УИЛЬЯМСТАУН, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Художественный институт Кларка: шедевры

Двадцать картин из Института искусств Кларка в Уильямстауне, среди которых — Мадонна Пьеро делла Франческа, жнецы Констебла, заснеженный Море Сислея, Сара Бернар Дадли Харди и нимфы Бугро, тянущие упирающегося сатира.

Перевод с помощью ИИ

Институт искусств Кларка в Уильямстауне, штат Массачусетс, вырос из собраний Стерлинга и Франсин Кларк. Особенно богато в нём представлена французская живопись девятнадцатого века, но есть и более раннее европейское искусство. Эта подборка из двадцати произведений охватывает оба направления и выходит за их пределы, открываясь Мадонной Пьеро делла Франческа, написанной в пятнадцатом веке. Несколько художников представлены более чем одной работой, что позволяет сопоставить разные стороны их творчества: Гейнсборо как портретиста и пейзажиста, Тёрнера среди нарядных фигур в тёплом свете и затем у Маргита вечером, Ренуара с купальщицей, женщиной за вязанием крючком и луком на столе. Другие сопоставления связывают разных художников. Купальщица Ренуара и нимфы Бугро предлагают разные ответы на вопрос, нужна ли картине одинаковая степень проработки во всех её частях. Мельница Констебла во Флэтфорде и мельницы Сислея в Море обращаются к одному типу сюжета, но трактуют его совсем по-разному. А некоторые названия, в том числе у Фрагонара и Лемуана, сообщают больше, чем готовы показать сами картины.

Artline выбрал эти произведения из документально подтверждённого собрания музея независимо от самого музея. Наличие произведения в коллекции не означает, что оно сейчас экспонируется. Датировки и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в записях по ссылкам.

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/clark-art-institute

Произведения · 20

1. Madonna and Child Attended by Angels
   Piero della Francesca · 1475
2. Nymphs and Satyr
   William-Adolphe Bouguereau · ок. 1873 г.
3. Blonde Bather
   Pierre-Auguste Renoir · 1881
4. Onions
   Pierre-Auguste Renoir · 1881
5. Woman Crocheting
   Pierre-Auguste Renoir · ок. 1875 г.
6. The Bridle Path, White Mountains
   Winslow Homer · 1868
7. What You Will!
   J. M. W. Turner · 1822
8. View off Margate, Evening
   J. M. W. Turner · ок. 1840 г.
9. Self-Portrait in a Soft Hat
   Edgar Degas · 1858
10. The Bath: Girl Arranging Her Hair
    Berthe Morisot · 1886
11. Elizabeth and Thomas Linley
    Thomas Gainsborough · ок. 1768 г.
12. A Wooded Landscape with Figures by a House
    Thomas Gainsborough · ок. 1752 г.
13. Flatford Mill from the Lock
    John Constable · ок. 1810 г.
14. The Wheat Field
    John Constable · 1816
15. The Loing and the Mills of Moret, Snow Effect
    Alfred Sisley · 1891
16. Apples and Grapes in a Basket
    Alfred Sisley · 1876
17. Lilies
    Albert Moore · 1866
18. The Warrior
    Jean-Honoré Fragonard · 1769
19. The Amorous Proposal
    François Lemoyne · 1725
20. Sarah Bernhardt
    Dudley Hardy · 1889

01 / 20

Madonna and Child Attended by Angels

Piero della Francesca

1475 · Clark Art Institute

Piero della Francesca. Madonna and Child Attended by Angels. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Это самая ранняя картина в подборке, намного опережающая остальные, и единственная на религиозный сюжет. Пьеро помещает Богоматерь с Младенцем в упорядоченное пространство среди упомянутых в названии ангелов, чьи позы уравновешивают всю группу. Внутри этого устойчивого построения руки и взгляды обозначают отдельные связи между фигурами, а самая тесная из них одновременно оказывается самой непосредственной: прикосновение матери и ребёнка.

