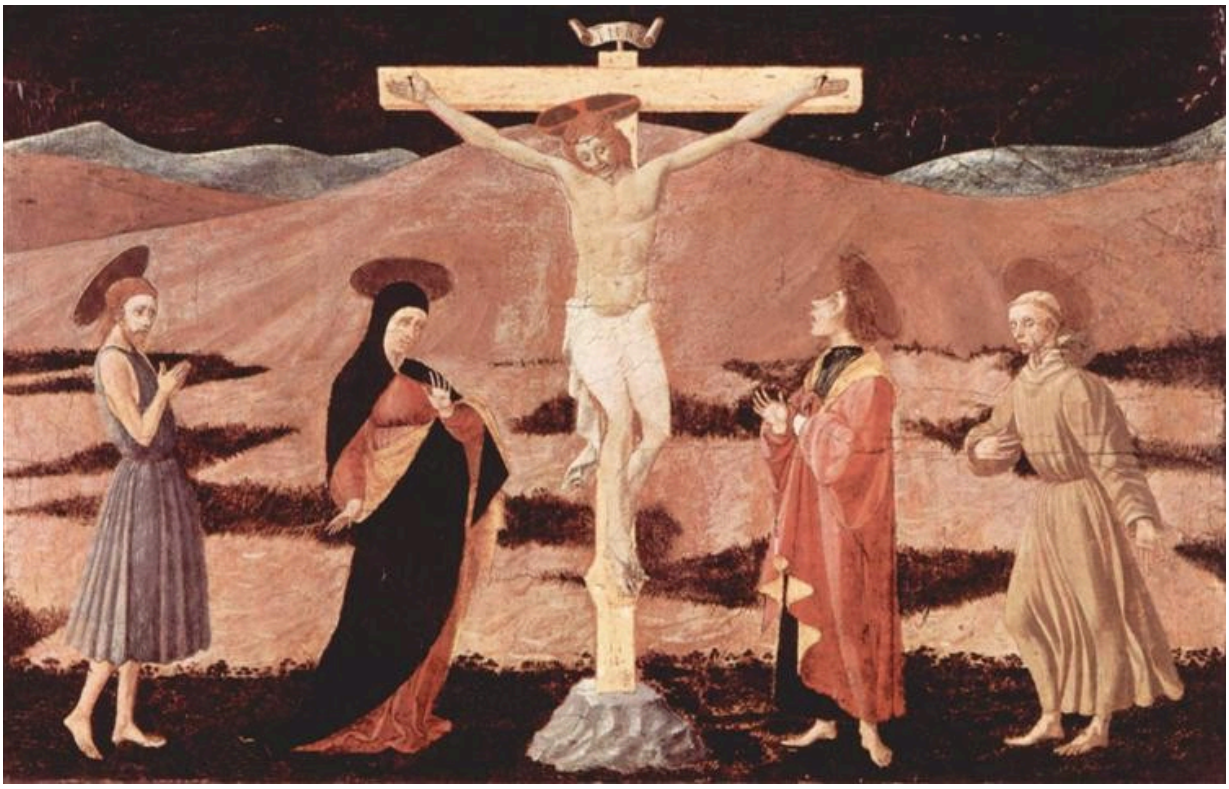
Scheda dell'opera · Apri l'opera

05 / 20

The Crucifixion

Paolo Uccello

1438 · Tempera su tavola · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



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

Per essere una scena di sofferenza, è straordinariamente ordinata. La croce si innalza in mezzo a un gruppo basso e ampio di dolenti: il suo asse verticale si contrappone alla loro linea orizzontale, mentre le colline angolose di un terreno semplificato tengono separati i corpi. Ogni dolente occupa un posto preciso rispetto alla morte al centro.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

06 / 20

Christ on the Cross

Francisco de Zurbarán

1627 · Olio su tela · 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)

Accanto a quella di Uccello, questa è una Crocifissione costruita per sottrazione: nessun dolente, nessuna collina, quasi nessuna ambientazione. Su uno sfondo quasi nero, il corpo pallido e il panno bianco reggono l'immagine, sostenuti dalla croce. Nulla intorno alla figura racconta la storia. Deve portarla con sé chi guarda.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

07 / 20

Easter Morning

Caspar David Friedrich

1835 · Olio su tela · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

Tre persone si allontanano camminando fra alberi spogli, sotto un cielo in cui la luna è ancora visibile. Che cosa fa di questa scena una mattina di Pasqua, anziché una qualsiasi passeggiata di primo mattino? Friedrich non dipinge alcun miracolo. Se il dipinto risponde al suo titolo, lo fa attraverso la luce e la stagione: una luna che indugia nel cielo mattutino, alberi non ancora coperti di foglie. Contribuiscono anche le persone in cammino. Per quanto piccole nel paesaggio, il loro avanzare lungo il sentiero gli dà uno scopo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

