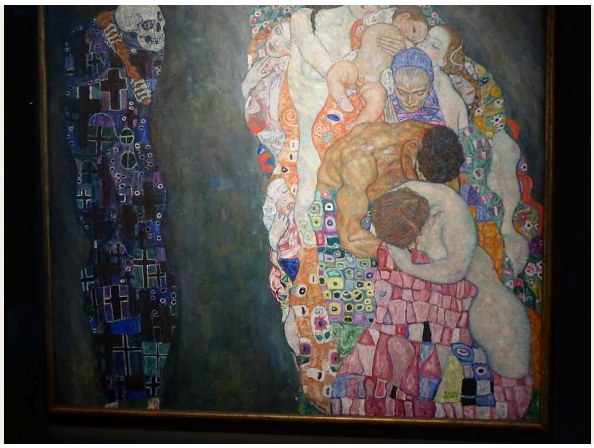
ВЕНА, АВСТРИЯ

Музей Леопольда: шедевры

Шиле, Климт, Герстль, Коринт и другие: двадцать произведений из собрания Музея Леопольда в Вене.

Перевод с помощью ИИ



В Музее Леопольда в Вене хранится одно из главных собраний австрийского искусства рубежа 1900 года. Музей тесно связан с именем Эгона Шиле; здесь также представлены значительные живописные и графические работы Густава Климта и их современников — художников, принадлежавших к одной культурной среде, но не к единому стилю.

Среди двадцати выбранных здесь произведений больше всего работ Шиле: портреты, автопортреты, матери с детьми, деревья и город на берегу реки. Климт представлен «Смертью и жизнью» и пейзажем с прудом. Рядом с ними — портреты и пейзажи Рихарда Герстля и Ловиса Коринта, накрытый стол Антона Файстауэра, пляска смерти Альбина Эггер-Лиенца и фермерский двор Макса Либермана. Некоторые сюжеты встречаются у очень разных художников. Смерть появляется и у Климта, и у Эггер-Лиенца, а портреты Шиле выглядят совсем иначе рядом с портретами Герстля и Коринта. У нескольких картин Шиле есть по два названия, причём второе не всегда согласуется с первым.

Artline выбрал эти произведения из документированного собрания Музея Леопольда независимо от музея. Датировки и атрибуции, включая 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/leopold-museum

