НЬЮ-ЙОРК, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Музей Соломона Р. Гуггенхайма: шедевры

Двадцать произведений современной живописи из собраний Гуггенхайма в Нью-Йорке и Венеции: прежде всего абстракция и искусство начала двадцатого века.

Перевод с помощью ИИ

Музей Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке известен прежде всего спиральным зданием Фрэнка Ллойда Райта, но начинался он как собрание современного искусства. В его коллекцию входит значительная группа работ Кандинского, а также произведения других художников, которые находили способы писать, не опираясь на традиционное изображение предметного мира.

В этом путеводителе мы оставим здание в стороне и обратимся к живописи. Большинство из двадцати выбранных картин находится в Нью-Йорке, несколько — в Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции. Диапазон простирается от пейзажа Писсарро и портрета Сезанна до сетки Мондриана и цветных панелей Келли. Кандинский, Шагал, Миро и Поллок представлены каждый парой работ, что позволяет сравнить разные произведения одного художника. У Миро одна композиция насыщена деталями, другая лаконична. У Кандинского в одной картине формы трудно отделить друг от друга, в другой они чётко обособлены. Сплетённую сеть Поллока можно сопоставить с более поздней картиной, в которой словно проступают глаза и фрагменты тел.

Artline выбрал эти произведения из документально подтверждённых собраний Гуггенхайма; подборка составлена независимо от музея. Владеть произведением и выставлять его — разные вещи, поэтому любая из этих работ может быть предоставлена на временную выставку или отсутствовать в экспозиции. Датировки и атрибуции приведены по записям, на которые даны ссылки, со всеми содержащимися в них оговорками.

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/guggenheim-new-york

Произведения · 20

1. Paris through the Window
   Marc Chagall · 1913
2. Blue, Green, Yellow, Orange, Red
   Ellsworth Kelly · 1966
3. Composition No. 2
   Piet Mondrian · 1922
4. Enchanted Forest
   Jackson Pollock · 1947
5. The Tilled Field
   Joan Miró · 1923–1924
6. The Hermitage at Pontoise
   Camille Pissarro · 1867
7. The Hare
   Joan Miró · 1927
8. Landscape with Rain
   Wassily Kandinsky
   Василий Васильевич Кандинский
   · 1913
9. Man with Crossed Arms
   Paul Cézanne · 1900
10. Nude
    Amedeo Modigliani · 1917
11. Ocean Greyness
    Jackson Pollock · 1953
12. The Artillerymen
    Henri Rousseau · 1893
13. The Soldier Drinks
    Marc Chagall · 1911–1912
14. Three Studies for a Crucifixion
    Francis Bacon · 1962
15. New Harmony
    Paul Klee · 1936
16. Upward
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · Октябрь 1929
17. Cats
    Natalia Goncharova
    Наталья Сергеевна Гончарова
    · 1913
18. At the Cycle-Race Track
    Jean Metzinger · 1912
19. The Steer
    Franz Marc · 1911
20. Windows Open Simultaneously
    Robert Delaunay · 1912

01 / 20

Paris through the Window

Marc Chagall

1913 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. Paris Through the Window. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Окно с видом на город — привычный приём, но Шагал обрамляет им вид, который невозможно увидеть ни с одной улицы. Здесь можно узнать парижские достопримечательности, однако рядом с ними оказываются двуликая фигура, кот с человеческим выражением морды и многое другое. Город достаточно реален, чтобы назвать его. Но сам вид нереален: никто не мог увидеть его из какой-либо существующей квартиры. То, что находится за этим окном, в равной мере происходит из воображения художника и из самого Парижа.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 37.438

02 / 20

Blue, Green, Yellow, Orange, Red

Ellsworth Kelly

1966 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Ellsworth Kelly. Blue Green Yellow Orange Red. WikiArt source label: (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ellsworth-kelly/blue-green-yellow-orange-red-1966 · (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved (WikiArt source label)

Название представляет собой перечень, и картина ему следует: пять вертикальных цветных панелей расположены рядом, без изображения комнаты или пейзажа. Там, где синий встречается с зелёным, нет нарисованной линии — лишь край, у которого одна панель заканчивается и начинается следующая. Это физическое разделение выполняет ту же работу, что контур в других картинах: определяет, докуда простирается каждый цвет. Но оно не может определить, насколько интенсивным кажется цвет, поскольку это отчасти зависит от соседних цветов.