08 / 20

The Grand Canal from Campo San Vio

Canaletto

1723 · Olio su tela · 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)

Il titolo indica il punto di osservazione. Da Campo San Vio, Canaletto riunisce i gradini in primo piano, le piccole imbarcazioni e le lunghe facciate dei palazzi in un unico spazio leggibile. La prospettiva, gestita con cura, definisce anzitutto la struttura d'insieme, e le barche possono aspettare. Per quanto piccole accanto ai palazzi, ciascuna può ancora essere seguita nel proprio percorso sull'acqua.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

09 / 20

The Happy Pierrot

Jean-Antoine Watteau

1712 · Olio su tela · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

Una compagnia in costume si raccoglie intorno a un musicista fra gli alberi. I personaggi interpretano ruoli teatrali, ma nessun palcoscenico dai confini ben definiti li racchiude. Il costume chiaro, presumibilmente quello del Pierrot del titolo, attira per primo lo sguardo, portando con sé l'affermazione del titolo. Chi lo indossa è davvero così contento? Il costume dichiara un ruolo, non lo stato d'animo della persona che lo porta, e le pause e i volti immobili del gruppo mettono in dubbio l'allegria.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

10 / 20

New York with Moon

Georgia O'Keeffe

1925 · Olio su tela · 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)

Non c'è una veduta aperta sulla città. O'Keeffe dipinge gli edifici dal basso, e la loro altezza restringe il cielo che la luna del titolo deve condividere. In alto, i contorni netti dell'architettura incontrano forme più morbide. Più in basso e più vicino a noi, un lampione e un accento rosso richiamano a loro volta l'attenzione: la luna ha dunque dei concorrenti.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

11 / 20

Our Lady of the Dry Tree

Petrus Christus

ca. 1450 · Olio su tavola · 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'albero secco del titolo è proprio questo: rami spogli, dall'aspetto privo di vita, si chiudono intorno a Maria e al Bambino, e fra essi pendono lettere dorate. Scrittura, forme vegetali e figure sacre si uniscono in un'immagine compatta che non si comporta come un paesaggio ordinario. L'albero è più una cornice che un'ambientazione e, poiché appare così morto, le due figure risaltano ancora di più.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

12 / 20

Piazza San Marco Looking East

Canaletto

ca. 1723 · Olio su tela · 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'altra veduta di Canaletto in questa selezione è vicina per data al Canal Grande, ma sostituisce l'acqua con la pietra. Le file di arcate guidano lo sguardo verso la basilica, e l'impianto della piazza è subito chiaro. Per cogliere i passanti occorre più tempo. Piccoli e sparsi, articolano l'ampia pavimentazione in singoli incontri e percorsi, svolgendo per la piazza la stessa funzione delle barche per il canale.

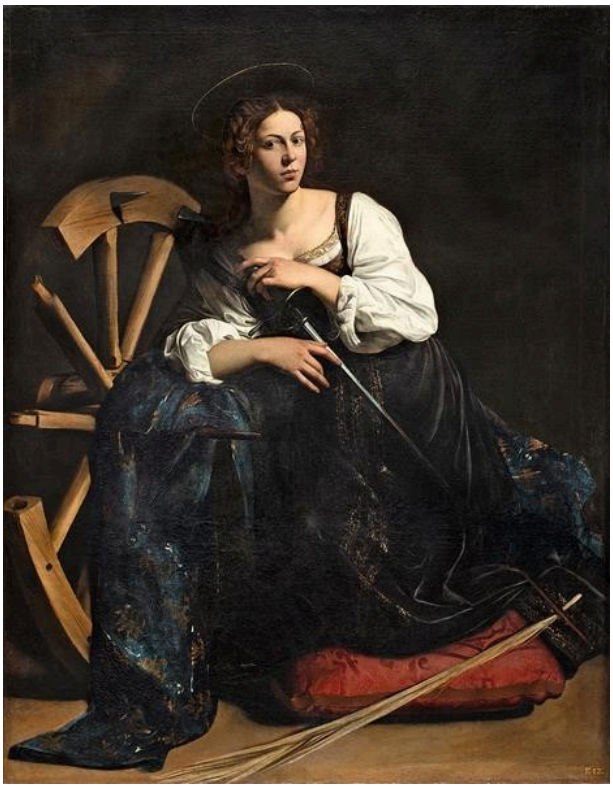
Scheda dell'opera · Apri l'opera

13 / 20

Saint Catherine of Alexandria

Caravaggio

ca. 1598–99 · Olio su tela · 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)

Caterina è inginocchiata e guarda dritto fuori dal dipinto. Intorno a lei, disposti obliquamente, si trovano la ruota spezzata e la spada, gli strumenti del suo martirio. Servono a identificarla, non a mostrare il martirio mentre avviene, ed è il suo sguardo diretto, più che la storia, a reggere il dipinto.