Произведения · 20

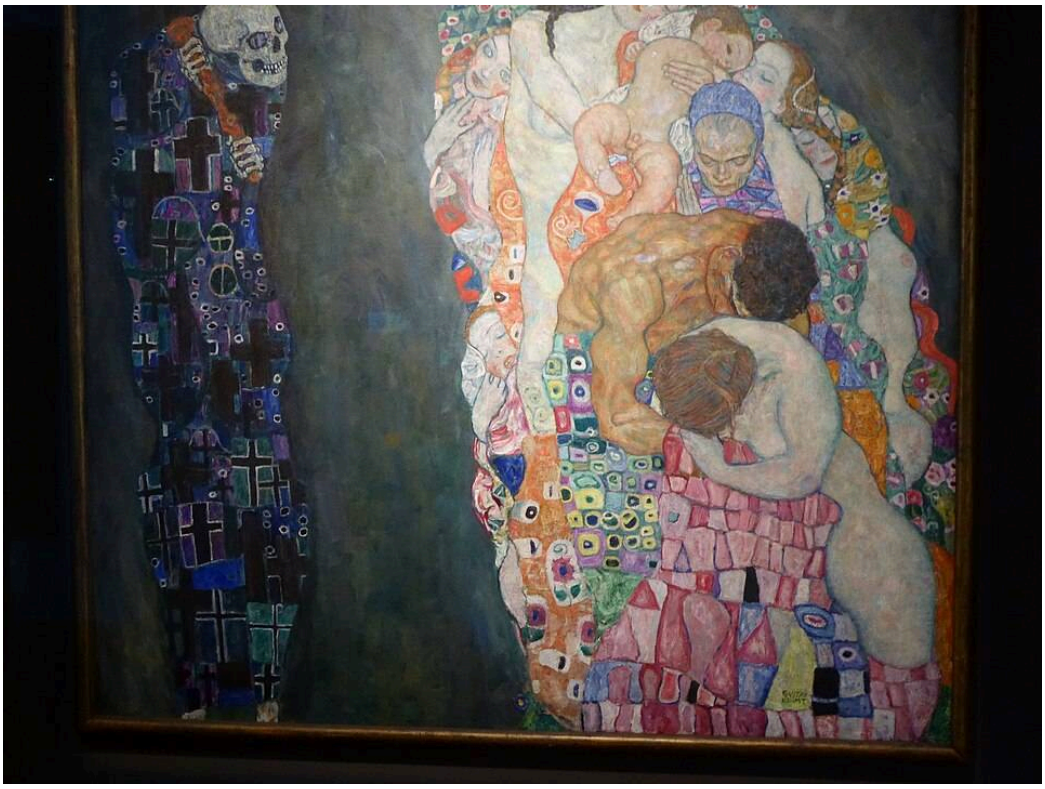
1. Death and Life
   Gustav Klimt · 1910/11, переработана в 1912/13 и 1915/16
2. Portrait of Wally
   Egon Schiele · 1912
3. Mother with Two Children II
   Egon Schiele · 1915
4. Seated Male Nude, Self-Portrait
   Egon Schiele · 1910
5. Self-Portrait with Bare Shoulder
   Egon Schiele · 1912
6. A Morning by the Pond
   Gustav Klimt · 1899
7. Cardinal and Nun, Caress
   Egon Schiele · 1912
8. Krumau on the Vltava, The Small Town IV
   Egon Schiele · 1913–1914
9. Covered Table
   Anton Faistauer · 1916
10. Danse Macabre, Version IV
    Albin Egger-Lienz · 1915
11. Farm in Barbizon
    Max Liebermann · 1874
12. Autumn Tree in Stirred Air, Winter Tree
    Egon Schiele · 1912
13. Lake Traun with the Sleeping Greek Woman Mountain
    Richard Gerstl · 1907
14. Landscape at the Walchensee
    Lovis Corinth · 1923
15. Setting Sun
    Egon Schiele · 1913
16. Alfred Kuhn
    Lovis Corinth · 1923
17. The Lyricist
    Egon Schiele · 1911
18. Henryka Cohn
    Richard Gerstl · 1908
19. Blind Mother, The Mother
    Egon Schiele · 1914
20. Sunny Meadow with Fruit Trees
    Richard Gerstl · ок. 1908 г.

01 / 20

Death and Life

Gustav Klimt

1910/11, переработана в 1912/13 и 1915/16 · Leopold Museum



Gustav Klimt. Death and Life. Image credit: Ardfern; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopold_Museum,_Vienna,_September_2018_(05).jpg. CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 4.0

Климт не оставлял эту картину в покое. Написав её первоначальный вариант, он ещё дважды к ней возвращался. Смерть стоит обособленно с одной стороны: тёмная фигура, покрытая крестами, наблюдает за тесной группой людей на разных этапах жизни. Их узорчатые одежды сливаются в яркую, почти непрерывную массу, так что живые воспринимаются едва ли не как одно тело, в котором теснится множество людей, напротив одинокого наблюдателя. Тема хрупкости жизни достаточно знакома, и картина едва ли нуждается в сложной расшифровке символов. Не предлагает Климт и истории, которая связывала бы наблюдателя и тех, за кем он смотрит. Он помещает их рядом и оставляет противопоставление резким.