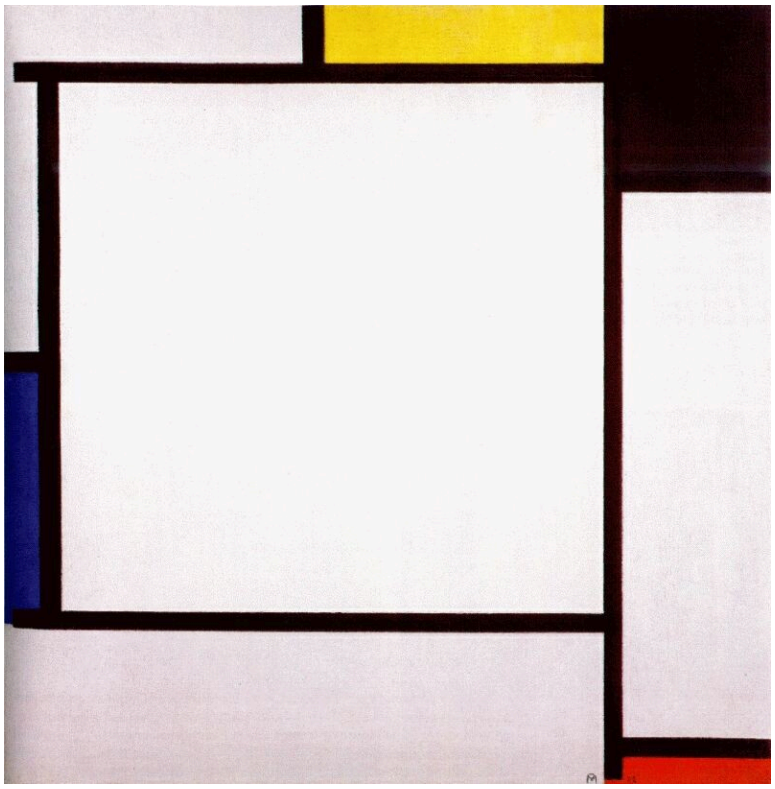
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 20

Composition No. 2

Piet Mondrian

1922 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Piet Mondrian. Composition 2. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/composition-2-1922 · Public domain (WikiArt source label)

«Сетка» — первое слово, которое приходит на ум, но оно не вполне точно. Прямоугольники, заключённые между чёрными линиями Мондриана, неодинаковы, поэтому регулярный узор так и не возникает. Большая часть квадрата оставлена белой, а цвет сосредоточен на небольших участках, словно теснящихся у краёв. Равновесие здесь никак не связано с симметрией. Поначалу белое может казаться пустотой, но окружающие его чёрные линии придают ему вес.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Enchanted Forest

Jackson Pollock

1947 · Холст, масло, алкидная эмаль · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Enchanted Forest. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

Попробуйте проследить одну линию в «Зачарованном лесе», и рано или поздно она скроется под другой. Здесь использованы масляные краски и алкидная эмаль чёрного, белого, золотого и красного цветов. Линии накладываются друг на друга, не образуя какого-либо единого предмета, и центральной фигуры, к которой можно было бы прийти взглядом, здесь нет. И всё же эта сеть нигде не сгущается в сплошную массу: просветы между нитями позволяют различать отдельные линии.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 20

The Tilled Field

Joan Miró

1923–1924 · Solomon R. Guggenheim Museum

Joan Miró. The Tilled Field. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Миро даёт достаточно примет, чтобы узнать сельскую местность: животные, растения, дом, флаги. Затем он делает это узнавание ненадёжным. Пропорции меняются, детали становятся неправдоподобными, а анатомия существ не подчиняется единому правилу. Жёлтый фон объединяет эти отдельные выдумки, позволяя взгляду переходить от знакомого животного к знаку, которому трудно дать название.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

06 / 20

The Hermitage at Pontoise

Camille Pissarro

1867 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

L'Hermitage at Pontoise. WikiArt; Camille Pissarro. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Это с большим отрывом самая ранняя картина в подборке, и сюжет у неё скромный: дома среди деревьев на склоне, соединённые дорогами, которые проходят через поселение. Писсарро не позволяет преобладать ни постройкам, ни растительности. Крыши врезаются в листву, деревья частично скрывают дома, а дорога делает понятным их разрозненное расположение. Ничто монументальное не господствует в этом виде. Структуру пейзажа определяет повседневная жизнь поселения.

