КАРЛСРУЭ, ГЕРМАНИЯ

Государственный кунстхалле Карлсруэ: шедевры

Двадцать картин из Государственного кунстхалле Карлсруэ: от Грюневальда и Кранаха до Кандинского и Макса Эрнста.

Перевод с помощью ИИ

Собрание Государственного кунстхалле Карлсруэ поначалу складывалось под влиянием интересов правителей Бадена, а затем пополнялось уже как общественная коллекция. В нём представлены картины немецких, голландских, фламандских и французских художников.

Двадцать выбранных здесь произведений охватывают путь от двух створок Таубербишофсхаймского алтаря Грюневальда до Кандинского, Бекмана и Макса Эрнста. По пути встречаются портреты, пейзажи и натюрморты, а также Амур, ужаленный за кражу мёда, «Бедность и забота» Бёклина, получившие человеческий облик, основание Константинополя у Рубенса и компания слушателей в саду у Винтерхальтера. Одними из этих картин восхищаются уже многие поколения; другие реже встречаются в обзорах истории искусства. Два места появляются дважды: Руан, написанный Моне и Писсарро, и сам Карлсруэ — на двух видах Карла Кунца.

Artline выбрал эти произведения из документированного собрания музея независимо от самого музея. Любое из них может быть выдано на временную выставку или отсутствовать в экспозиции. Датировки и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в записях коллекции.

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/kunsthalle-karlsruhe

Произведения · 20

1. Forest
   Max Ernst · 1927
2. Tauberbischofsheim Altarpiece: Crucifixion
   Matthias Grünewald · 1523–1524
3. Poverty and Care
   Arnold Böcklin · 1890
4. Tauberbischofsheim Altarpiece: Christ Carrying the Cross
   Matthias Grünewald · 1523–1524
5. At the Morning Toilet
   Justus Juncker · 1752
6. Improvisation 13
   Wassily Kandinsky
   Василий Васильевич Кандинский
   · 1910
7. Still Life with a Fallen Candle
   Max Beckmann · 1930
8. Madame Jeantaud
   Edgar Degas · ок. 1877 г.
9. The Three Daughters of Julius Johann von Vieth und Golssenau
   Anton Graff · ок. 1773 г.
10. Rocky Reef on the Seashore
    Caspar David Friedrich · 1824
11. View of Karlsruhe from the South
    Carl Kuntz · 1804
12. Karlsruhe Palace from the Palace Garden
    Carl Kuntz · 1804
13. View of the Sea at L'Estaque
    Paul Cézanne · 1883-1885
14. The Great Bridge at Rouen in Rainy Weather
    Camille Pissarro · 1896
15. The Seine at Rouen
    Claude Monet · 1874
16. Cupid as a Honey Thief
    Lucas Cranach the Elder · 1531
17. The Decameron
    Franz Xaver Winterhalter · 1837
18. Still Life with Oranges, Bananas, Lemon and Tomato
    Paula Modersohn-Becker · 1906
19. The Founding of Constantinople
    Peter Paul Rubens · ок. 1622–1623 гг.
20. Houses at Le Pouldu
    Paul Gauguin · 1890

01 / 20

Forest

Max Ernst

1927 · Холст, масло · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Max Ernst. Forest. WikiArt source label: Max Ernst Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/max-ernst/forest-1927 · Max Ernst Fair Use (WikiArt source label)

Эрнст строит свой лес на повторении. Вертикальных форм по всему холсту достаточно, чтобы видеть в них стволы, но их плотные, изрезанные поверхности столь же сильно напоминают грубую конструкцию, и ни одна из них не становится привычным, легко узнаваемым деревом. Над ними красная дуга задаёт масштаб, совсем иной, чем у всего, что находится под ней.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

Tauberbischofsheim Altarpiece: Crucifixion

Matthias Grünewald

1523–1524 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Matthias Grünewald. Tauberbischofsheim altarpiece: Christ on the Cross with Mary and Saint John. Image credit: Matthias Grünewald; Source credit: 1. The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202 . 2. Google Art Project. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

У Грюневальда почти ничто не соперничает с телом Христа за внимание. Здесь нет сложного окружения, лишь тесное тёмное пространство, а напряжённый контур фигуры и подробности тела передают суровость сцены. Внизу Мария и Иоанн выражают свою реакцию одними жестами. Когда в поле зрения так мало всего остального, трудно не заметить распростёртые руки и позы двух скорбящих.