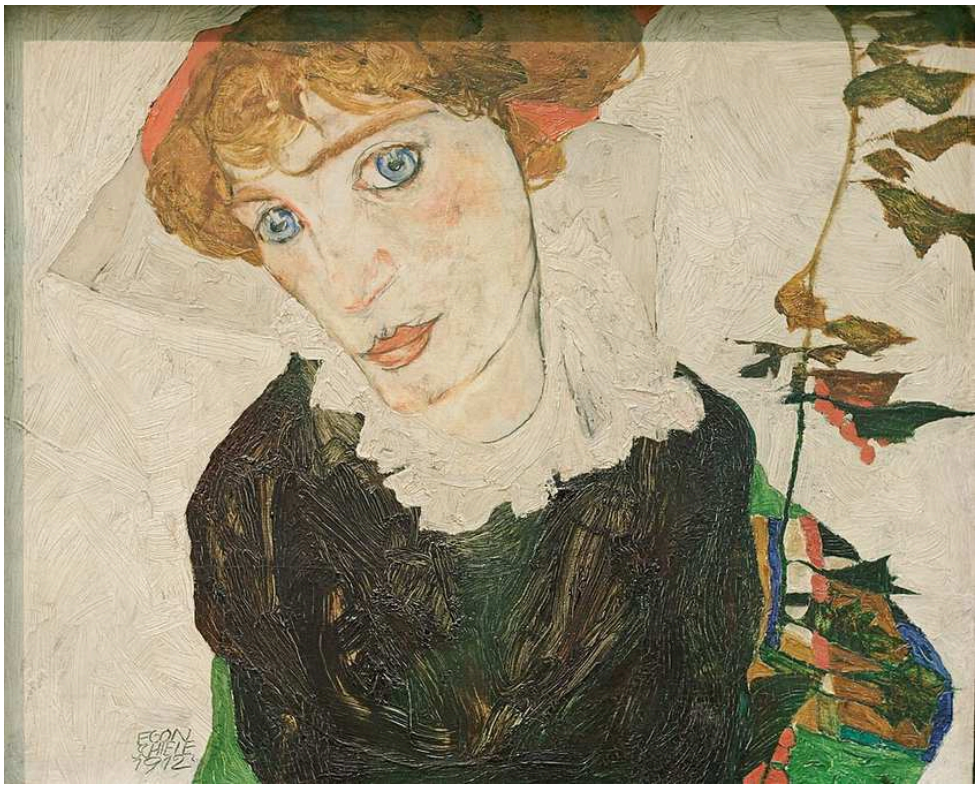
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 630

02 / 20

Portrait of Wally

Egon Schiele

1912 · Leopold Museum



Egon Schiele. Portrait of Wally. Image credit: Egon Schiele; Own work; Photographic credit: Yelkrokoyade. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Wally_Neuzil_Egon_Schiele_1912.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Шиле приберегает подробности для головы: рыжие волосы, голубые глаза, светлый воротник. Одежда и окружение лишь слегка проработаны и достаточно просты, чтобы резко обрамлять лицо. Голова наклонена, но взгляд остаётся прямым, поэтому встреча со зрителем получается менее прямолинейной, чем в портрете со строгой фронтальной постановкой.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 453

03 / 20

Mother with Two Children II

Egon Schiele

1915 · Leopold Museum

Egon Schiele. Mother with Two Children II. Image credit: Egon Schiele; Own work; Photographic credit: Yelkrokoyade. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mother_with_two_children_II_Egon_Schiele_1915.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Мать и двое её детей образуют тесную группу, перекрывая друг друга, но каждое лицо повёрнуто в свою сторону. Можно было бы ожидать, что такая группа сложится в единую мягкую форму, однако угловатые границы у Шиле этому препятствуют. Как бы тесно ни были прижаты друг к другу фигуры, ни одна не теряет собственного контура.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Seated Male Nude, Self-Portrait

Egon Schiele

1910 · Leopold Museum

Egon Schiele. Seated Male Nude (Self-Portrait). Image credit: Egon Schiele; Own work , Yelkrokoyade , 2012-07-13 12:27:42. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seated_male_nude_(Self-Portrait)_Egon_Schiele_1910.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Шиле изображает себя обнажённым, с поднятыми руками и вытянутыми ногами, на почти пустом фоне. Первая половина названия могла бы относиться к любому этюду с натурщика. Вторая признаёт, что натурщик — сам художник. В названии также сказано, что он сидит, но мебели и пространства, которые объясняли бы позу или поддерживали вес тела, почти нет, поэтому каждый сгиб сустава выделяется особенно отчётливо. Напряжение видно ясно, и ни обстановка, ни история о страдании не объясняют его.