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

Il titolo sembra un inventario, e a prima vista pare completo: una fascia rossa fra zone scure, dai bordi morbidi e irregolari. Ma il dipinto si regge su differenze sottili, e un'occhiata rapida appiattisce i toni scuri in un nero uniforme. Con il tempo, i rapporti fra le zone cominciano a emergere, e l'inventario inizia a sembrare troppo breve.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

15 / 20

The Cook

Gabriël Metsu

ca. 1657 – ca. 1667 · Olio su tela · 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)

Pesci, recipienti e un tavolo coperto da un panno bianco avrebbero potuto costituire una natura morta, ma questo dipinto prende il titolo da una persona. Metsu dedica grande attenzione alle provviste e agli utensili, che rendono concreto e specifico il lavoro di preparazione del cibo; eppure, fra questi elementi, il volto della cuoca rimane ben visibile. La stanza è predisposta per il lavoro, non per esibire abbondanza.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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

Rimane poca luce: una stretta fascia giallo-arancio all'orizzonte, sopra un terreno accidentato e alberi esili. Van Gogh mantiene il primo piano irregolare e dai toni smorzati, dando così maggior peso al chiarore lontano.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 788 (1966.8)

17 / 20

The Toilette

François Boucher

1742 · Olio su tela · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

La toilette, ossia il vestirsi, si svolge qui in una stanza affollata di tessuti, paraventi e piccoli oggetti. Una donna seduta e una seconda figura intenta a occuparsi degli abiti mantengono gesti leggibili in mezzo a tutto questo, e gli indumenti maneggiati sembrano tutt'uno con i tessuti che riempiono la stanza. Pur con tutte le sue decorazioni, la stanza è mostrata nell'uso quotidiano.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

18 / 20

The Toilet of Venus

Peter Paul Rubens

1608 · Olio su tela · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

Mentre Boucher distribuisce la toilette in una stanza affollata, Rubens restringe l'inquadratura. Gran parte della veduta è occupata da carne chiara, tessuto bianco e mani che prestano cura, e il soggetto mitologico diventa un'azione intima. Le figure si toccano direttamente, e lo specchio di Cupido aggiunge una seconda linea di sguardo, introducendo nel loro scambio un'immagine dentro l'immagine.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

19 / 20

The Virgin and Child

Rogier van der Weyden

1432 · Olio · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

Un'elaborata nicchia gotica racchiude la Vergine col Bambino, e l'intera composizione ha l'aspetto della pietra scolpita. Il colore degli abiti e dei corpi impedisce di leggere le figure come ornamenti scultorei: hanno così, allo stesso tempo, l'aspetto della scultura e la vita della pittura. La nicchia protegge le due figure e le separa anche dallo spazio di chi guarda. L'albero secco di Petrus Christus potrebbe funzionare in modo simile, racchiudendo le figure in qualcosa di privo di vita: rami morti là dove Rogier ha la pietra.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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

Per essere un dipinto che prende il titolo da un boulevard, ne mostra ben poco. Ci troviamo dietro due uomini su un balcone, e i loro corpi e la ringhiera occupano già parte della veduta. Sono visibili alberi e facciate vicine, ma la strada vera e propria è in gran parte nascosta e, dal nostro punto di osservazione, presumibilmente ne vediamo meno di loro. Guardare la città diventa qualcosa che accade dentro il dipinto: gli uomini osservano dall'alto, a distanza da qualunque cosa si svolga in basso.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

Sopra e sotto

Tiepolo e O'Keeffe collocano entrambi chi guarda in basso, con risultati molto diversi. L'ovale di Tiepolo è concepito per quella posizione: alzare gli occhi verso di esso significa seguire la direzione dell'ascesa dell'eroe, fuori dalla folla in ombra e verso la luce. Anche O'Keeffe ci tiene in basso, ma nella sua New York lo sguardo rivolto verso l'alto incontra l'architettura prima di raggiungere il cielo, e alla luna resta soltanto ciò che gli edifici lasciano libero. L'altezza potrebbe sembrare il rimedio. Caillebotte ci porta effettivamente su un balcone, ma poi ci colloca nella sua parte arretrata, dietro gli uomini e la ringhiera, dove la strada sottostante rimane ancora in gran parte nascosta.

Letture consigliate

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Leggi online o scarica · Inglese

Un catalogo di mostra sull'Impressionismo e i suoi contesti, che si può leggere online o scaricare. Qui è utile soprattutto per approfondire Sisley e Caillebotte e i cambiamenti nei soggetti della pittura dell'Ottocento. Dedica poco spazio alle opere di questa selezione appartenenti a periodi precedenti e successivi.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

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

Traduzione assistita dall'IA

Artline · Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza: capolavori