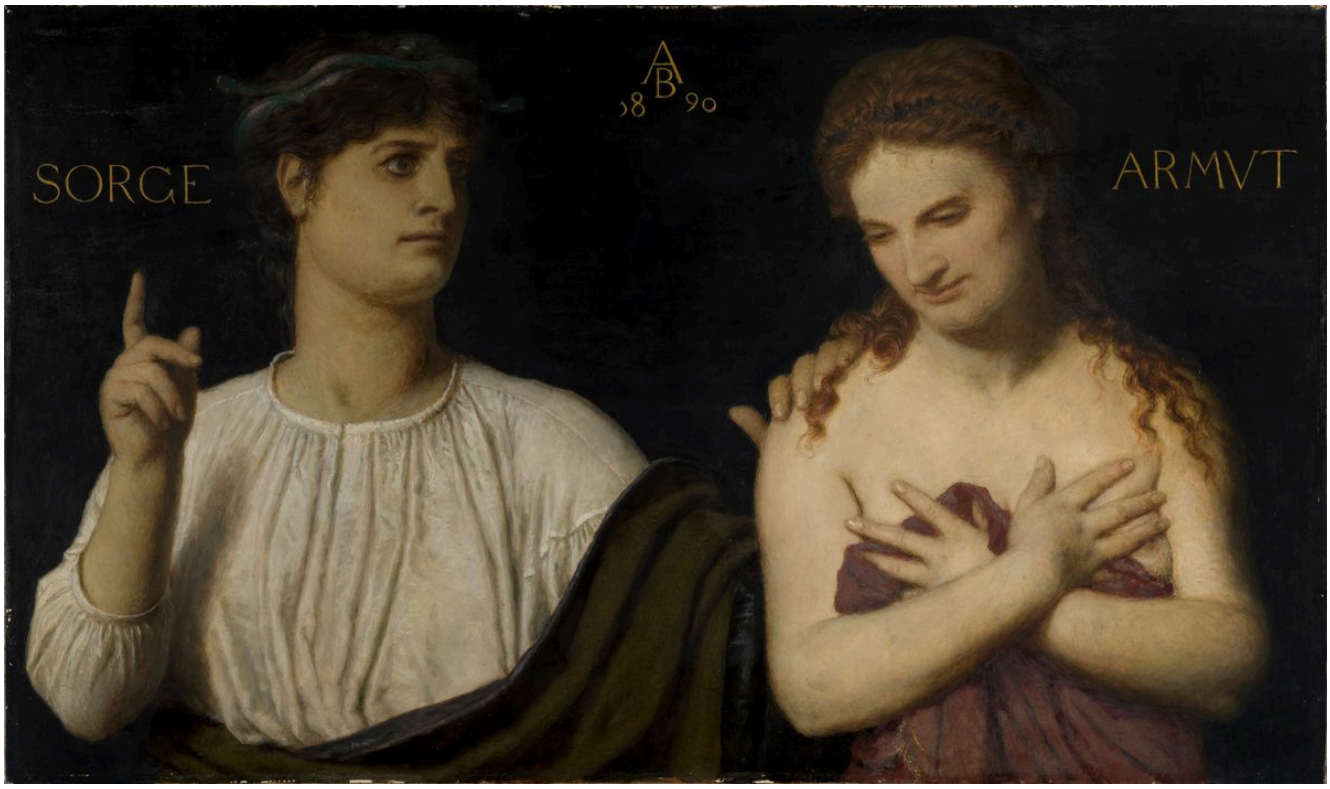
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 994

03 / 20

Poverty and Care

Arnold Böcklin

1890 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Arnold Böcklin. Armut und Sorge. Image credit: Arnold Böcklin; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Sammlung online. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Две женщины изображены близко друг к другу. Одна поднимает палец, другая складывает руки. Без названий «Бедность» и «Забота» их можно было бы принять за безымянных натурщиц. Бёклин придал отвлечённым состояниям человеческий облик, но поднятый палец и сложенные руки — обычные, конкретные жесты, и аллегорические обозначения не вполне исчерпывают эти образы.