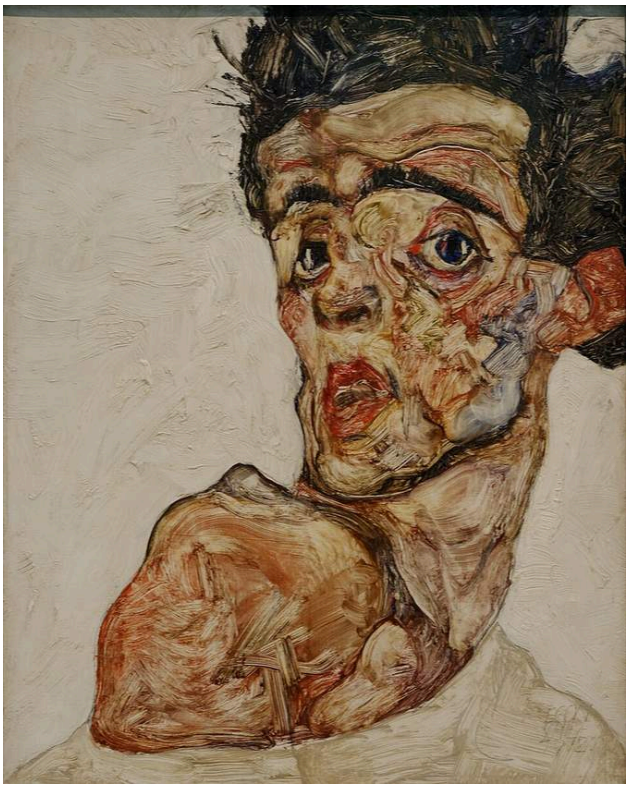
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: Inv. 465

05 / 20

Self-Portrait with Bare Shoulder

Egon Schiele

1912 · Leopold Museum



Egon Schiele. Self-Portrait with Bare Shoulder. Image credit: Egon Schiele; Own work , Yelkrokoyade , 2012-07-13 12:21:57. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self_portrait_with_raised_bare_shoulder_Egon_Schiele_1912.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Здесь тело сведено к одному плечу, и даже оно отказывается играть вспомогательную роль. Название выделяет его, как и сама живопись: под повёрнутым лицом его светлая масса соперничает за внимание с чертами лица. Тёмные волосы и подчёркнутые контуры прерывают поверхность кожи, не оставляя вокруг головы ни одного плавного перехода. Здесь показано гораздо меньше, чем в сидящей обнажённой фигуре, но спокойнее от этого изображение едва ли становится.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: Inv.Nr 653

06 / 20

A Morning by the Pond

Gustav Klimt

1899 · Leopold Museum

Gustav Klimt. A Morning by the Pond. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Здесь нет ни заметной фигуры, ни события. Вместо этого Климт строит картину из форм, которые повторяются с разной степенью отчётливости. Отражение следует расположению растительности над ним, но смягчает её фактуру: одни и те же формы возвращаются, более резкие над водой и более мягкие в ней. За тёмным берегом светлеющая даль добавляет ещё одну горизонтальную полосу.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 2007

07 / 20

Cardinal and Nun, Caress

Egon Schiele

1912 · Leopold Museum

Egon Schiele. Cardinal and Nun (Caress). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Бледные лица и руки выступают из круто вздымающейся массы красных и тёмных одеяний. Одежды жёсткие, и из-за их форм объятие выглядит неловким, словно облачения действительно мешают ему. Но именно в них и заключён смысл. Без религиозных одежд это было бы обычное объятие. С ними прикосновение приобретает напряжённость, которой один жест передать не мог бы. Двойное название сохраняет оба смысла: одна его половина называет роли, другая — действие.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 455