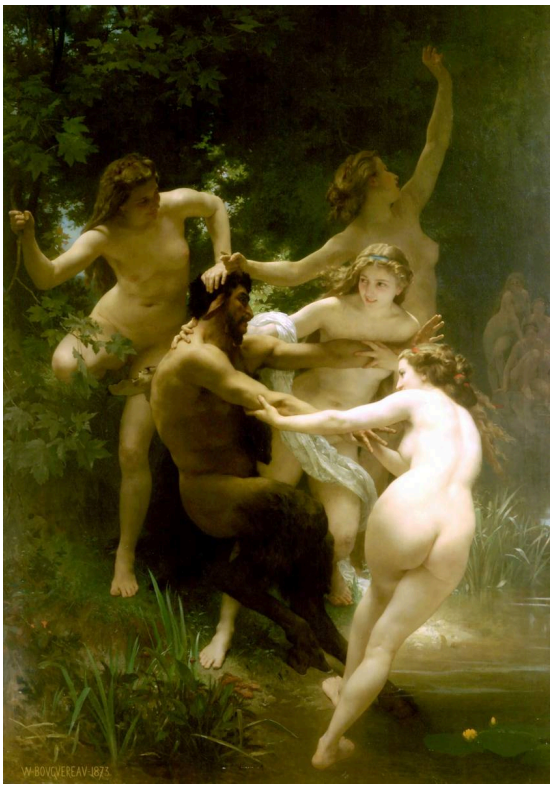
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

Nymphs and Satyr

William-Adolphe Bouguereau

ок. 1873 г. · Холст, масло · Clark Art Institute

William-Adolphe Bouguereau. Nymphs and Satyr. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/william-adolphe-bouguereau/nymphs-and-satyr · Public domain (WikiArt source label)

У кромки воды нимфы тянут сатира, а он сопротивляется, и тела сцепляются в единую цепь: мифологическое перетягивание каната, в котором участники тянут, толкают и ищут опору. Плавная, последовательная моделировка Бугро позволяет ясно различить всё происходящее — каждый перенос веса и каждый захват, даже там, где конечности перекрывают друг друга. Такая степень отделки может казаться безжизненной, но здесь она оправданна. При более свободной манере письма следить за столь запутанной борьбой было бы гораздо труднее.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 20

Blonde Bather

Pierre-Auguste Renoir

1881 · Холст, масло · Clark Art Institute

Pierre-Auguste Renoir. Blonde bather. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pierre-auguste-renoir/blonde-bather-1881 · Public domain (WikiArt source label)

Бугро тщательно сглаживает каждую конечность в своей борющейся группе. Ренуар действует избирательнее. Он последовательно моделирует сидящее тело, а пейзаж за ним пишет свободнее; белая ткань, собранная на коленях купальщицы, добавляет между кожей и окружением третий тип поверхности. Вода и скалы не скрыты от взгляда; именно смена манеры письма удерживает купальщицу перед ними.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Onions

Pierre-Auguste Renoir

1881 · Холст, масло · Clark Art Institute

Pierre-Auguste Renoir. Onions. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pierre-auguste-renoir/onions-1881 · Public domain (WikiArt source label)

В том же году, что и «Купальщицу-блондинку», Ренуар написал куда более скромный сюжет: лук, чеснок и смятую ткань на столе в тёплом свете. В этой непритязательной постановке больше разнообразных поверхностей, чем можно ожидать. Сухая луковая шелуха образует совсем иные складки, чем ткань, свет выявляет округлость луковиц, а плоская столешница не похожа ни на то, ни на другое. Более свободные мазки соединяют стол с фоном, но предметы сохраняют свои отдельные формы.

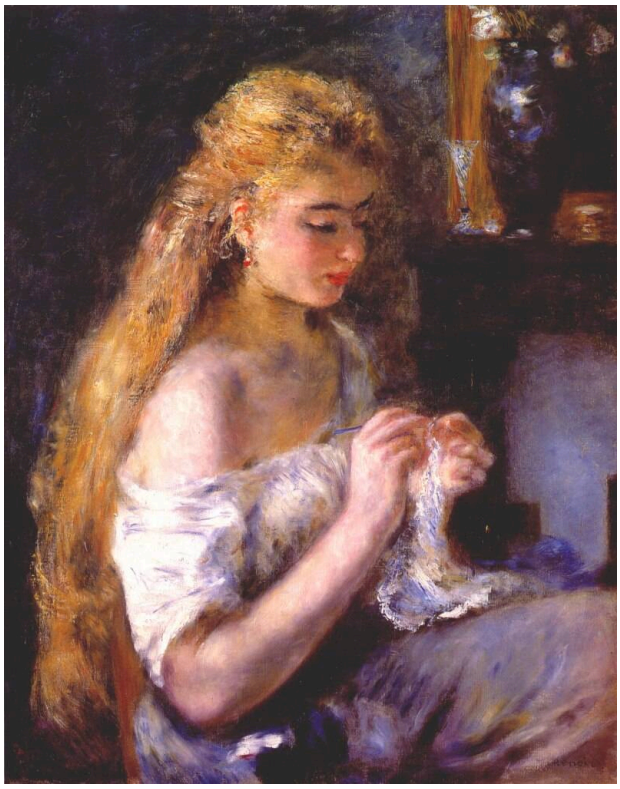
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 20

Woman Crocheting

Pierre-Auguste Renoir

ок. 1875 г. · Clark Art Institute

Pierre-Auguste Renoir. Girl crocheting. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pierre-auguste-renoir/girl-crocheting · Public domain (WikiArt source label)

Она не смотрит на нас. Её взгляд остаётся на рукоделии, которое она держит у груди, следя за тем, как пальцы работают с нитью, а Ренуар обрамляет это небольшое занятие светлой блузой и более тёмной юбкой.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

06 / 20

The Bridle Path, White Mountains

Winslow Homer

1868 · Clark Art Institute

Winslow Homer. The Bridal Path, White Mountains. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Светлая лошадь со всадником осторожно ступает по неровным камням, а позади по тропе следуют более мелкие фигуры. Вдали открываются Белые горы, но Хомер, как и название картины, выдвигает на первый план верховую тропу. Чтобы полюбоваться видом, придётся подождать, пока неровный участок пути не останется позади.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 20

What You Will!

J. M. W. Turner

1822 · Clark Art Institute

J. M. W. Turner. What You Will!. Image credit: J. M. W. Turner; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Фигуры в ярких костюмах собрались лишь в одной части пейзажа, и ни одно общее действие не объединяет их в историю. Растительность и тёплый свет придают сцене простор, а Тёрнер уделяет окружению не меньше внимания, чем собравшимся людям. Название никак не сужает круг возможных толкований. Если понимать его как обычную фразу, оно звучит почти как разрешение читать эту сцену как вам угодно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2007.8.107

08 / 20

View off Margate, Evening

J. M. W. Turner

ок. 1840 г. · Clark Art Institute

J. M. W. Turner. View off Margate, Evening. Image credit: J. M. W. Turner; Source credit: https://www.clarkart.edu/ArtPiece/Detail/View-off-Margate,-Evening. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Другая представленная здесь картина Тёрнера едва ли могла бы сильнее отличаться от той тёплой, многолюдной сцены. На фоне бледной воды и неба несколько более уверенных мазков позволяют распознать лодки и парус, тогда как другие формы поблизости лишь приблизительно намечены. Нам дано достаточно, чтобы различить лодки, и почти ничего сверх этого. Если это вечер, то вечер бледный.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2007.8.117

09 / 20

Self-Portrait in a Soft Hat

Edgar Degas

1858 · Холст, масло · Clark Art Institute

Self Portrait in a Soft Hat. WikiArt; Edgar Degas. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Мягкая шляпа играет здесь важную роль. Её тень неровно ложится на лицо: один глаз получает больше света, чем другой, а некоторые черты целиком остаются в тени; встреча со взглядом художника оказывается менее симметричной, чем кажется поначалу. Дега строит собственное изображение на тщательно выверенных тональных различиях. Ниже красный шарф выделяется на фоне светлого пальто отдельным акцентом.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

10 / 20

The Bath: Girl Arranging Her Hair

Berthe Morisot

1886 · Холст, масло · Clark Art Institute

Berthe Morisot. The Bath (Girl Arranging Her Hair). WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/berthe-morisot/the-bath-girl-arranging-her-hair · Public domain (WikiArt source label)

Моризо наиболее отчётливо передаёт мимолётный жест. Поднятые руки ясно показывают, что девушка поправляет волосы, тогда как её одежда и комната вокруг лишь слегка намечены.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

11 / 20

Elizabeth and Thomas Linley

Thomas Gainsborough

ок. 1768 г. · Clark Art Institute

Thomas Gainsborough. Elizabeth and Thomas Linley. Image credit: Thomas Gainsborough; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Гейнсборо располагает юных моделей близко друг к другу, но не делает их парой одинаковых образов: выражения их лиц различаются. Лица и светлая одежда выступают из мягко написанной листвы, и благодаря столь свободной трактовке окружения фигуры совсем не кажутся вырезанными и наклеенными поверх него.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1955.955

12 / 20

A Wooded Landscape with Figures by a House

Thomas Gainsborough

ок. 1752 г. · Clark Art Institute

Thomas Gainsborough. A Wooded Landscape with Figures by a House. Image credit: Thomas Gainsborough; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Здесь соотношение, заданное в портрете Линли, перевёрнуто. Сначала глубину пространства задают массы деревьев и меняющийся свет. Дом и несколько фигур замечаешь позже: их ровно столько, чтобы показать, что здесь живут люди, причём дом укрыт среди леса, а не обособлен от него.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2007.8.81

13 / 20

Flatford Mill from the Lock

John Constable

ок. 1810 г. · Clark Art Institute

John Constable. Flatford Mill from the Lock. Image credit: John Constable; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Шлюз, мельничные постройки, текущая вода: это пейзаж, в который встроен труд. Грубыми мазками Констебл связывает деревья, берега и отражения, но позволяет постройкам сохранить отчётливые формы, так что мельница воспринимается как одна из работающих частей окружающей её реки.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2007.8.23

14 / 20

The Wheat Field

John Constable

1816 · Clark Art Institute

John Constable. The Wheat Field. Image credit: John Constable; Source credit: Sterling and Francine Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Во Флэтфорде труд воплощён в шлюзе и постройках. Здесь им заняты люди. Жнецы рассредоточены по столь большому полю, что ни одна фигура не главенствует, и каждый участвует в общем деле. Констебл организует вид широкими полосами поля, деревьев и неба, сохраняя соразмерность труда окружающему сельскому простору. Возвышает ли такой масштаб жнецов или просто растворяет их в пейзаже?

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2007.8.27

15 / 20

The Loing and the Mills of Moret, Snow Effect

Alfred Sisley

1891 · Clark Art Institute

Alfred Sisley. The Loing and the Mills of Moret, Snow Effect. Image credit: Alfred Sisley; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Снова мельницы и вода, но там, где постройки Констебла сохраняют свои формы, Сислей позволяет отражениям размыть очертания зданий. Снег, архитектура и вода выдержаны в узкой гамме холодных цветов, но не сливаются друг с другом, а движение и глубина возникают благодаря небольшим сдвигам внутри этой гаммы. Тонкие вертикали врезаются в небо.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1955.545

16 / 20

Apples and Grapes in a Basket

Alfred Sisley

1876 · Clark Art Institute

Alfred Sisley. Apples and Grapes in a Basket. Image credit: Alfred Sisley; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Стоит поставить эту картину рядом с «Луком» Ренуара, и разница в цветовом строе станет очевидной. Стол Ренуара залит тёплым светом; плетёную корзину, виноград, яблоки и драпировку Сислея объединяет прохладная тень. Каждый предмет требует своего способа изображения, и хотя мазки свободны, фрукты сохраняют округлость, а ткань — мягкие складки.

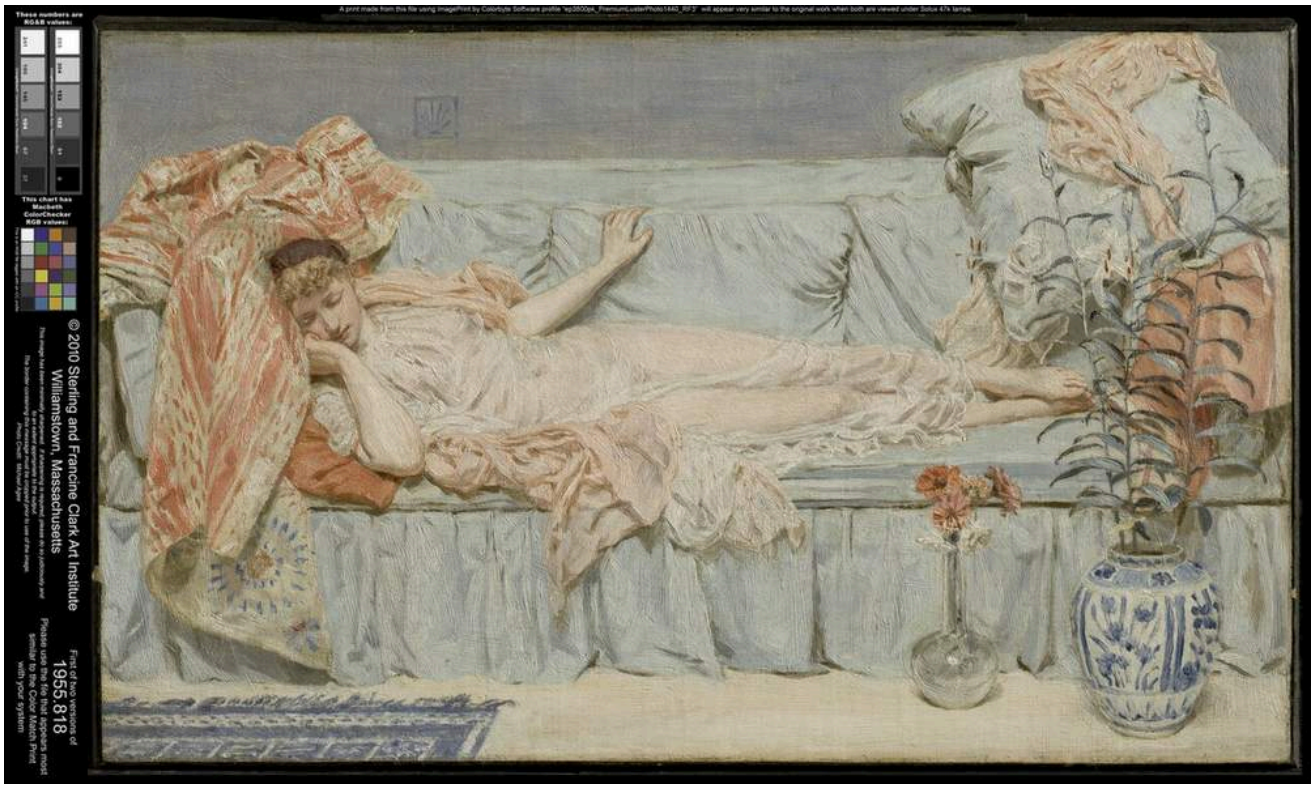
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1955.543

17 / 20

Lilies

Albert Moore

1866 · Clark Art Institute

Albert Joseph Moore. Lilies. Image credit: Albert Joseph Moore; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Фигура полулежит среди лилий и узорчатых тканей, а Мур придаёт телу и предметам обстановки родственные светлые тона и перекликающиеся изгибы. В фигуре по-прежнему без труда узнаётся человек, но она служит и одним из элементов узора форм и цветов на поверхности картины, причём это построение важнее любой истории. Название картине дают цветы, а не фигура.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1955.818

18 / 20

The Warrior

Jean-Honoré Fragonard

1769 · Холст, масло · Clark Art Institute

The Warrior. WikiArt; Jean-Honoré Fragonard. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Название гласит: «Воин». На картине же показана поворачивающаяся фигура в жёлтом костюме, с яркими рукавами и белым воротником-рафом, на который падает свет, — без битвы и без истории. Одежда и движение согласуются с названием, а поворот придаёт позе энергию, которой не было бы в неподвижном положении, но широкая манера письма Фрагонара оставляет точную роль персонажа открытой. Возникающее впечатление скорее театральное.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

19 / 20

The Amorous Proposal

François Lemoyne

1725 · Clark Art Institute

François Lemoyne. The Amorous Proposal. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Название Лемуана определённее самой картины. Мужчина старшего возраста наклоняется к молодой женщине. Она поворачивается, и положение её рук делает смысл его приближения менее однозначным. Изящная обстановка не даёт дополнительных подсказок о том, приятно ли ей его внимание, и тем более — отвечает ли она взаимностью.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Sarah Bernhardt

Dudley Hardy

1889 · Clark Art Institute

Dudley Hardy. Sarah Bernhardt. Image credit: Dudley Hardy; Source credit: Clark Art Institute. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Харди требуется совсем немного, чтобы обозначить актрису: длинный светлый силуэт и небольшой тёмный акцент у головы. Фигура отчасти сливается со слегка намеченной комнатой, и Сара Бернар удерживает в ней своё место просто благодаря тому, что очерчена яснее всего окружающего.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1955.760

Что делают руки

В этой подборке руки многое рассказывают, хотя рассказывают они о разном. В «Мадонне» Пьеро они вместе со взглядами выделяют внутри уравновешенной группы отдельные отношения между фигурами. У Бугро захваты и составляют саму историю; без них нет состязания. Женщина Ренуара, вяжущая крючком, и девушка Моризо заняты работой собственных рук: одна — с нитью, другая — с волосами, и в обеих картинах это небольшое занятие составляет большую часть изображённого. Во всех этих случаях руки проясняют происходящее. У Лемуана они составляют исключение. Именно в руках женщины можно было бы найти какой-то ответ на приближение мужчины, но вместо этого они делают его предложение ещё менее понятным.

Что почитать

Impressionism: A Centenary Exhibition

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

Этот каталог, подготовленный к выставке Метрополитен-музея, посвящённой столетию импрессионизма, даёт исторический контекст для творчества Ренуара, Дега, Моризо и Сислея, а разборы отдельных произведений показывают, насколько по-разному эти художники подходили к изображению фигур и пейзажа. О картинах старых мастеров, британской и академической живописи из этой подборки в нём можно найти немного.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Художественный институт Кларка: шедевры