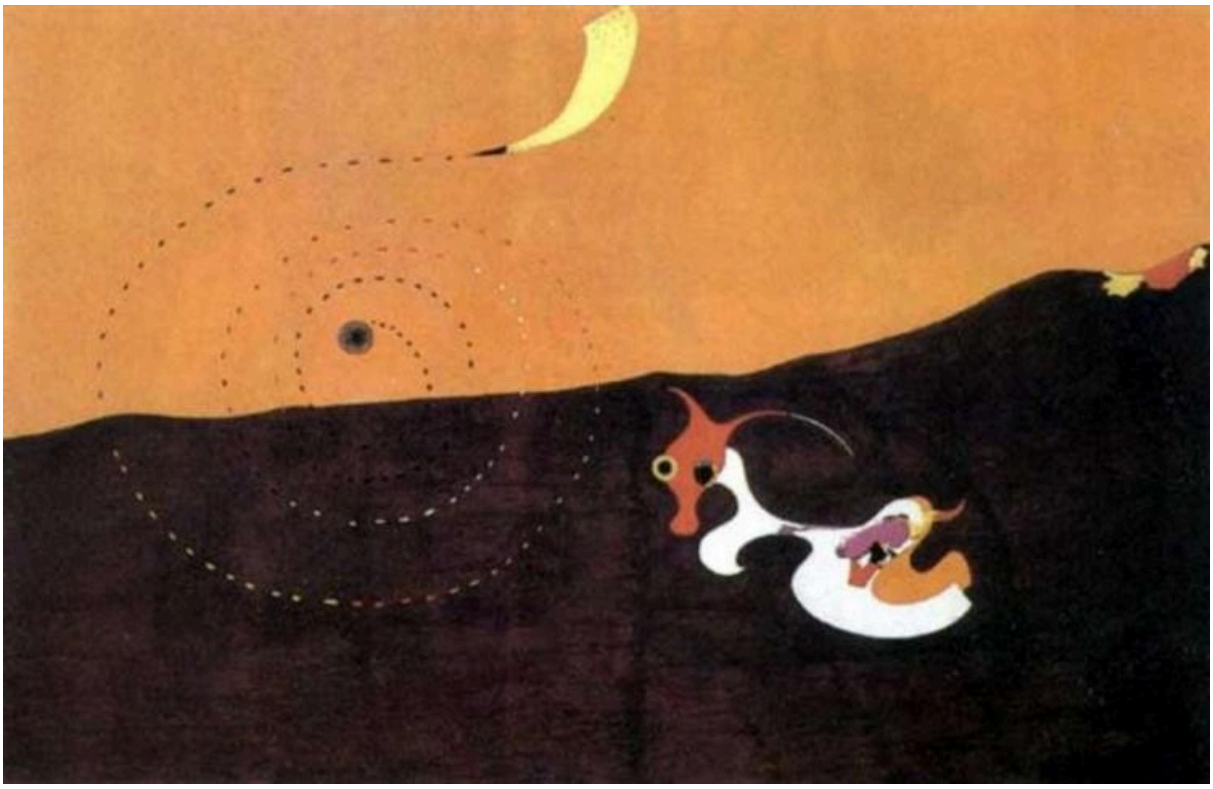
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 20

The Hare

Joan Miró

1927 · Solomon R. Guggenheim Museum

Joan Miró. Landscape (The Hare). Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

После тесного скопления выдумок во «Вспаханном поле» Миро оставляет своему зайцу очень много места. Большую часть холста занимает оранжевое поле над более тёмной полосой, и на этом фоне отчётливо выделяется белое существо со странными суставами. Лишь несколько деталей позволяют узнать в нём животное, названное в заглавии, но их достаточно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 57.1459

08 / 20

Landscape with Rain

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1913 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Wassily Kandinsky. Landscape with Rain. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/landscape-with-rain-1913 · Public domain (WikiArt source label)

Здесь название даёт полезную опору для взгляда. Наклонные штрихи довольно легко прочитать как дождь. С холмами и зданиями сложнее. Более светлые и более тёмные участки намекают на них, но Кандинский не даёт устойчивой точки зрения, с которой можно было бы восстановить их облик. Диагонали также разносят дождь по всей поверхности, проходя поверх форм, которые и без того трудно различить.