08 / 20

Krumau on the Vltava, The Small Town IV

Egon Schiele

1913–1914 · Leopold Museum

Egon Schiele. Krumau on the Vltava (The Small Town IV). Image credit: Egon Schiele; Own work , Yelkrokoyade , Taken in 13 July 2012, 13:30:27. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krumau_on_the_Moldova_(Small_town_IV)_Egon_Schiele_1914.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Крыши, окна и узкие проходы тесно заполняют вид под крутым углом. Примыкающие друг к другу углы скрепляют изображение и одновременно подчёркивают его сжатость. Признаков человеческой деятельности почти не видно. Под тесно сгрудившимися формами Влтава, названная в первом заглавии, проходит тёмной полосой, образуя чёткую нижнюю границу. Второе название вовсе отбрасывает имя места и называет его просто «Малый город», а цифра позволяет предположить, что это одна из работ серии.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 655

09 / 20

Covered Table

Anton Faistauer

1916 · Leopold Museum

Anton Faistauer · The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202. · Public domain · Wikimedia Commons · Public domain

Картина Файстауэра — единственный натюрморт в подборке. Столешница наклонена к зрителю, выдвигая посуду и фрукты вперёд на фоне более тёмной комнаты. Широкими цветовыми пятнами художник придаёт предметам вес, а белая скатерть объединяет их в единое наклонное поле. Стулья обозначают места для людей, которых на картине нет.

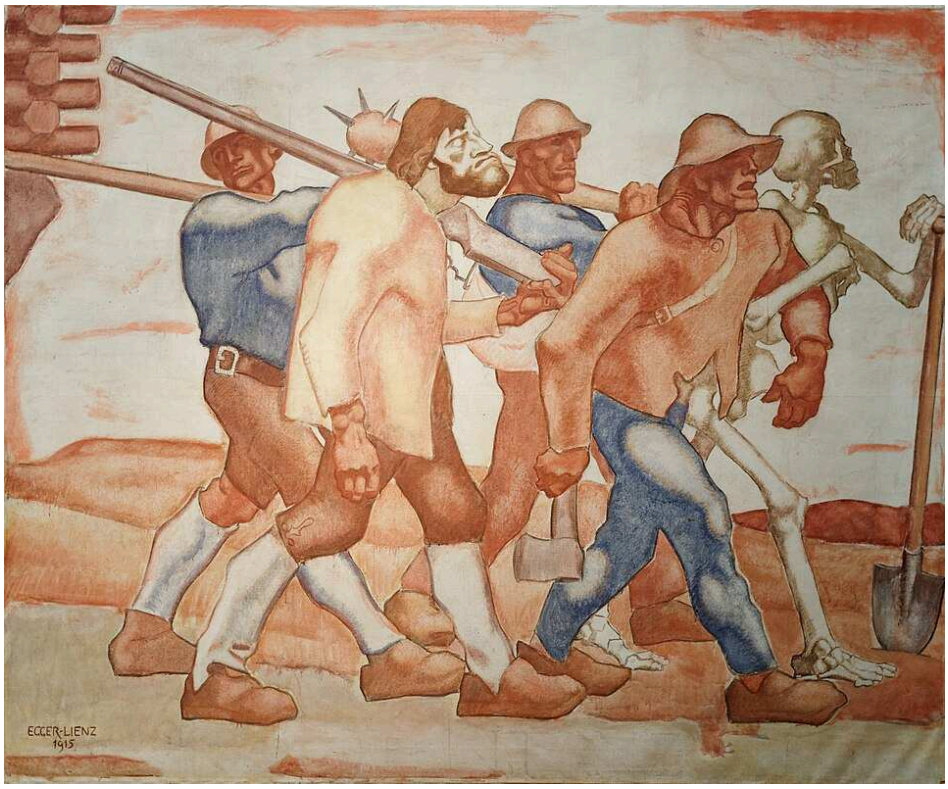
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

