БОСТОН, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Музей Изабеллы Стюарт Гарднер: шедевры

Двадцать произведений, от Джотто до Сарджента, из коллекции, которую Изабелла Стюарт Гарднер собрала и разместила в Бостоне

Перевод с помощью ИИ

Изабелла Стюарт Гарднер разместила картины, мебель и предметы в своём бостонском музее так, чтобы каждый зал воспринимался как единое целое. Музей во многом сохраняет эту расстановку, а коллекция по-прежнему тесно связана с её вкусами и с её личной историей.

Двадцать выбранных здесь произведений охватывают путь от картины Джотто на доске до работ Джона Сингера Сарджента, представленного чаще, чем любой другой художник. Среди них — «Похищение Европы» Тициана, две работы Боттичелли и «Геркулес» Пьеро делла Франческа, фреска, снятая со стены. Здесь есть и сама Гарднер — на портрете, написанном Андерсом Цорном в Венеции, — а также его изображения пассажиров омнибуса и женщины, моющейся у воды. Поздние произведения объединяют несколько тем. Музыка и танец связывают «Эль-Халео» Сарджента и его портрет музыканта Чарльза Мартина Лёффлера с двумя эскизами костюмов Леона Бакста — для Иды Рубинштейн и Анны Павловой. Венеция связывает портрет кисти Цорна с зарисовкой Ка-Лоредан Джона Рёскина.

Artline самостоятельно, независимо от музея, выбрал эти произведения на основе документальных сведений о музейном собрании. Принадлежность работы к коллекции не означает, что её можно увидеть в залах: любое из этих произведений может быть выдано на временную выставку или снято с экспозиции, а работы на бумаге показывают не всегда. Если в учётных данных дата или авторство указаны с оговоркой, здесь эта оговорка сохранена.

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/isabella-stewart-gardner

Произведения · 20

1. The Abduction of Europa
   Titian · 1559 - 1562
2. The Story of Lucretia
   Sandro Botticelli · 1496 - 1504
3. El Jaleo
   John Singer Sargent · 1882
4. Hercules
   Piero della Francesca · 1465
5. The Presentation of the Christ Child in the Temple
   Giotto di Bondone · 1320
6. Madonna and Child with an Angel
   Sandro Botticelli · 1470
7. Harmony in Blue and Silver: Trouville
   James Abbott McNeill Whistler · 1865
8. The Omnibus
   Anders Zorn · 1892
9. Isabella Stewart Gardner in Venice
   Anders Zorn · 1894
10. Juana of Austria with a Young Girl
    Sofonisba Anguissola · 1561
11. The Roman Tower, Andernach
    J. M. W. Turner · 1817
12. The Casa Loredan, Venice
    John Ruskin · 1850
13. Love's Greeting
    Dante Gabriel Rossetti · ок. 1861 г.
14. Ida Rubinstein as Saint Sebastian
    Léon Bakst
    Лев Бакст
    · 1911
15. Anna Pavlova in Oriental Fantasy
    Léon Bakst
    Лев Бакст
    · 1913
16. Charles Martin Loeffler
    John Singer Sargent · 1903
17. A Tent in the Rockies
    John Singer Sargent · ок. 1916 г.
18. Incensing the Veil
    John Singer Sargent · 1880
19. A Young Lady of Fashion
    Paolo Uccello · Начало 1460-х годов
20. Morning Toilet
    Anders Zorn · 1888

01 / 20

The Abduction of Europa

Titian

1559 - 1562 · Холст, масло · Isabella Stewart Gardner Museum

Titian. Abduction of Europa. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/titian/rape-of-europe-1562 · Public domain (WikiArt source label)

Европа пытается удержать равновесие, пока белый бык — Зевс, принявший его облик, — уносит её в воду; Тициан передаёт это усилие в движениях её рук и ног и в складках одежды. Позднее Рубенс сделал копию картины.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

The Story of Lucretia

Sandro Botticelli

1496 - 1504 · Темпера на доске · Isabella Stewart Gardner Museum

Sandro Botticelli. The Story of Lucretia. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/the-story-of-lucretia-1504 · Public domain (WikiArt source label)