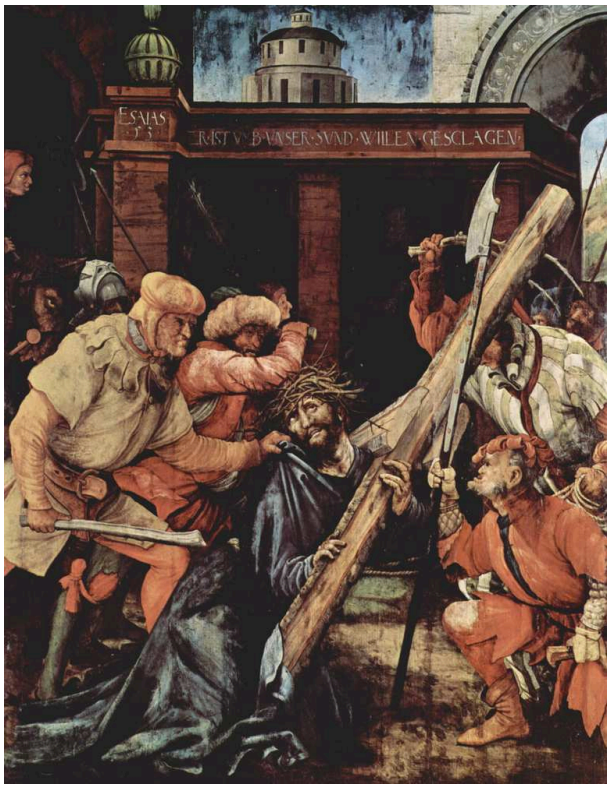
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 958

04 / 20

Tauberbischofsheim Altarpiece: Christ Carrying the Cross

Matthias Grünewald

1523–1524 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Matthias Grünewald. Tauberbischofsheim altarpiece: Christ Carrying the Cross. Image credit: Matthias Grünewald; Source credit: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202 .. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Согбенному телу Христа приходится пробираться сквозь пространство, уже занятое другими людьми и огромной тяжестью креста. Диагональная балка — одновременно ноша и препятствие. Она пересекает тесную группу под архитектурным проёмом и мешает легко отделить фигуры друг от друга.

«Распятие» из того же алтаря оставляет свои фигуры в почти пустом тёмном пространстве. Здесь же страдание стиснуто толпой и находится в движении.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 993

05 / 20

At the Morning Toilet

Justus Juncker

1752 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Justus Juncker. At the morning toilet. Image credit: Justus Juncker; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

На стенах комнаты Юнкера уже висят картины, а зеркало добавляет к ним ещё одно изображение; плитки и мебель заполняют остальное пространство. Сидящая женщина прочно вписана в это окружение и занята повседневным уходом за собой, который название обозначает как утренний туалет.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2506