10 / 20

Danse Macabre, Version IV

Albin Egger-Lienz

1915 · Leopold Museum



Albin Egger-Lienz. Danse Macabre (version IV). Image credit: Albin Egger-Lienz; Own work , Yelkrokoyade , 2012-07-13 13:33:07. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danse_macabre_(fourth_Version)_Albin_Egger-Lienz.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

У Климта Смерть наблюдает за живыми со своей стороны картины. Эггер-Лиенц не допускает такой дистанции. Его скелет шагает в ногу с мужчинами, несущими орудия труда, словно ещё один участник шествия. Согнутые конечности повторяются от фигуры к фигуре в землистых тонах, и общий ритм значит больше, чем индивидуальность любого из мужчин.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: Inv. 195

11 / 20

Farm in Barbizon

Max Liebermann

1874 · Leopold Museum

Max Liebermann. Farm in Barbizon. Image credit: Derbrauni; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Liebermann_-_Bauernhof_in_Barbizon.jpg. CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 4.0

Самая ранняя картина в подборке изображает фермерский двор: низкие постройки под крутой крышей, неровную землю, переданную множеством тональных переходов, и гусей, рассеянных по переднему плану. Без гусей это был бы вид построек. Расположенные то тут, то там в разных позах, они превращают его в обжитой двор и не дают переднему плану застыть. В «Крумау» Шиле, где почти не видно никакой деятельности, намекать на живущих там людей приходится самим домам.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

Autumn Tree in Stirred Air, Winter Tree

Egon Schiele

1912 · Leopold Museum

Egon Schiele. Autumn Tree in Stirred Air (Winter Tree). Image credit: Egon Schiele; Own work; Photographic credit: Yelkrokoyade. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automn_Tree_in_Stirred_Air_(Winter_Tree)_Egon_Schiele_1912.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Осень или зима? Названия расходятся, а картина едва ли разрешает вопрос. Листвы осталось слишком мало, чтобы смягчить ветви, и потому виден каждый их поворот. Тёмная полоска земли закрепляет ствол на светлом, прерывистом фоне — возможно, это ветер, упомянутый в первом названии. У дерева есть нечто от строения нарисованного тела: опора внизу, повторяющиеся сочленения наверху и напряжение, передающееся по неровному контуру, хотя ничто не делает его человеком в буквальном смысле.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 449

13 / 20

Lake Traun with the Sleeping Greek Woman Mountain

Richard Gerstl

1907 · Leopold Museum

Richard Gerstl. Lake Traunsee with the Schlafende Griechin mountain. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Гору называют «Спящая гречанка», но в живописи Герстля ничто не пребывает в покое. Извивающиеся мазки проходят и по горе, и по небу, придавая камню и воздуху одинаково беспокойную поверхность. И всё же сине-зелёные склоны над узким озером сохраняют свою массу, даже когда их изображение становится свободнее, а место остаётся узнаваемым.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 646

14 / 20

Landscape at the Walchensee

Lovis Corinth

1923 · Leopold Museum

Lovis Corinth. Landscape at the Walchensee. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Склон, постройки и озеро по-прежнему образуют основные части вида, но наклонные мазки то и дело разрывают их границы, и Коринт нигде не сглаживает живописную манеру до цельной, бесшовной панорамы. Даже в верхней части дальнего плана, где вид должен уходить в глубину, тёмные мазки удерживают взгляд на поверхности.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 109

15 / 20

Setting Sun

Egon Schiele

1913 · Leopold Museum

Egon Schiele. Setting Sun. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Цвет заката заполняет весь вид и мог бы сплавить всё воедино. Но этого не происходит. Тонкие стволы и тёмные ветви пересекают полосы земли, воды и тёплого неба, а вертикальные деревья остаются резко отделёнными от горизонтальной дали; прочерченные границы отмечают, где заканчивается одна часть и начинается следующая.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 625

16 / 20

Alfred Kuhn

Lovis Corinth

1923 · Leopold Museum

Lovis Corinth. Portrait of Alfred Kuhn. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Коринт написал этот портрет в том же году, что и пейзаж Вальхензее, и здесь видны те же диагональные мазки. Они переходят с одежды модели на фон, поэтому сама работа кисти никак не отделяет мужчину от окружения. Эту задачу выполняет свет: тональный контраст выделяет его повёрнутое лицо. Фигура обладает объёмом, но некоторые участки её внешнего контура Коринт оставляет незамкнутыми.

