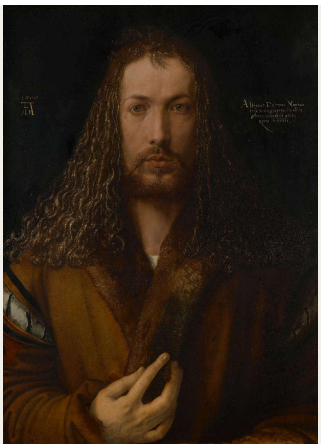
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Пинакотеки и Ленбаххаус (Мюнхен): шедевры

От Джотто до «Синего всадника»: тридцать картин из мюнхенских Старой пинакотеки, Новой пинакотеки и Ленбаххауса.

Перевод с помощью ИИ



Три крупнейших собрания живописи Мюнхена расположены неподалёку друг от друга, и в эту подборку вошли произведения из всех трёх. Старая пинакотека, где хранятся работы старых мастеров, представлена самыми ранними картинами: от «Распятия» Джотто на золотом фоне до двух очень разных полотен Рембрандта. Новая пинакотека известна живописью девятнадцатого века, хотя выбранные из её собрания картины немного выходят за пределы этого столетия с обеих сторон: от библейской сцены Ангелики Кауфман до танца Эмиля Нольде. Ленбаххаус известен прежде всего кругом «Синего всадника»; из его собрания здесь представлены Кандинский, Мюнтер, Марк и близкие им художники.

Все три собрания объединяет одна тема: художники смотрят на художников, в том числе на самих себя. Дюрер и молодой Рембрандт пишут собственные лица; Коринт делает то же самое в компании скелета. Мане наблюдает за работающим Моне. В картинах круга «Синего всадника» эта привычка складывается почти в портрет сообщества. Мюнтер пишет Явленского, Верёвкину и Кандинского, и каждый из них также представлен здесь собственными работами. Кандинский встречается чаще остальных: один раз за столом в доме в Мурнау и трижды как живописец — с видом Мурнау с железной дорогой, цветовым этюдом и импровизацией.

Artline самостоятельно, независимо от музеев, выбрал эти произведения из документально подтверждённых музейных собраний. Наличие работы в собрании не означает, что она обязательно выставлена: её могут передать на временную выставку или убрать из экспозиции; особенно часто сменяют друг друга работы на бумаге. Там, где музейные записи содержат оговорки о датировке или авторстве, они сохранены.

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/munich-museums

Произведения · 30

1. Self-Portrait in a Fur-Trimmed Robe
   Albrecht Dürer · 1500
2. The Crucifixion
   Giotto di Bondone · 1320–1325
3. Saints Cosmas and Damian Saved
   Fra Angelico · 1438–1440
4. Virgin of the Annunciation
   Antonello da Messina · 1473
5. Madonna of the Curtain
   Raphael · 1512
6. The Crowning with Thorns
   Titian · 1570–1575
7. The Great Last Judgement
   Peter Paul Rubens · ок. 1617 г.
8. The Hippopotamus and Crocodile Hunt
   Peter Paul Rubens · 1615–1616
9. The Risen Christ
   Rembrandt van Rijn · 1661
10. Self-Portrait as a Young Man
    Rembrandt van Rijn · 1629
11. Sunflowers
    Vincent van Gogh · 1888
12. Monet in His Studio Boat
    Édouard Manet · 1874
13. The Poor Poet
    Carl Spitzweg · 1839 (музейная запись)
14. The Gazebo
    Caspar David Friedrich · 1818
15. Christ and the Samaritan Woman at the Well
    Angelica Kauffman · 1796
16. A Beer Garden in Munich
    Max Liebermann · 1884
17. Children with a Goldfish Bowl
    Paula Modersohn-Becker · 1906–1907
18. A Street in Upper Norwood
    Camille Pissarro · 1871
19. The Road to Hampton Court
    Alfred Sisley · 1874
20. Dance Around the Golden Calf
    Emil Nolde · 1910
21. Blue Horse I
    Franz Marc · 1911
22. Colour Study: Squares with Concentric Circles
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · 1913
23. Into the Night
    Marianne von Werefkin
    Марианна Владимировна Верёвкина
    · 1910
24. Jawlensky and Werefkin
    Gabriele Münter · 1908–1909
25. Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House
    Gabriele Münter · 1912
26. Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff
    Alexej von Jawlensky · 1909
27. Promenade
    August Macke · 1913
28. Murnau View with Railway and Castle
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · 1909
29. Self-Portrait with a Skeleton
    Lovis Corinth · 1896
30. Improvisation: Gorge
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · 1914

01 / 30

Self-Portrait in a Fur-Trimmed Robe

Albrecht Dürer

1500 · Липовая доска, живопись; связующее в источнике не указано · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Albrecht Dürer, Selbstbildnis im Pelzrock, 1500. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Qlx2QpQ4Xq CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Дюрер смотрит прямо на зрителя, подняв одну руку к меховому воротнику. Музей отмечает, что симметрия и фронтальная поза напоминают привычные изображения Христа — смелый образец для собственного портрета. Картина не подсказывает, насколько далеко следует проводить это сравнение, а глаза, волосы и черты лица несомненно принадлежат самому художнику. Мех здесь не менее важен, чем поза. Его поверхность даёт Дюреру возможность проявить ту пристальную наблюдательность, от которой зависела репутация живописца.