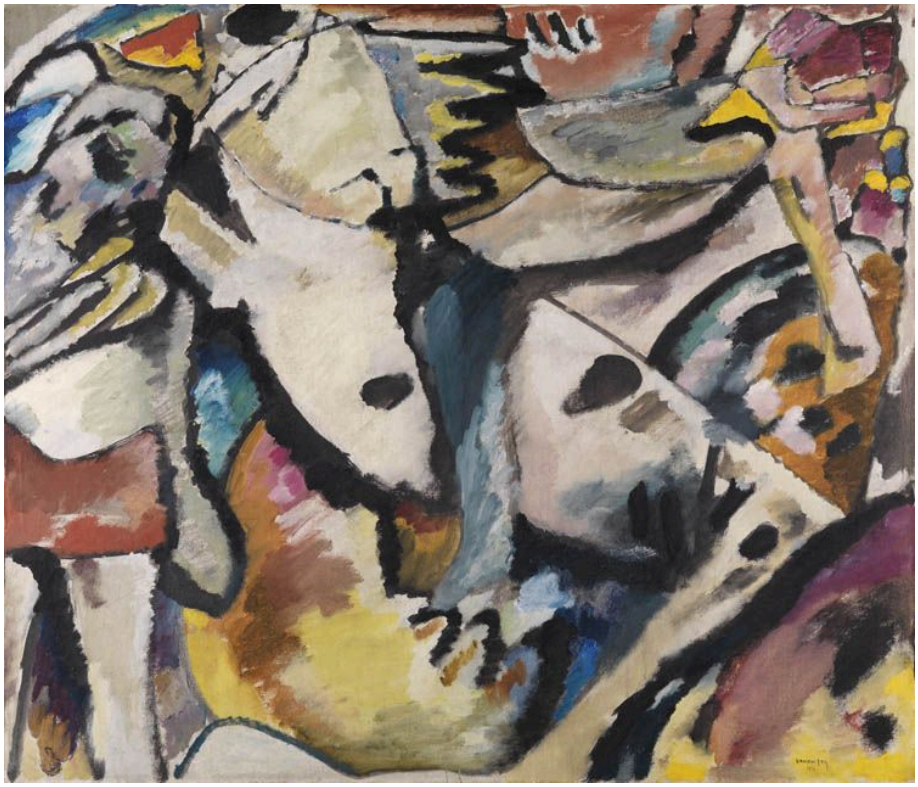
06 / 20

Improvisation 13

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1910 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Wassily Kandinsky. Improvisation 13. Image credit: Wassily Kandinsky. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Если искать здесь сцену, картина даёт намёки на неё: один контур может оказаться телом, другой — очертанием местности. Но они так и не складываются во что-либо определённое. Тем временем цветовые пятна и пересекающиеся чёрные штрихи выстраивают собственные отношения, и картина сохраняет цельность независимо от того, удаётся ли распознать в каком-либо участке предмет.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2596

07 / 20

Still Life with a Fallen Candle

Max Beckmann

1930 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Max Beckmann. Still life with fallen candle. Image credit: Max Beckmann; Source credit: https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/kunstwerke/Max-Beckmann/Stilleben-mit-gest%C3%BCrzter-Kerze/A1C925EE4DA39411535E9298B95C5E13/. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

В натюрморте, казалось бы, не должно быть событий, но название Бекмана указывает именно на событие. Упавшая свеча лежит горизонталью, нарушающей строй предметов, скученных в сжатом пространстве, а резкие контуры подчёркивают, насколько всё сближено. Драпировка и обрамлённая поверхность добавляют новые слои, не оставляя между ними свободного места.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2435

08 / 20

Madame Jeantaud

Edgar Degas

ок. 1877 г. · Холст, масло · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Edgar Degas, Bildnis Madame Jeantaud, c.1877. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Вытянутая рука мадам Жанто включает диван в её позу, так что мебель существенно влияет на то, как фигура занимает пространство картины. Тёмная одежда выделяется на его светлой поверхности, а шляпа и выпрямленный торс задают другое направление. Ничего явного не происходит. Всё движение, которое находит Дега, заключено в этой асимметрии.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2493

09 / 20

The Three Daughters of Julius Johann von Vieth und Golssenau

Anton Graff

ок. 1773 г. · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Anton Graff. Bildnis der drei Töchter von Julius Johann von Vieth und Golssenau. Image credit: Anton Graff; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Название определяет трёх сестёр только через их отца, Юлиуса Иоганна фон Фит унд Гольссенау. Графф избегает однообразия трёх портретов, выстроенных в ряд. Он объединяет сестёр в компактную группу, связанную руками и наклонами голов, а небольшие различия в наклонах и прикосновениях сохраняют индивидуальность каждой. На тёмном фоне их светлые лица образуют единый тесный контур.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: Lg 1913