Боттичелли объединяет несколько эпизодов римской истории Лукреции в одном архитектурном пространстве. Здания делят картину на отдельные зоны действия, но одновременно связывают эпизоды в единое целое. Главная смысловая нагрузка приходится на открытую площадь в центре. Там тело и жестикулирующая толпа вокруг него превращают личную трагедию в общественное дело.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 20

El Jaleo

John Singer Sargent

1882 · Isabella Stewart Gardner Museum

John Singer Sargent. El Jaleo. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Резкий свет снизу выхватывает юбку и руки танцовщицы, оставляя её лицо в тени, а её собственная огромная тень продолжает движение вверх по стене. Сарджент противопоставляет резкие изломы её фигуры сидящим позади музыкантам, чьи повторяющиеся позы поддерживают ровный ритм. Ширина картины превышает три метра, но глубины в ней почти нет. И танцовщица, и музыканты теснятся в неглубоком пространстве переднего плана, поэтому большая ширина картины раскрывается вдоль её поверхности.

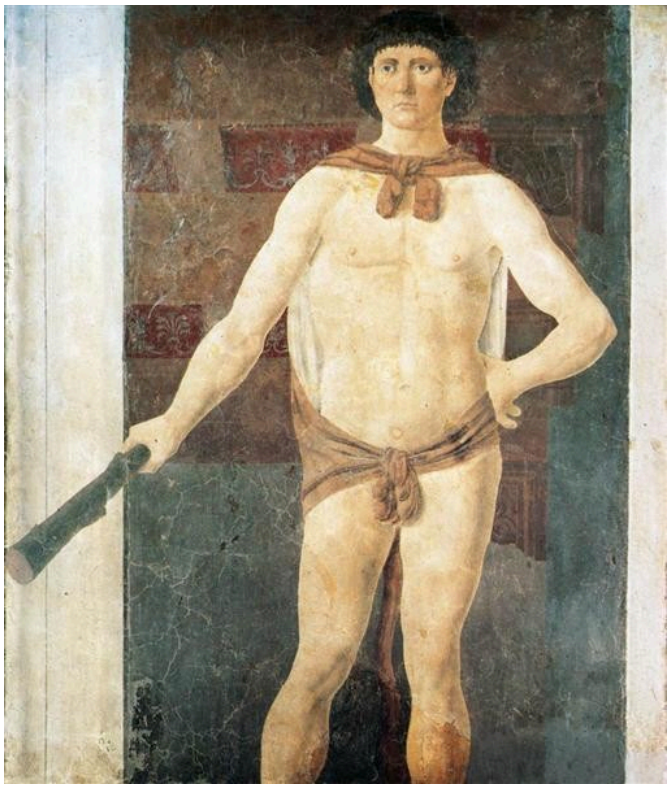
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Hercules

Piero della Francesca

1465 · Isabella Stewart Gardner Museum

Hercules. WikiArt; Piero della Francesca. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Пьеро делла Франческа написал этого Геркулеса в технике фрески; впоследствии её сняли с первоначального места. Узнать героя позволяет палица. В остальном Пьеро не даёт ему никакого занятия: здесь нет ни подвигов, ни врагов из его истории. Почти обнажённая фигура просто стоит, прочно опираясь на ноги, в неглубокой архитектурной нише, которую, кажется, рассчитаны заполнить её пропорции.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 20

The Presentation of the Christ Child in the Temple

Giotto di Bondone

1320 · Темпера на доске · Isabella Stewart Gardner Museum

The Presentation of the Infant Jesus in the Temple. WikiArt; Giotto di Bondone. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Самое раннее произведение в этой подборке строится на обмене жестами. Взрослые протягивают руки через небольшой алтарь, а младенец тянется им навстречу; Джотто передаёт момент священного узнавания через расстояние между их руками. Остроконечная сень и компактная архитектура отводят каждому участнику определённое место, а жест тянущегося ребёнка пересекает этот порядок.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

06 / 20

Madonna and Child with an Angel

Sandro Botticelli

1470 · Темпера на дереве · Isabella Stewart Gardner Museum

Sandro Botticelli. Madonna and Child with an Angel. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/madonna-and-child-with-an-angel · Public domain (WikiArt source label)