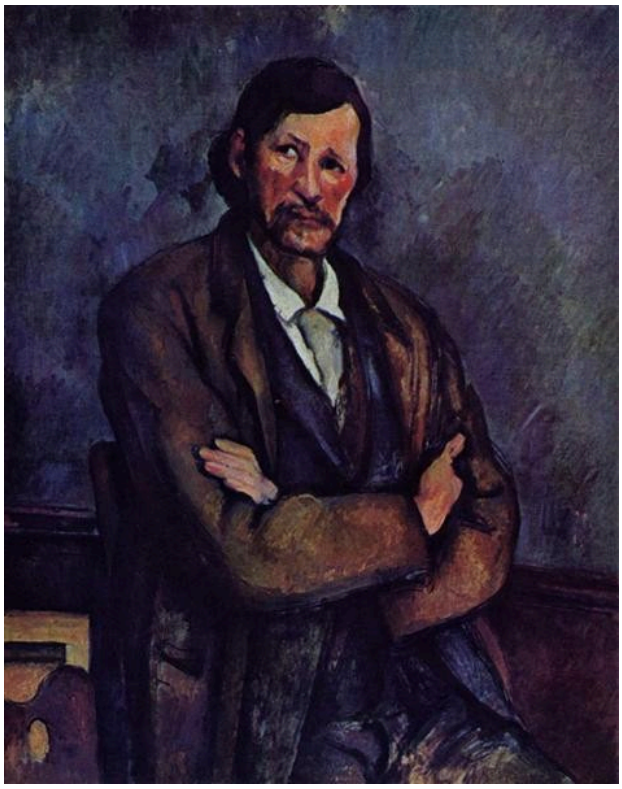
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 20

Man with Crossed Arms

Paul Cézanne

1900 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Man with Crossed Arms. WikiArt; Paul Cézanne. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Скрещённые руки придают фигуре модели компактность, а наклон головы слегка нарушает её устойчивость. Сезанн строит синий сюртук и лицо из цветовых пятен, которые остаются различимыми. Они так и не сливаются в гладкую имитацию ткани и кожи. Мужчина кажется объёмным, но этот объём собран по частям: его неподвижность зависит от множества небольших согласований между соседними участками краски.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

10 / 20

Nude

Amedeo Modigliani

1917 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Nude. WikiArt; Amedeo Modigliani. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Модильяни отводит лежащему телу почти весь холст. Интерьер показан лишь частично, обстановка сведена к минимуму, поэтому поза воспринимается сразу, а других деталей для прочтения почти нет. Взгляд удерживает контур — непрерывная линия, которая отделяет тёплый тон тела от более тёмного окружения. Вытянувшаяся фигура заполняет картину так плотно, что её соотношение с краями холста становится особенно заметным.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

11 / 20

Ocean Greyness

Jackson Pollock

1953 · Масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Ocean Greyness. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

«Зачарованный лес» — сеть, которая не складывается ни в один предмет. «Серость океана», напротив, постоянно намекает на образы. Чёрные изгибы отделяют бледные формы от серого поля, а некоторые участки напоминают глаза или части тел. Ни один из них не складывается в фигуру, и узнавание одной формы ничего не говорит о форме рядом с ней. Несмотря на название, здесь нет отчётливого горизонта, разделяющего воду и небо. Если океан здесь и присутствует, его, кажется, передаёт один лишь серый цвет.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

The Artillerymen

Henri Rousseau

1893 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Henri Rousseau. The Artillerymen. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/the-artillerymen-1893 · Public domain (WikiArt source label)

Мужчины в военной форме у Руссо собрались вокруг пушки под деревьями, и ничего не происходит. Военное снаряжение есть, но движения боя нет; пушка лишь сообщает о роде службы этих людей. Порядок в сцене возникает благодаря тому, как составлена группа. Фигуры повторяются, как и положено в воинском подразделении, но каждое лицо имеет свои отличительные черты.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 20

The Soldier Drinks

Marc Chagall

1911–1912 · Холст, масло · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. The Soldier Drinks. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Подобно артиллеристам Руссо, солдат Шагала занят не боем, и его действие предельно ясно: солдат, сосуд для питья, стол. Зато комната не подчиняется привычным правилам. Наклонённые формы и фигуры разного масштаба мешают оценить её размеры. Сосуд делает сюжет определённее, чем могла бы любая последовательная перспектива.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 49.1211

14 / 20

Three Studies for a Crucifixion

Francis Bacon

1962 · Холст, масло, песок · Solomon R. Guggenheim Museum

Francis Bacon. Three Studies for a Crucifixion. WikiArt source label: Francis Bacon Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francis-bacon/three-studies-for-a-crucifixion-1962 · Francis Bacon Fair Use (WikiArt source label)

