ЧИКАГО, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Чикагский институт искусств: шедевры

Двадцать американских и европейских картин в Чикагском институте искусств — от Тьеполо до О’Кифф.

Перевод с помощью ИИ

Чикагский институт искусств хранит одну из крупнейших общедоступных художественных коллекций США. Его собрание живописи охватывает французский импрессионизм, американское искусство и несколько столетий европейского искусства. Многие посетители приходят ради одной знаменитой картины — возможно, острова на Сене у Сёра или известной сцены американской жизни. В эту подборку из двадцати произведений вошли некоторые из таких картин, а рядом с ними — менее знакомые работы.

Подборка простирается от Армиды и Ринальдо у Тьеполо и портрета кисти Энгра до вида на облака с высоты у Джорджии О’Кифф. Между ними — ночная закусочная, мокрая парижская улица, женщина, купающая ребёнка, рыбаки, вытягивающие сеть, и юные акробатки в цирке. Ван Гог представлен несколькими работами: спальней, крестьянкой, копающей землю, и переработкой произведения Домье. Некоторые картины перекликаются друг с другом, и тексты отмечают эти связи там, где они помогают увидеть больше: две женщины за работой на земле, улица Кайботта рядом с вокзалом Сен-Лазар Моне и два полотна О’Кифф. Несколько картин появились благодаря возвращению к более раннему изображению — собственному или созданному другим художником; эту тему продолжает заключительный раздел.

Artline выбрал эти произведения из документированного собрания музея независимо от Института искусств. Наличие картины в коллекции не означает, что она выставлена. Даты и атрибуции, включая все оговорки, приведены по записям, на которые даны ссылки.

Эта подборка в Artline

Посмотрите выбранные работы рядом с книгами и событиями их времени или сравните годы жизни художников. Книги и события дают исторический контекст, но не доказывают прямого влияния. Работы без подтверждённой даты остаются в путеводителе.

Произведения искусства в контексте Кто когда жил?

artlines.org/guides/art-institute-chicago

Произведения · 20

1. A Sunday on La Grande Jatte—1884
   Georges Seurat · 1884–86 гг., бордюр добавлен в 1888–89 гг.
2. Nighthawks
   Edward Hopper · 1942
3. American Gothic
   Grant Wood · 1930
4. The Bedroom
   Vincent van Gogh · 1889
5. At the Moulin Rouge
   Henri de Toulouse-Lautrec · 1892–95
6. Paris Street; Rainy Day
   Gustave Caillebotte · 1877
7. The Child’s Bath
   Mary Cassatt · 1893
8. The Basket of Apples
   Paul Cézanne · ок. 1893 г.
9. Sky above Clouds IV
   Georgia O'Keeffe · 1965
10. The Song of the Lark
    Jules Breton · 1884
11. Bathers by a River
    Henri Matisse · 1909–10, 1913 и 1916–17 годы
12. A Peasant Woman Digging before Her Cottage
    Vincent van Gogh · ок. 1885 г.
13. The Herring Net
    Winslow Homer · 1885
14. The Drinkers
    Vincent van Gogh · 1890
15. Acrobats at the Cirque Fernando
    Pierre-Auguste Renoir · 1879
16. Amédée-David, Comte de Pastoret
    Jean-Auguste-Dominique Ingres · 1823–26
17. Arlésiennes: Mistral
    Paul Gauguin · 1888
18. Armida Encounters the Sleeping Rinaldo
    Giovanni Battista Tiepolo · ок. 1742–45 гг.
19. Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare
    Claude Monet · 1877
20. Blue and Green Music
    Georgia O'Keeffe · 1919–21

01 / 20

A Sunday on La Grande Jatte—1884

Georges Seurat

1884–86 гг., бордюр добавлен в 1888–89 гг. · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Georges Seurat. A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. Image credit: Georges Seurat. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Этот воскресный день создавался годами. В названии Сёра указан 1884 год, но художник продолжал работать над большим полотном и после него, а бордюр появился ещё позднее. Поверхность складывается из бесчисленных мелких мазков и точек цвета: вблизи они выглядят раздельными, а на расстоянии собирают сцену воедино. Досуг парижской публики здесь стал плодом кропотливого труда в мастерской; возможно, поэтому фигуры кажутся столь необычно неподвижными — скорее позирующими, чем застигнутыми врасплох.