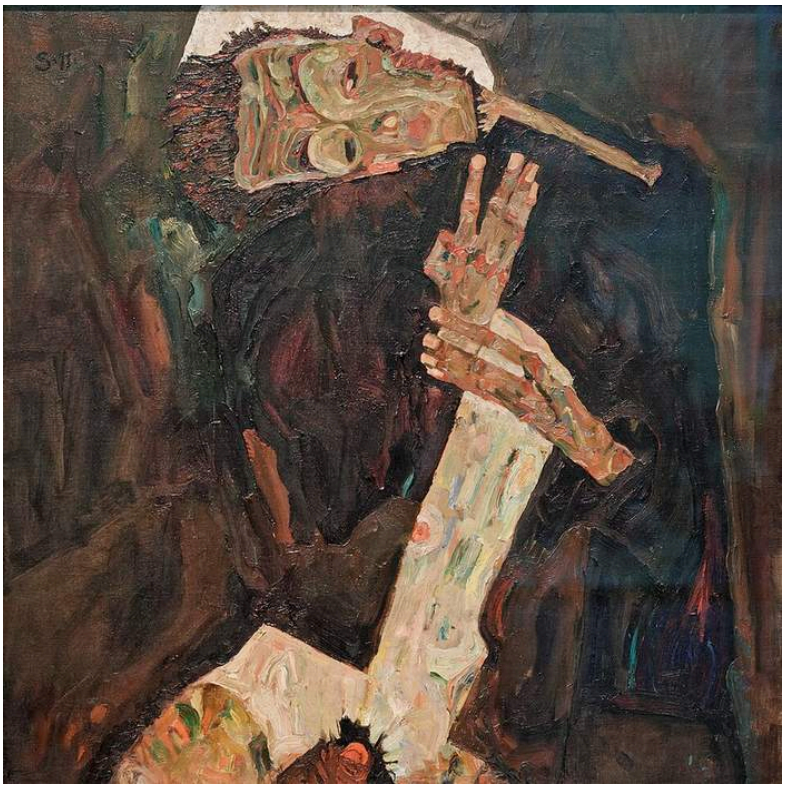
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 2091

17 / 20

The Lyricist

Egon Schiele

1911 · Leopold Museum



Egon Schiele. The Lyricist. Image credit: Yelkrokoyade; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Lyricist_Egon_Schiele_1911.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Ведущая роль принадлежит рукам. Растопыренные пальцы продолжают жест за пределами наклонённой головы, а бледная кожа, пересечённая цветными мазками и прерывистыми границами, выделяет кисти рук на фоне более тёмного тела. Они задают портрету направление, которого одно лицо не придало бы. Название обозначает роль, а не человека, и фигура действительно словно выступает перед зрителем, а не позирует для создания устойчивого портретного сходства.