Младенец у Джотто тянется через алтарь, а у Боттичелли его держат на руках. Мадонна, младенец и ангел образуют тесную группу, склонив головы; за ними видна лишь узкая полоска пейзажа. Картина на доске предназначалась для молитвенного созерцания, однако значительная часть изображённого связана с практической задачей — удержать маленькое тело, и вокруг этой задачи выстроена вся группа.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 20

Harmony in Blue and Silver: Trouville

James Abbott McNeill Whistler

1865 · Холст, масло · Isabella Stewart Gardner Museum

Harmony in Blue and Silver: Trouville. WikiArt; James Abbott McNeill Whistler. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

В названии Уистлера цвета названы раньше места, и картина следует тому же порядку приоритетов. Море, берег и небо написаны близкими тонами, поэтому горизонтальные полосы лишь слегка отличаются друг от друга. Небольшая стоящая фигура нарушает их непрерывность и позволяет оценить расстояние. В остальном на пляже в Трувиле почти ничего не происходит. Единство вида создаёт тонкая согласованность цвета от одной полосы к другой.

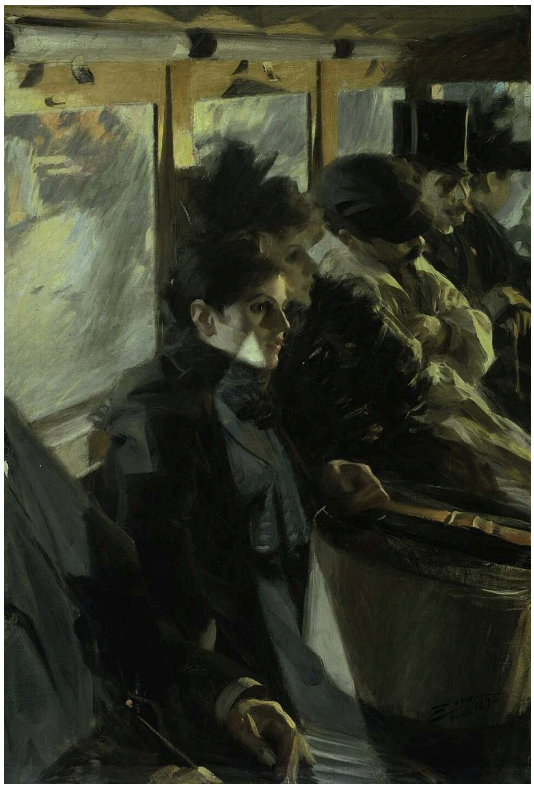
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

08 / 20

The Omnibus

Anders Zorn

1892 · Isabella Stewart Gardner Museum

Anders Zorn. The Omnibus. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_The_Omnibus_-_P3e1_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Пассажиры Цорна теснятся в переполненном омнибусе, но не образуют единой группы. Свет из окна выделяет отдельные лица и части одежды; другие фигуры погружены в тень или частично скрыты. Они сидят вплотную друг к другу, но их внимание ни разу не обращается к одному и тому же.

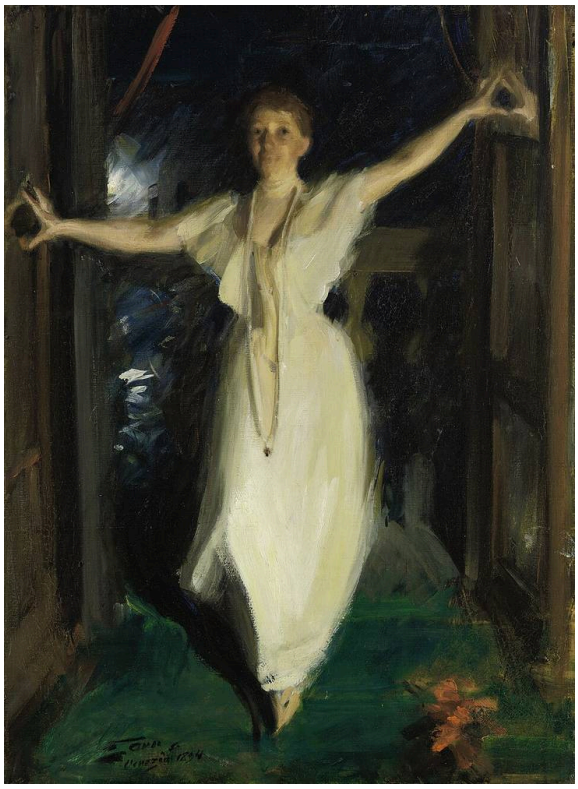
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P3e1