10 / 20

Rocky Reef on the Seashore

Caspar David Friedrich

1824 · Холст, масло · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Caspar David Friedrich, Felsenriff am Meeresstrand, 1824. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Вдали над низкими, широко раскинувшимися скалами и заводями поднимается острый силуэт. На этом контрасте вертикали и горизонтали держится почти весь драматизм картины. На берегу нет человеческой фигуры, чья реакция могла бы задать настроение, и Фридрих оставляет эти соотношения открытыми под фиолетово-синим небом.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2261

11 / 20

View of Karlsruhe from the South

Carl Kuntz

1804 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Carl Kuntz. Blick auf Karlsruhe von Süden. Image credit: Carl Kuntz; Source credit: 1. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 2. Google Arts & Culture. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Для городского вида эта картина отводит самому городу удивительно мало места. Кунц приближается к Карлсруэ через поля; на переднем плане — животные, а поблизости нет ни одной архитектурной достопримечательности. Высокие деревья и обширное небо делают город частью более широкого, возделанного человеком ландшафта, и сельское хозяйство занимает значительную долю картины.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1715

12 / 20

Karlsruhe Palace from the Palace Garden

Carl Kuntz

1804 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Carl Kuntz. Blick auf das Karlsruher Schloss vom Schlossgarten aus. Image credit: Carl Kuntz; Source credit: 1. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 2. Google Arts & Culture. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Здесь дворец — цель, а сад — путь к нему. Газоны, деревья и небольшие группы животных смягчают подступы. Строгая архитектура сохраняет отчётливость и организует весь вид с противоположного края открытого пространства, оставляя передний план саду.

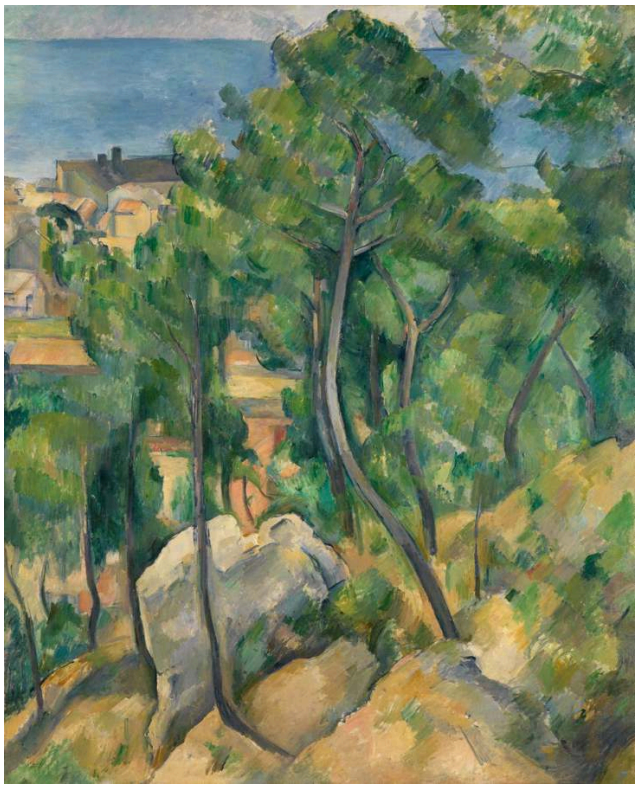
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1964

13 / 20

View of the Sea at L'Estaque

Paul Cézanne

1883-1885 · Холст, масло · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Paul Cézanne, Blick auf das Meer bei L'Estaque, 1883–1885. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Между зрителем и водой стоят деревья и покатая земля. Сезанн придаёт этим ближним формам ощутимую конструктивную весомость с помощью соседствующих участков зелёного, синего и охристого, а море занимает своё место в том же построении. Глубина здесь создаётся цветовыми отношениями в той же мере, что и узнаваемыми предметами.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2450