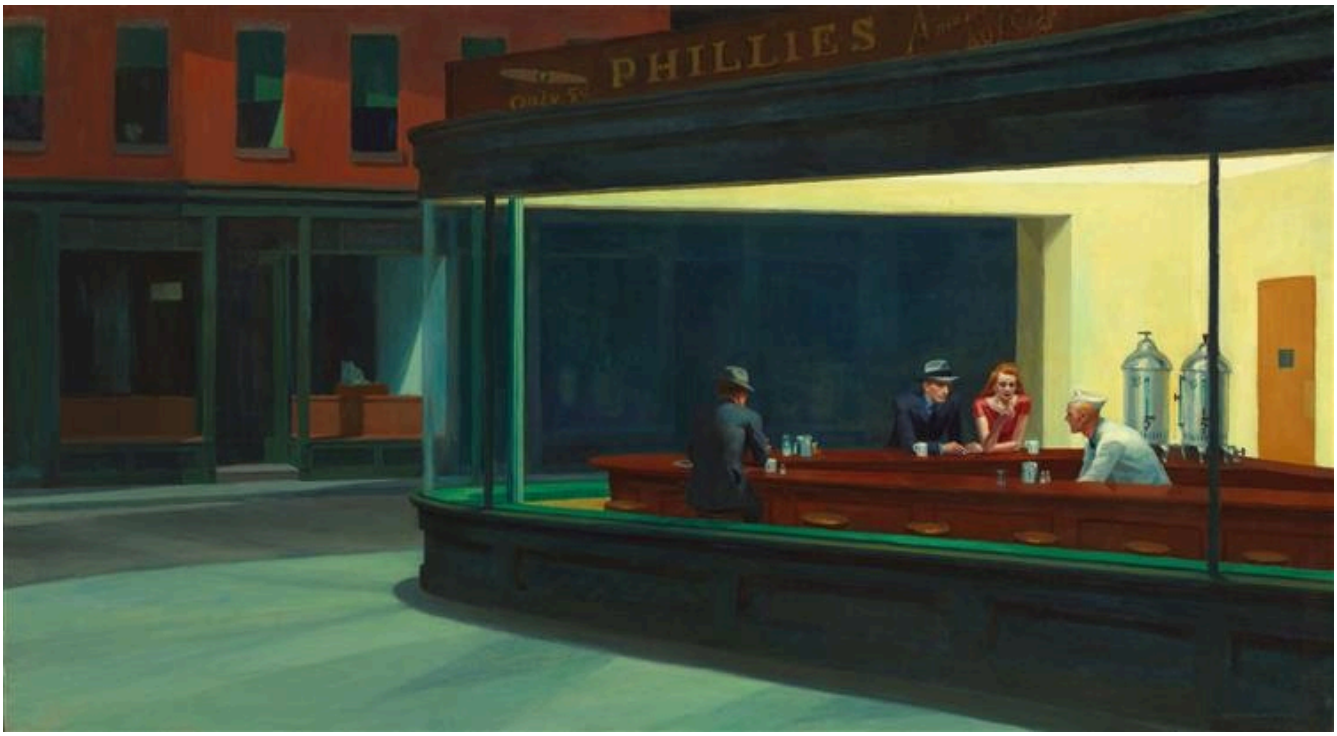
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1926.224

02 / 20

Nighthawks

Edward Hopper

1942 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Edward Hopper. Nighthawks. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Мы стоим снаружи, на тёмной улице, и смотрим сквозь стекло в ярко освещённую закусочную. Стекло оставляет нас за её пределами, а свет ничего не скрывает: работник за стойкой виден так же ясно, как посетители. Неясным остаётся то, что чувствует каждый из них. Возникает соблазн приписать всей группе одно настроение, но Хоппер не наделяет посетителей и работника одним и тем же внутренним переживанием.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1942.51

03 / 20

American Gothic

Grant Wood

1930 · Древесноволокнистая плита, масло · Art Institute of Chicago

Grant Wood. American Gothic. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Вуд писал на древесноволокнистой плите — это единственная работа в подборке, основой которой служит не холст. Картина — дань уважения сельской жизни или насмешка над ней? Позы и выражения лиц сложнее, чем допускает любой из этих ответов. По крайней мере, построение картины ясно. Вертикальные формы повторяются в обеих фигурах и в доме: в вилах, одежде и стрельчатом окне. Вуд выстраивает картину на этих вертикалях, пока скованность пары не распространяется на всё вокруг.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1930.934