09 / 20

Isabella Stewart Gardner in Venice

Anders Zorn

1894 · Isabella Stewart Gardner Museum

Anders Zorn. Isabella Stewart Gardner in Venice. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_Isabella_Stewart_Gardner_in_Venice_-_P17e10_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Согласно дневнику её мужа, Гарднер наблюдала за фейерверком и звала гостей выйти наружу, чтобы посмотреть на него. Цорн изображает её в самый момент приглашения. Ярко освещённая, она стоит в дверном проёме между комнатой и тёмным венецианским балконом; художник запечатлел её посреди жеста, с руками, протянутыми к открытым дверям по обе стороны.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P17e10

10 / 20

Juana of Austria with a Young Girl

Sofonisba Anguissola

1561 · Isabella Stewart Gardner Museum

Sofonisba Anguissola. Portrait of Juana of Austria with a Young Girl. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Название называет Хуану Австрийскую по имени, а её спутницу — просто «девочкой», и картина следует тому же порядку. Разница в росте сразу задаёт иерархию, которую подчёркивает парадность одежды. Ангуиссола придаёт обоим лицам сдержанное выражение на тёмном фоне. Ни одна из них не улыбается, и никакое общее занятие их не связывает. О том, какая связь между ними существует, приходится судить по их близости, по небольшим различиям в позах и по месту, отведённому девочке.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

11 / 20

The Roman Tower, Andernach

J. M. W. Turner

1817 · Isabella Stewart Gardner Museum

J. M. W. Turner. The Roman Tower, Andernach. Image credit: J. M. W. Turner; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Римская башня, упомянутая в названии, поднимается отчётливой вертикалью среди прибрежных зданий Андернаха, но Тёрнер отводит столь большую часть вида обширному небу, что башня не господствует над ним. Внизу лодки и человеческие фигуры оживляют водное пространство.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P1e12

12 / 20

The Casa Loredan, Venice

John Ruskin

1850 · Isabella Stewart Gardner Museum

John Ruskin. The Casa Loredan, Venice. Image credit: John Ruskin; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Рёскин изучал Ка-Лоредан, а не создавал законченный рисунок, и лист показывает, на чём сосредоточилось его внимание. Одни части венецианского фасада переданы в цвете и подробно проработаны, другие оставлены в виде лёгких контуров. Тёрнер помещает свою башню в Андернахе в широкий речной пейзаж. Рёскин приближается к одному зданию и даже здесь действует избирательно, переходя от арок к орнаменту. Едва намеченные участки, возможно, были нужны ему лишь для того, чтобы определить положение деталей, которые он хотел рассмотреть внимательнее.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P17e32

13 / 20

Love's Greeting

Dante Gabriel Rossetti

ок. 1861 г. · Isabella Stewart Gardner Museum

Dante Gabriel Rossetti. Love's Greeting. Image credit: Dante Gabriel Rossetti; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

«Приветствие любви» изображает встречу, вокруг которой почти не остаётся свободного места. Россетти тесно сближает фигуры и заполняет почти всё оставшееся пространство цветами, узорами и надписью, отчего сцена оказывается замкнутой и оторванной от какой-либо узнаваемой обстановки. Большая часть эмоциональной насыщенности картины создаётся этим орнаментом: действия и окружающего пространства здесь слишком мало, чтобы иначе передать чувство. Картина производит впечатление драгоценной вещи и вместе с тем — нарочитой изысканности.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P1w8

14 / 20

Ida Rubinstein as Saint Sebastian

Léon Bakst

Лев Бакст

1911 · Isabella Stewart Gardner Museum

Léon Bakst. Ida Rubinstein as Saint Sebastian. Image credit: Léon Bakst; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Этот эскиз костюма Иды Рубинштейн в роли святого Себастьяна разработан для театра. Широкий синий плащ придаёт фигуре выразительный силуэт ещё до того, как можно различить декоративные детали. Бакст противопоставляет его красной одежде и оставляет остальную часть листа незаполненной. Костюм должен хорошо восприниматься и издалека, и вблизи. Здесь крупная простая форма была бы видна из любой части зрительного зала, а узор внутри неё предназначен для тех, кто находится ближе.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 3.1.o.91