14 / 20

The Great Bridge at Rouen in Rainy Weather

Camille Pissarro

1896 · Холст, масло · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Camille Pissarro, Blick auf die Grosse Brücke zu Rouen bei Regenstimmung, 1896. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

С высокой точки зрения Писсарро легче проследить, что соединяют мосты, чем это было бы возможно с уровня улицы. Маленькие фигуры, транспорт и движение судов оживляют сооружение под тяжёлым небом. Дождь давит на работающий город, но не размывает его пути сообщения.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2488

15 / 20

The Seine at Rouen

Claude Monet

1874 · Холст, масло · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Claude Monet, Die Seine bei Rouen, 1874. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Мачты служат неподвижными опорами — твёрдыми вертикалями на фоне раздробленных воды и неба. В реке внизу короткие мазки делают отражения менее устойчивыми, чем лодки, которым они вторят, и Моне удерживает порт как единое целое благодаря этому различию.

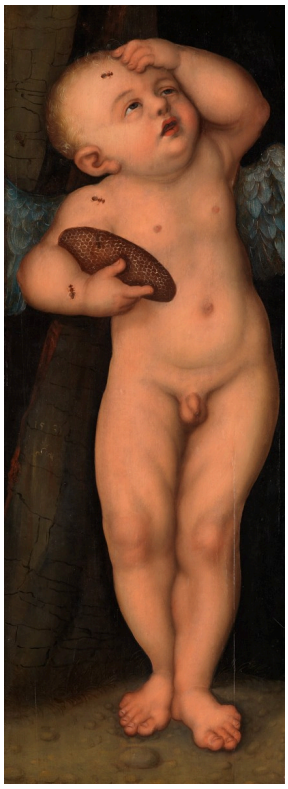
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2502

16 / 20

Cupid as a Honey Thief

Lucas Cranach the Elder

1531 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Lucas Cranach the Elder. Cupid as Honey Thief. Image credit: Workshop of Lucas Cranach the Elder / After Lucas Cranach the Elder; Source credit: 1./2. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, digitale Sammlung 3. Google Arts & Culture. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Амур завладел сотами, а пчёлы нашли Амура. Поднятая рука превращает его маленькое тело в образ боли и неудобства, а картина замыкает эпизод в узком пространстве, где почти ничего больше не происходит. Мораль о желании обретает остроту благодаря выбору жертвы: сам Амур платит за сладость, и расплата оказывается телесной.

Произведение числится за Кранахом, но в сведениях об авторстве при изображении указана мастерская Лукаса Кранаха Старшего или копия с его работы, поэтому вопрос о том, чья рука его написала, остаётся открытым.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 811

17 / 20

The Decameron

Franz Xaver Winterhalter

1837 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Der Decamerone. Franz Xaver Winterhalter; Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression. · CC0

Винтерхальтер собирает в саду компанию для рассказывания историй, и значительная часть картины отдана слушателям. Разнообразие поз и изысканные одежды делают их столь же заметными, как любого рассказчика, а садовое окружение соответствует их общему досугу.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1217

18 / 20

Still Life with Oranges, Bananas, Lemon and Tomato

Paula Modersohn-Becker

1906 · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Paula Modersohn-Becker. Stilleben mit Orangen, Bananen, Zitrone und Tomate. Image credit: Paula Modersohn-Becker; Source credit: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Модерзон-Беккер придаёт фруктам плотный объём с помощью упрощённого цвета, не перечисляя подробностей их поверхности. Округлые формы тесно соседствуют со светлой тканью и блюдом на столешнице, а их весомость возникает из соотношения форм.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2557

19 / 20

The Founding of Constantinople

Peter Paul Rubens

ок. 1622–1623 гг. · Масло, дуб · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Peter Paul Rubens, Die Gründung Konstantinopels, c.1622–1623. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Рубенс сводит основание города к одной согласованно действующей группе. Жест правителя связывает приказ со строительными работами, а другие фигуры развивают действие по всей панели под широким небом, где вверху виден орёл. Правителя выделяет его одеяние, а также то, что вся эта деятельность, кажется, получает направление от него.