Бэкон не оставляет взгляду места, где можно было бы спокойно остановиться. Тела и формы, похожие на мясо, распределены по трём панелям, а не собраны в единую сцену; ярко-оранжевое и красное окружение не позволяет не замечать бледную плоть. Фрагменты комнат дают лишь частичный каркас. В названии упомянуто распятие, но изображения не складываются в привычное религиозное повествование, поэтому закономерен вопрос, сколько от религиозного сюжета остаётся за пределами самого слова. От панели к панели переходит открытая уязвимость тела, каждый раз представленная иначе.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

15 / 20

New Harmony

Paul Klee

1936 · Solomon R. Guggenheim Museum

Paul Klee. New Harmony. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Прямоугольники Клее действуют по тому же принципу, что и прямоугольники Мондриана. Они напоминают сетку, но их пропорции неодинаковы и ничто не повторяется механически. В отношении к цвету художники расходятся. Мондриан противопоставляет цвет обширным белым участкам. Клее повсюду сохраняет приглушённую гамму, а более тёмные разделительные линии придают каждой ячейке разный вес. Гармония, о которой говорит название, заключена в этих согласованиях: они сохраняют порядок, не требуя полного соответствия всех частей друг другу.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

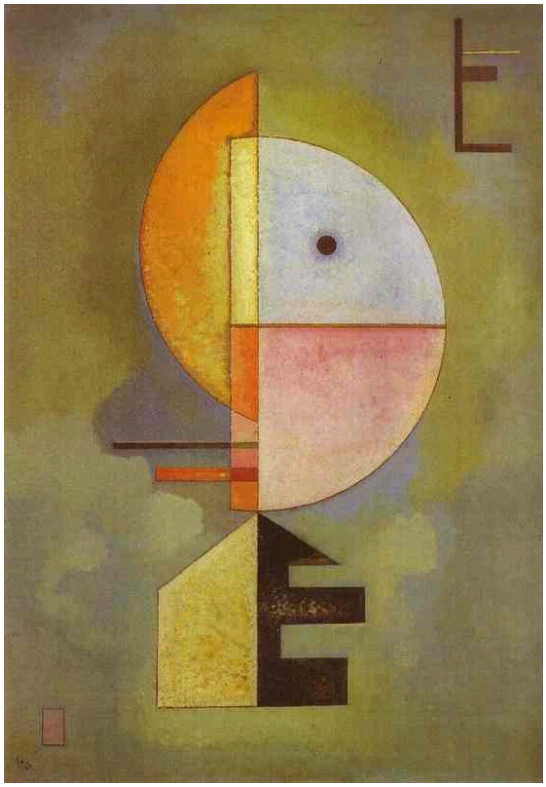
16 / 20

Upward

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

Октябрь 1929 · Картон, масло · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Wassily Kandinsky. Upward. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/upward-1929 · Public domain (WikiArt source label)

В картине «Вверх», написанной маслом на картоне, формы обособлены так, как никогда не бывает в «Пейзаже с дождём». Между ними оставлено достаточно бирюзово-зелёного поля, чтобы их непрочные связи было легко проследить. Узкая вертикальная линия поддерживает полукруглые и угловатые формы, уравновешенные со смещением от центра. Эту композицию можно было бы принять за фигуру, собранную из частей, но название указывает скорее на направление её кажущегося движения.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