15 / 20

Anna Pavlova in Oriental Fantasy

Léon Bakst

Лев Бакст

1913 · Isabella Stewart Gardner Museum

Léon Bakst. Anna Pavlova in the Ballet 'Oriental Fantasy'. Image credit: Léon Bakst; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

По сравнению с эскизом для Рубинштейн этот весь пронизан движением. Руки вытянуты, ступни и конечности направлены под углом в противоположные стороны. Короткая юбка разлетается, а длинный шарф тянется сзади, так что ткань усиливает каждое движение танцовщицы, которая надела бы этот костюм. В названии «Восточная фантазия» именно слово «фантазия» наиболее точно. Это театральная выдумка, которая не даёт достоверных сведений об одежде какой-либо определённой культуры.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 3.1.o.92

16 / 20

Charles Martin Loeffler

John Singer Sargent

1903 · Isabella Stewart Gardner Museum

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. Charles Martin Loeffler. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10870. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

В «Эль-Халео» Сарджент изобразил музыкантов за работой, но Чарльз Мартин Лёффлер не играет. Видимой части инструмента достаточно, чтобы понять: перед нами музыкант. Сарджент отворачивает бледное лицо от зрителя и позволяет тёмной одежде скрыть большую часть тела.

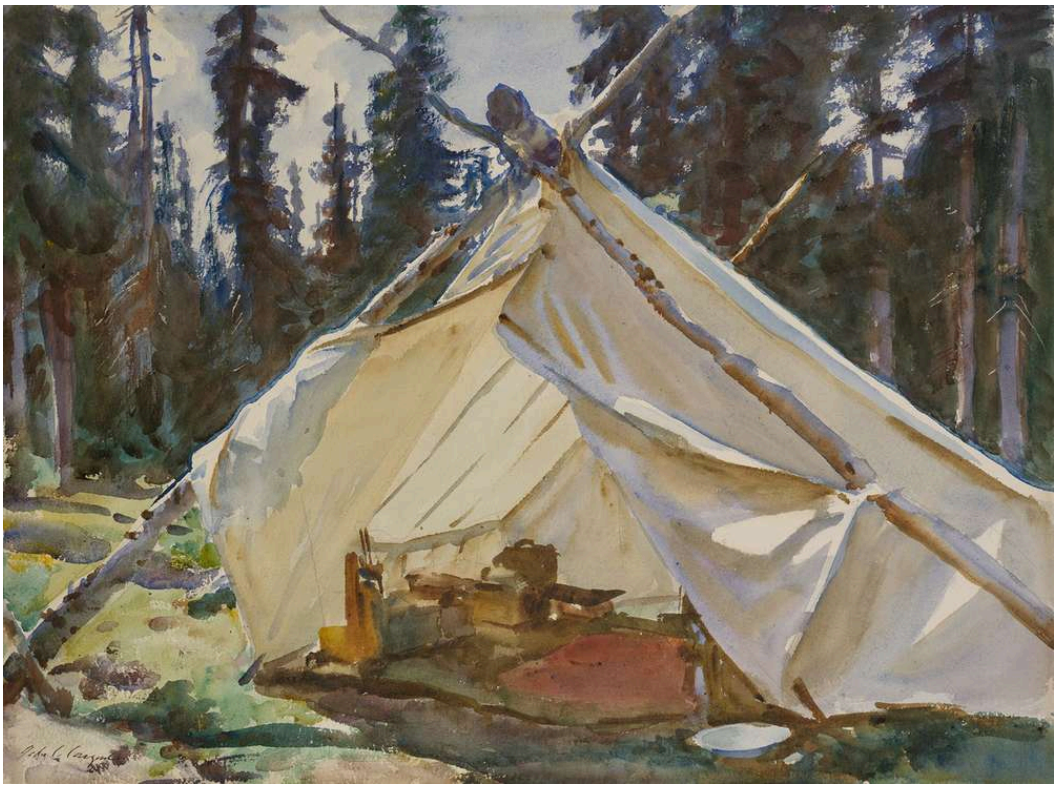
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P1w6