04 / 20

The Bedroom

Vincent van Gogh

1889 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Vincent van Gogh. The Bedroom. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Чикагская «Спальня» — повторение, написанное после версии, которая сейчас находится в Амстердаме. Кровать, стулья и картины на стенах уже были на более раннем полотне. Поскольку эта работа создавалась как повторение, её нельзя считать свидетельством того, что Ван Гог писал, видя комнату перед собой. При этом повторение не делает пространство однозначным. Комната наклонена, а её предметы соотносятся друг с другом свободнее, чем можно ожидать от столь простого набора мебели. Чёткие контуры отделяют каждый участок цвета от соседних, а расположение каждого предмета придаёт ему собственный характер.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1926.417

05 / 20

At the Moulin Rouge

Henri de Toulouse-Lautrec

1892–95 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Henri de Toulouse-Lautrec. At the Moulin Rouge. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Компания за столом могла бы составить непринуждённый групповой портрет, если бы не освещённое зелёным лицо у края картины. При искусственном свете сидящие за столом соперничают за внимание с зеркалами и движущимися фигурами, и в этом помещении у каждого разные возможности видеть других и быть увиденным. Хоппер оставляет нас за стеклом. У Тулуз-Лотрека же обрезка изображения выдвигает одних людей на передний план гораздо резче, чем других.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1928.610

06 / 20

Paris Street; Rainy Day

Gustave Caillebotte

1877 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Gustave Caillebotte. Paris Street; Rainy Day. Gustave Caillebotte; Art Institute of Chicago; Charles H. and Mary F. S. Worcester Collection. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Рядом с «Прибытием нормандского поезда на вокзал Сен-Лазар» Моне, написанным в том же году, Париж Кайботта кажется тщательно расчерченным. Моне позволяет пару смягчить очертания железа и стекла; Кайботт оставляет устройство своего города на виду. Фонарный столб разделяет широкую улицу, архитектура задаёт расстояния, а другие пешеходы несут зонты над мокрой мостовой. Близкая к нам пара вписывается в этот порядок не столь безупречно. Она привносит в него более близкую и менее предсказуемую встречу, и, как бы уверенно здания ни организовывали вид, они не управляют каждым движением прохожих.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1964.336

07 / 20

The Child’s Bath

Mary Cassatt

1893 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Mary Cassatt. The Child's Bath. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Женщина поддерживает ребёнка и моет ему ступню одним непрерывным движением, одновременно удерживая его и выполняя работу. С высокой точки зрения мы смотрим вниз на таз и изгибы двух тесно связанных тел, окружённых узорчатой тканью. Кассатт передаёт нежность через само практическое действие — через то, как женщина удерживает вес ребёнка и справляется с делом, — и ничего не добавляет, чтобы особо её обозначить.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1910.2

08 / 20

The Basket of Apples

Paul Cézanne

ок. 1893 г. · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Paul Cézanne. The Basket of Apples. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Попробуйте проследить края стола на картине: они не складываются в единое согласованное пространство. И всё же яблоки, бутылка и печенье выглядят убедительно объёмными, а наклонённая корзина и складки ткани вносят собственные смещения. Цвет и форма объединяют устойчивые предметы и неустойчивое целое там, где единая точка зрения не смогла бы этого сделать.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1926.252

09 / 20

Sky above Clouds IV

Georgia O'Keeffe

1965 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Georgia O'Keeffe. Sky Above Clouds IV. WikiArt source label: Georgia O'Keeffe Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/sky-above-clouds-iv-1965 · Georgia O'Keeffe Fair Use (WikiArt source label)

Белые облачные формы, увиденные с воздуха, повторяются по направлению к узкой розовой полосе горизонта, разделённые промежутками синего. Они продолжаются за боковыми краями, отчего композиция кажется больше вмещающего её холста. Земли не видно, а значит, нет ни деревьев, ни зданий, ни стоящих фигур, по которым можно было бы судить о размерах увиденного. Поэтому масштаб и ритм облаков отличаются от масштаба и ритма пейзажа, построенного вокруг таких ориентиров. Десятилетиями ранее О’Кифф уже строила картину на повторениях и интервалах — в «Синей и зелёной музыке», завершающей эту подборку, хотя там название отсылало к звуку, а не к зрению.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1983.821

10 / 20

The Song of the Lark

Jules Breton

1884 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Jules Breton. The Song of the Lark. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Серп женщины неподвижен, а её лицо обращено вверх. Название даёт то, чего не может передать живопись: оно обозначает мгновение, когда она прислушивается. Босые ноги и бездействующий инструмент удерживают этот момент в пределах рабочего дня на земле: женщина остановилась, не покидая своего поля.