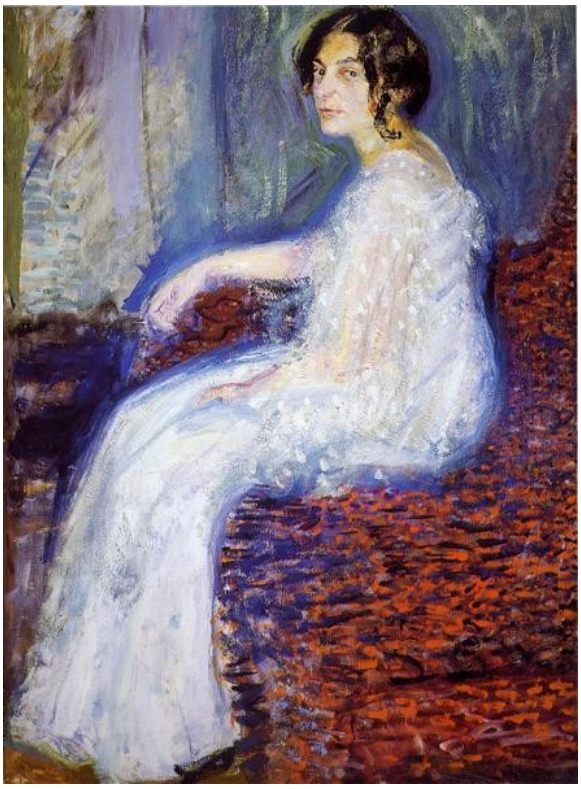
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 450

18 / 20

Henryka Cohn

Richard Gerstl

1908 · Leopold Museum



Richard Gerstl. Portrait of Henryka Cohn. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В «Портрете Валли» Шиле фон остаётся простым обрамлением лица. У Герстля интерьер играет более активную роль. Холодные синие и фиолетовые тона переходят от сидящей боком модели к узорчатой комнате, так что фигура и окружение отчасти утрачивают обособленность, хотя поза остаётся ясной. Светлое платье принадлежит одновременно и узнаваемому телу, и цвету, который распространяется по комнате.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: LM 650

19 / 20

Blind Mother, The Mother

Egon Schiele

1914 · Leopold Museum

Egon Schiele. Blind Mother, or The Mother. Image credit: Egon Schiele; Own work; Photographic credit: Yelkrokoyade. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blind_Mother_Egon_Schiele_1914.jpg. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 3.0

Лишь одно из названий называет мать слепой. Другое ограничивается словом «Мать». Женщина склоняется над ребёнком в тёмном, тесно замкнутом пространстве. Тяжёлые контуры связывают тела, одежду и мебель в единую структуру, которая защищает, но вместе с тем тесна и неудобна. В «Матери с двумя детьми II» угловатые границы отделяют фигуры друг от друга даже там, где они перекрываются. Здесь контур действует наоборот. В отведённом им небольшом пространстве фигуры вынуждены подстраиваться друг под друга и поддерживать друг друга.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Sunny Meadow with Fruit Trees

Richard Gerstl

ок. 1908 г. · Leopold Museum

Richard Gerstl. Sunny Meadow with Fruit Trees. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Название обещает солнце, и пятна света действительно проникают в картину, но они так и не превращают густое зелёное поле в отделанный, ясный вид. Герстль строит это поле из повторяющихся мазков вокруг стволов и раскидистых ветвей. Его манера энергична, и краска заявляет о себе так же настойчиво, как листва.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Контур и мазок

Рядом эти произведения показывают разные способы скрепить изображение в единое целое. Шиле опирается на контур независимо от сюжета. Он придаёт форму его собственному телу в автопортретах, отделяет одну мать от её детей и связывает другую с ребёнком, сцепляет крыши Крумау и расчленяет даже тёплый цвет заката. Герстль и Коринт действуют иначе: их мазки пересекают границы, которые закрепил бы контур, продолжая гору в небе, а фигуру модели — в окружающей комнате. Климт стоит несколько особняком от обоих, строя поверхности на узоре и повторении — будь то одежды живых в «Смерти и жизни» или отражения в пруду. Две картины вовсе не укладываются в это приблизительное деление: стол Файстауэра держится на широких цветовых полях, а фермерский двор Либермана — на тональных переходах.

Что почитать

The Practice and Science of Drawing

Harold Speed · Читать бесплатно · Английский

В руководстве Спида рисунок рассматривается через линию и массу; оно предлагает практический язык для описания контура, который легко применить к Шиле. Собственные примеры Спида более традиционны, и это тоже полезно: благодаря им легче точно сказать, в чём эти картины от них отходят.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Музей Леопольда: шедевры