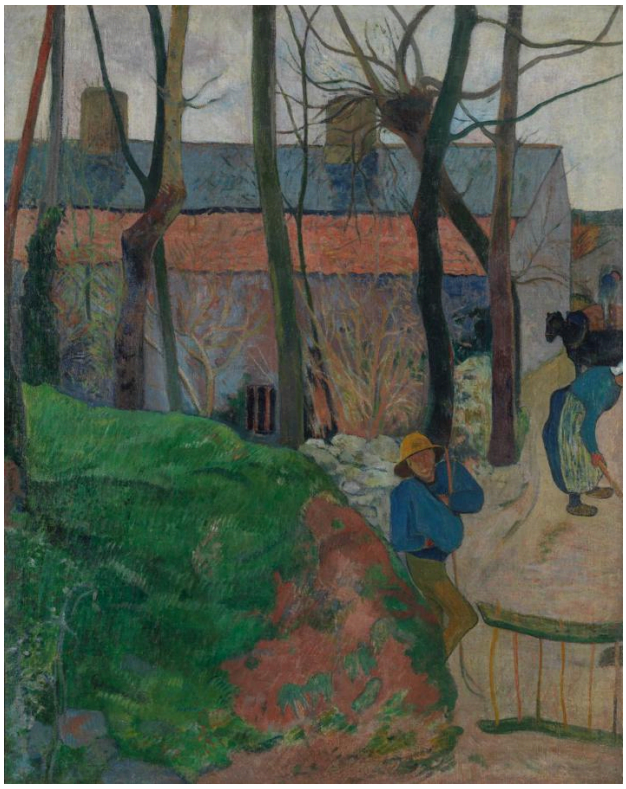
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2759

20 / 20

Houses at Le Pouldu

Paul Gauguin

1890 · Холст, масло · Staatliche Kunsthalle Karlsruhe



Paul Gauguin, Häuser in Le Pouldu, 1890. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. CC0 1.0. Resized and JPEG-compressed; no crop or retouching. CC0 1.0; compressed study reproduction. · CC0 1.0

Голые стволы пересекают цветные дома и разделяют узкие промежутки, в которых появляются маленькие фигуры. Гоген, как и Сезанн в Эстаке, помещает деревья перед своим мотивом и включает эту преграду в композицию. Здесь она становится узором сцепленных поверхностей, в котором передний план и здания сближаются в едином цветовом построении. Деревня остаётся узнаваемой, но глубокое, непрерывное пространство уже не единственная цель.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 2503

Руан и Карлсруэ — каждый дважды

Руанские картины написаны двумя художниками, и едва ли кажется, что они смотрят на один и тот же город. У Моне это порт мачт и зыбкой воды. Писсарро смотрит сверху в дождь и видит сеть путей сообщения, где одновременно действуют мосты, человеческие фигуры, транспорт и речное движение. Оба вида Карлсруэ написал Кунц, и общего между ними больше, чем можно предположить по двум разным конечным точкам. Один ведёт к городу через сельскохозяйственные угодья, другой — к дворцу через его сад. При этом ни на одной картине архитектура не заполняет передний план, обе ведут взгляд через открытое пространство, и на каждой присутствуют животные.

Что почитать

Concerning the Spiritual in Art

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

Изложение Кандинским собственных целей в английском переводе Майкла Сэдлера. Он выступает за поиск смысла в цвете и форме, которым необязательно изображать предметы. «Импровизация 13» — единственная его картина в этой подборке, поэтому именно на ней можно увидеть, подтверждаются ли эти доводы в живописи.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Государственный кунстхалле Карлсруэ: шедевры