17 / 20

A Tent in the Rockies

John Singer Sargent

ок. 1916 г. · Isabella Stewart Gardner Museum

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. A Tent in the Rockies. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10882. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Сарджент пишет палатку такими же свободными мазками, как окружающие её деревья и землю, поэтому освещённая солнцем ткань с меняющимися светом и тенью становится ещё одной поверхностью пейзажа. Открытый вход ясно показывает, что это лишь временное укрытие в Скалистых горах.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P3w17

18 / 20

Incensing the Veil

John Singer Sargent

1880 · Isabella Stewart Gardner Museum

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. Incensing the Veil. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Дым благовоний, свисающая ткань и светлая одежда вместе размывают границу между фигурой и комнатой, и тело можно различить лишь сквозь череду завес. Дым — часть ритуала, названного в заглавии. Он также определяет, что можно увидеть, рассеивая свет и смягчая все контуры.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P3w33

19 / 20

A Young Lady of Fashion

Paolo Uccello

Начало 1460-х годов · Isabella Stewart Gardner Museum

Paolo Uccello. A Young Lady of Fashion. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Название характеризует модель через её одежду, и этот портрет, приписываемый Паоло Уччелло, во многом делает то же самое. Она изображена строго в профиль и не поворачивается к зрителю. Её жемчуг и узорчатый рукав говорят о статусе и о том, какой она хотела предстать или какой её предполагалось показать. Выражение её лица остаётся спокойным и сдержанным.

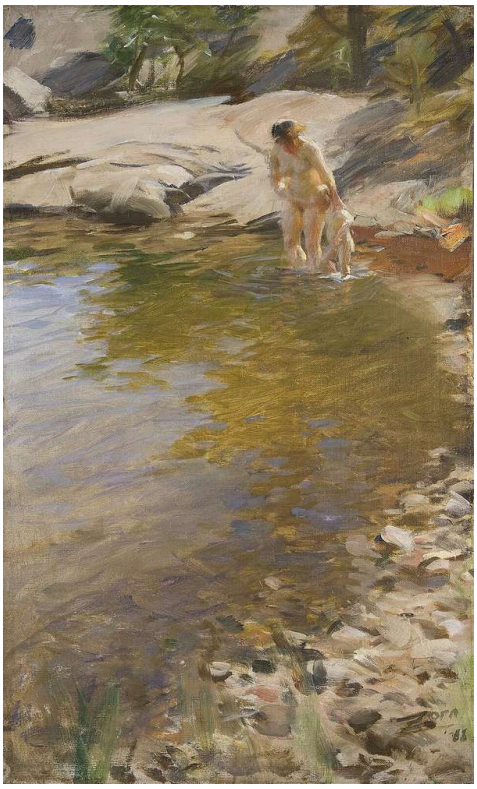
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Morning Toilet

Anders Zorn

1888 · Isabella Stewart Gardner Museum

Anders Zorn. Morning Toilet. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_Morning_Toilet_-_P25e13_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Женщина наклоняется, совершая утреннее омовение возле камней и мелководья. Цорн ясно передаёт её позу, так что действие считывается сразу, а свету вокруг неё позволяет распадаться на рассеянные блики.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: P25e13

Залы и порядок

В музее Гарднер архитектура и обстановка зала могут менять воспринимаемый масштаб картины и вызываемые ею ассоциации не меньше, чем соседние полотна, поэтому увиденное там произведение может предстать совсем иначе, чем в здешнем описании. Эта подборка выстроена по темам, а не как маршрут по зданию.

Что почитать

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Читать бесплатно · Английский

Трактат Леонардо, представленный здесь в английском переводе Джона Фрэнсиса Риго, излагает рабочие принципы для живописцев, включая заметки о жестах и расположении фигур. Эти заметки подсказывают вопросы, с которыми стоит обратиться к итальянским картинам в этой подборке. Попробуйте сначала применить их к неподвижной одиночной фигуре «Геркулеса» Пьеро и тесной группе в «Мадонне» Боттичелли, а затем — к множеству пересекающихся действий, развёрнутых по всей «Истории Лукреции».

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Музей Изабеллы Стюарт Гарднер: шедевры