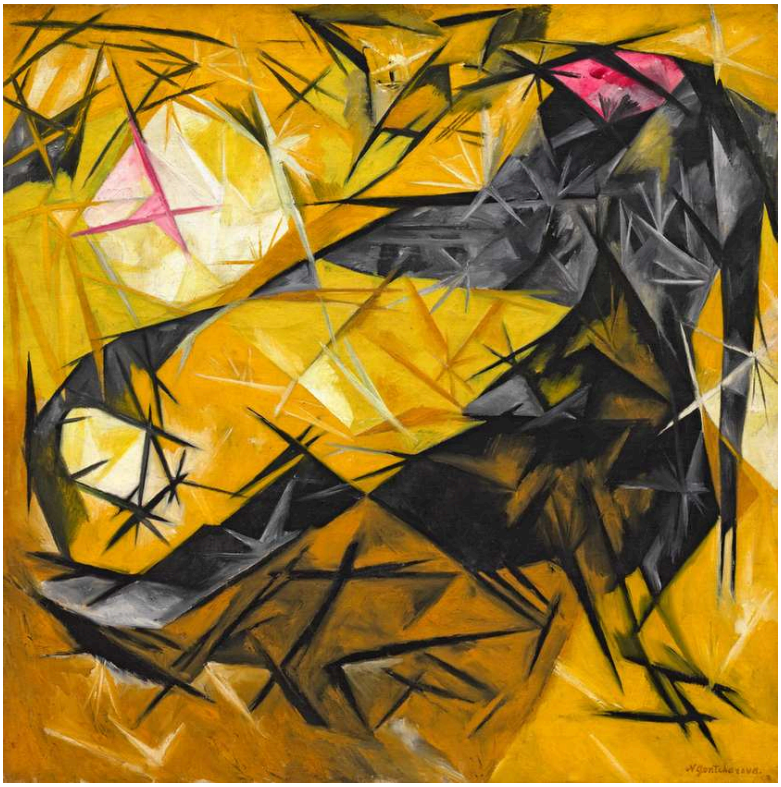
17 / 20

Cats

Natalia Goncharova

Наталья Сергеевна Гончарова

1913 · Solomon R. Guggenheim Museum

Natalia Goncharova. Cats (rayist percep.[tion] in rose, black, and yellow). Image credit: Natalia Goncharova. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Чтобы найти кошек, придётся приложить усилие. Жёлтые, розовые и тёмные диагонали так настойчиво пересекают поверхность, проходя и через животных, и через фон, что различие между ними стирается. Название побуждает искать тела, и их можно найти. Но диагонали продолжают подчинять картину собственному порядку.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 57.1484

18 / 20

At the Cycle-Race Track

Jean Metzinger

1912 · Peggy Guggenheim Collection, Venice

Jean Metzinger. At the Cycle-Race Track. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Метценже передаёт скорость через тесноту. Раздробленные формы, надписи и фрагменты трека вплотную придвинуты к велосипедисту и колёсам, которые всё время остаются узнаваемыми. Сведения о разных частях события поступают одновременно, и промежуток между гонщиком и его окружением сужается. Здесь нет размытия устойчивого вида. Ощущение скорости возникает из того, сколько всего картина показывает сразу.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

19 / 20

The Steer

Franz Marc

1911 · Solomon R. Guggenheim Museum

Franz Marc. The Steer (The Bull). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Светлый бычок Марка изгибается среди пейзажа, построенного из зелёных, красных и синих форм, и их изгибы вторят очертаниям его тела. Поэтому животное кажется вписанным в окружение, а не наложенным поверх него. Цвет по-прежнему отделяет один участок от другого, тогда как сходные формы связывают их. Из всех животных в этой подборке бычок, вероятно, чувствует себя в своём окружении наиболее естественно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Windows Open Simultaneously

Robert Delaunay

1912 · Solomon R. Guggenheim Museum

Robert Delaunay. Simultaneous Windows (2nd Motif, 1st Part). WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/robert-delaunay/simultaneous-windows-2nd-motif-1st-part · Public domain (WikiArt source label)

Это ещё одно окно в город, совсем не похожее на окно Шагала. Шагал сохраняет окно как раму и наполняет вид за ним выдуманными образами. Делоне дробит и окна, и вид на перекрывающиеся участки синего, зелёного, жёлтого и красного. Намёки на то и другое сохраняются, но соперничают с разделениями и связями, которые цвет создаёт сам по себе. Границы, призванные отделять внутреннее пространство от внешнего, становятся ещё одним материалом живописной поверхности. Слово «одновременно» в названии уместно: картину можно читать сразу в нескольких направлениях, и она так и не складывается в единый вид.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Планирование посещения

«Зачарованный лес», «Вверх» и «На велотреке» принадлежат Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции. Остальные картины принадлежат музею в Нью-Йорке. Перед поездкой отдельно проверьте актуальные сведения каждого музея: включение произведения в этот путеводитель не гарантирует его присутствия в экспозиции.

Что почитать

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by Michael Sadleir · Читать бесплатно · Английский

Изложение идей Кандинского о цвете и форме самим художником, в английском переводе Майкла Сэдлера. Книга представляет его доводы его собственными словами, поэтому она станет полезным дополнением к знакомству с «Пейзажем с дождём» и картиной «Вверх».

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ