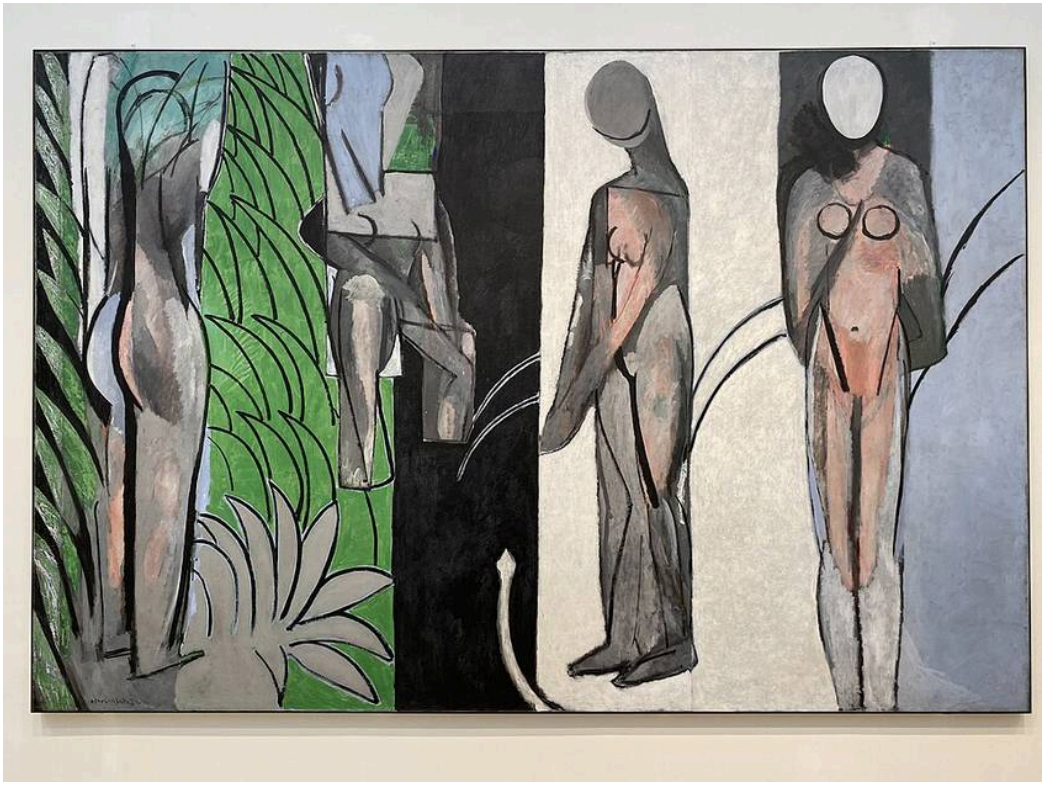
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1894.1033

11 / 20

Bathers by a River

Henri Matisse

1909–10, 1913 и 1916–17 годы · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Henri Matisse. Bathers by a River. Image credit: Henri Matisse; Source credit: Own work https://www.artic.edu/artworks/79307/bathers-by-a-river. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Четыре тела занимают резко разграниченные вертикальные зоны. Лица упрощены, окружение стилизовано, а разделения между фигурами значат не меньше, чем объединяющее их купание. Такая строгость может показаться изначальным решением. Но это не так. Матисс возвращался к полотну в несколько отдельных этапов, с промежутками в годы, и пришёл к этому построению лишь в результате всех этих возвращений.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1953.158

12 / 20

A Peasant Woman Digging before Her Cottage

Vincent van Gogh

ок. 1885 г. · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Vincent van Gogh. A Peasant Woman Digging in Front of Her Cottage. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Вероятно, это самая ранняя из представленных здесь работ Ван Гога и самая близкая по сюжету к «Песне жаворонка» Бретона, хотя позы двух женщин едва ли могли бы различаться сильнее. Женщина Бретона останавливается и смотрит вверх. Женщина Ван Гога склонилась над землёй у низкой хижины и кажется частью участка, который обрабатывает. Приглушённый цвет связывает тело, почву и крышу, сохраняя различия их форм. Дом и труд делят одно небольшое пространство: хижина стоит прямо возле земли, которую нужно вскопать.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1968.92

13 / 20

The Herring Net

Winslow Homer

1885 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Winslow Homer. The Herring Net. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Возможно, подлинная тема Хомера — вес. Двое рыбаков вместе вытягивают сеть, и именно их согласованное усилие даёт нам понять, насколько она тяжела. Лодка мала, а вода вокруг них непрерывно движется, поэтому им приходится одновременно справляться и с уловом, и с работой по его подъёму на борт.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1937.1039

14 / 20

The Drinkers

Vincent van Gogh

1890 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Vincent van Gogh. The Drinkers. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Здесь Ван Гог прибегнул к заимствованию. Композиция взята из произведения Домье: мужчины поднимают сосуды для питья вокруг стола, а рядом с группой стоит ребёнок. Ван Гог изменил характер сцены с помощью цвета и манеры письма. Изогнутые мазки проходят и по телам, и по земле, так что пьющие и почва под ними объединены сходным движением.

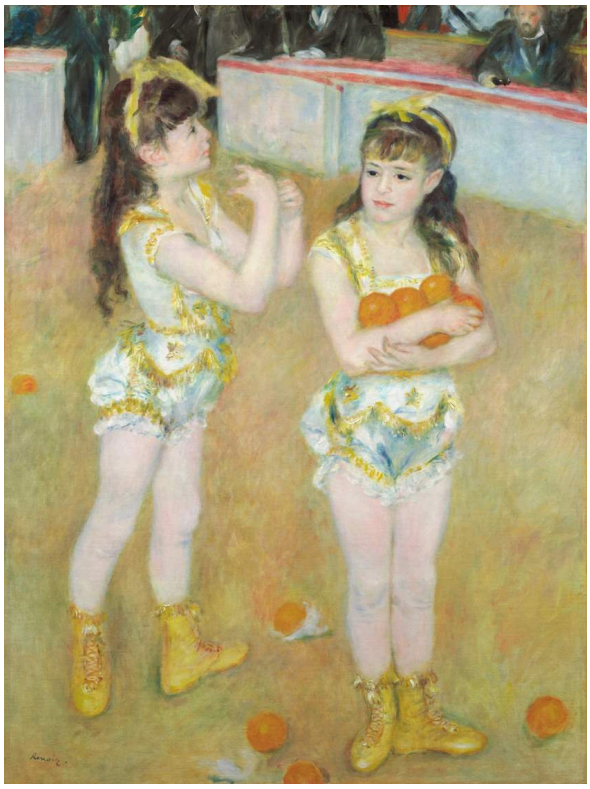
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1953.178

15 / 20

Acrobats at the Cirque Fernando

Pierre-Auguste Renoir

1879 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Pierre-Auguste Renoir. Acrobats at the Cirque Fernando (Francisca and Angelina Wartenberg). Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Цирковая картина без трюка. Юные артистки Ренуара стоят на арене, а не показаны в разгар акробатического номера. Костюмы, фрукты и поднятые руки сохраняют связь со зрелищем, но изображённый момент приходится на время между номерами или около них. Подобно женщине Бретона в поле, артистки показаны во время перерыва в работе, и Ренуар придаёт их телесному присутствию в этой паузе такую убедительность, что они становятся чем-то большим, чем демонстрация мастерства.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1922.440

16 / 20

Amédée-David, Comte de Pastoret

Jean-Auguste-Dominique Ingres

1823–26 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Jean-Auguste-Dominique Ingres. Amédée-David, the Comte de Pastoret. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Энгр окружает свою модель на удивление немногим: письменный стол и обрамляющая зелёная драпировка, а среди них — тело графа, его лицо, рука и парадная одежда. Никакого множества атрибутов, возвещающих об общественном положении Пасторе. Эту задачу должно выполнять само построение картины — поэтому так важно точное положение тела и поэтому столь немногому позволено соперничать с лицом и рукой.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1971.452

17 / 20

Arlésiennes: Mistral

Paul Gauguin

1888 · Холст из джута, масло · Art Institute of Chicago

Paul Gauguin. Arlésiennes (Mistral). Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Узорное построение подчиняет себе этот пейзаж. Деревья и выразительные цветовые участки дробят его, а местами в пространстве невозможно проследить непрерывный путь. И всё же арлезианки, упомянутые в названии, остаются единой группой. При движении их тёмные силуэты сливаются в одну форму, а склонённые головы показывают направление пути даже там, где земля его не проясняет.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1934.391

18 / 20

Armida Encounters the Sleeping Rinaldo

Giovanni Battista Tiepolo

ок. 1742–45 гг. · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Giovanni Battista Tiepolo. Armida Encounters the Sleeping Rinaldo. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Самая старая картина в подборке строится вокруг взгляда, на который невозможно ответить. Название говорит о встрече, но лишь одна из двух фигур знает, что она происходит: богато одетая Армида приближается к спящему Ринальдо. Летящие ткани и маленькие фигуры наполняют пространство вокруг них лёгким, беспокойным движением, а неподвижное тело Ринальдо служит устойчивой точкой всей композиции.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1925.700

19 / 20

Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare

Claude Monet

1877 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Claude Monet. Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Название обещает прибытие, а картина наполовину скрывает его. Остеклённая крыша на железных опорах перекрывает пространство вокзала, а пар отчасти заслоняет поезд и смягчает свет вокруг разрозненных фигур. Моне не придаёт технике жёстких, повсюду одинаково различимых контуров, и поезд становится частью меняющейся атмосферы, а не отчётливым центром сцены.

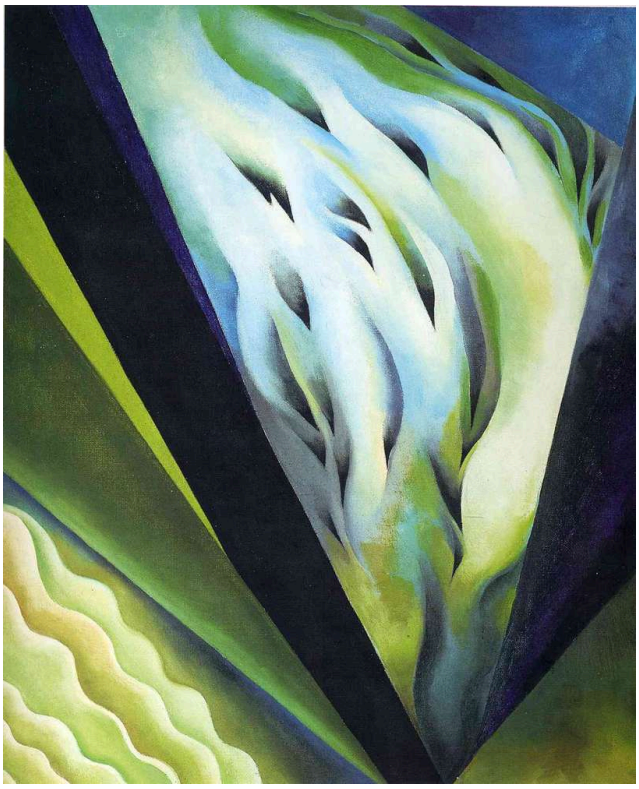
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1933.1158

20 / 20

Blue and Green Music

Georgia O'Keeffe

1919–21 · Холст, масло · Art Institute of Chicago

Georgia O'Keeffe. Blue and Green Music. WikiArt source label: Public domain US. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/blue-and-green-music · Public domain US (WikiArt source label)

Ни инструмент, ни исполнитель не объясняют название. Музыка, насколько здесь можно о ней говорить, заключена в ритме: изгибающиеся полосы синего, зелёного и более светлых цветов задают направление и повторяемость, а тёмные клиновидные формы вклиниваются поперёк них. Ничто не указывает на код, в котором определённые цвета соответствовали бы определённым нотам.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1969.835

Возвращения и заимствования

Несколько из этих картин создавались с перерывами, и возвращения к ним принимали разные формы. В «Спальне» Ван Гог вернулся к собственной картине. В «Пьющих» он опирался на чужую, взяв композицию у Домье. Матисс возвращался к «Купальщикам у реки» в ходе нескольких этапов работы, растянувшихся на годы, а Сёра вернулся к «Гранд-Жатт», когда сама картина уже была закончена, чтобы добавить бордюр. Сведения под названиями отражают лишь часть этой истории. У Матисса перечислены все этапы работы, а у Сёра отмечен бордюр, но у «Спальни» стоит одна дата, ничего не говорящая об амстердамском полотне, которое ей предшествовало, а в сведениях о «Пьющих» Домье не упомянут.

Что почитать

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Читать онлайн или скачать · Английский

Каталог выставки Метрополитен-музея раскрывает исторический контекст творчества Сёра, Кайботта, Кассатт, Моне и их современников. Широкий круг примеров помогает различать подходы, грани между которыми часто стирает единое обозначение «импрессионизм». Тьеполо, Энгр и американские картины Вуда, Хоппера и О’Кифф выходят за рамки его темы.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

Дата проверки источников и информации для посетителей: 2026-10-12

Перевод с помощью ИИ