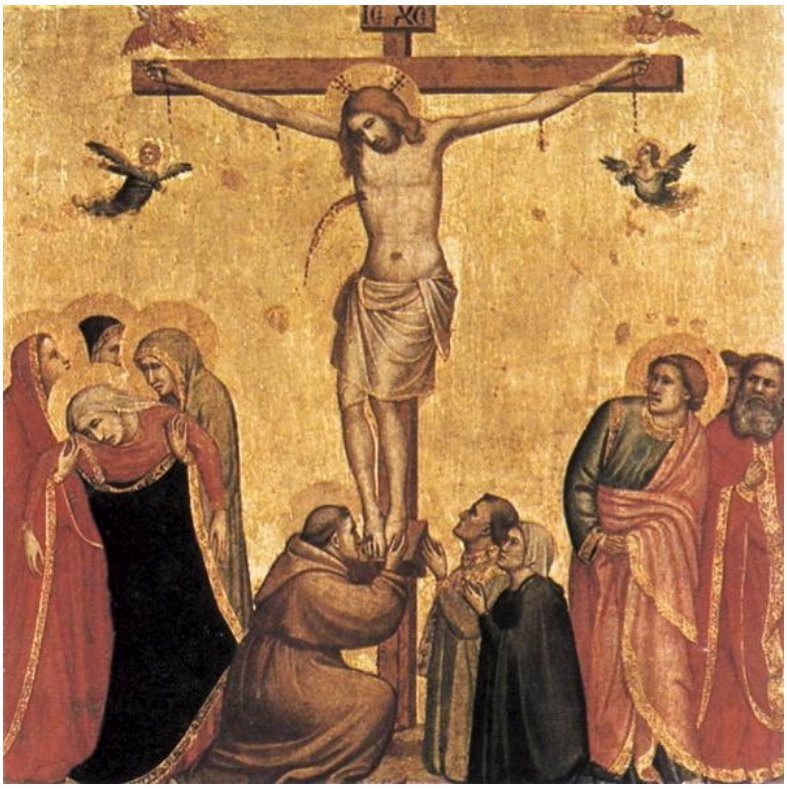
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 537

02 / 30

The Crucifixion

Giotto di Bondone

1320–1325 · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



Giotto di Bondone. The Crucifixion. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Золото заполняет фон и отделяет сцену от любого земного пейзажа, но тела скорбящих у подножия креста обладают ощутимой тяжестью. Джотто не повторяет одно и то же выражение на разных лицах. Скорбь охватывает фигуры целиком: они склоняются, поворачиваются и поддерживают друг друга жестами, знакомыми каждому.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 30

Saints Cosmas and Damian Saved

Fra Angelico

1438–1440 · Доска, темпера · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Fra Angelico. Saint Cosmas and Saint Damian Salvaged. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/fra-angelico/saint-cosmas-and-saint-damian-salvaged-1440 · Public domain (WikiArt source label)

Фра Анджелико объединяет несколько моментов истории святых в одном пейзаже, поручая самому рельефу разграничивать сцены. Дорожки, здания и перепады высоты разделяют небольшие группы фигур, так что за каждым эпизодом можно следить на отдельном участке земли.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 30

Virgin of the Annunciation

Antonello da Messina

1473 · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Antonello da Messina. Virgin of the Annunciation. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Раскрытая книга говорит о том, что какое-то занятие было прервано. Всё остальное передаёт сама Дева Мария. Её отклик выражен во внезапно пробудившемся внимании и скрещённых руках; вокруг почти нет ничего, что объясняло бы происходящее. Антонелло сосредоточивает Благовещение в лице, плаще и жесте, поэтому небольшая перемена позы передаёт то, что в более многолюдной композиции было бы распределено между ангелом, архитектурой и пейзажем.

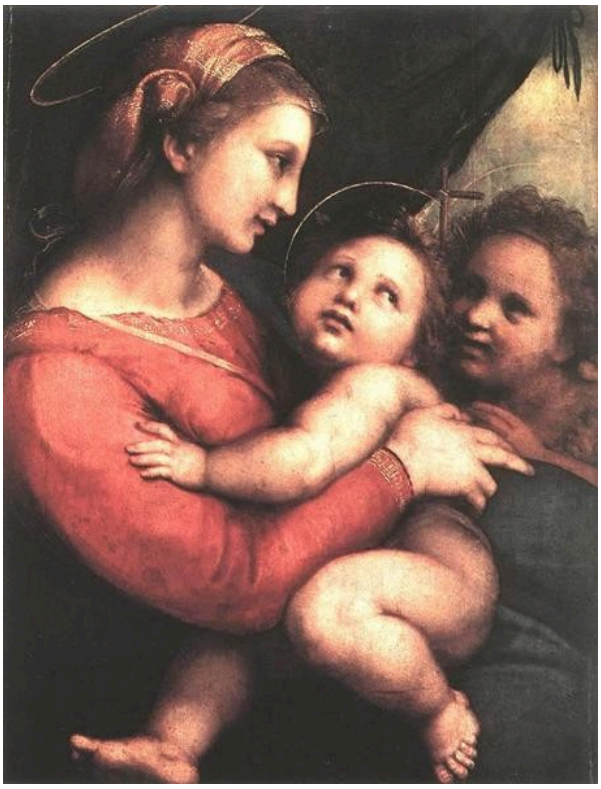
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 30

Madonna of the Curtain

Raphael

1512 · Деревянная доска, масло · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



Madonna della Tenda. WikiArt; Raphael. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Занавес, давший картине название, обрамляет группу, не пересекая её. Внутри этого пространства Рафаэль тесно сближает фигуры, но ни одна не теряется за другими. Рука или взгляд всякий раз ведут от одного тела к следующему, и никогда не возникает сомнений, кто к кому прикасается или кто на кого смотрит.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

06 / 30

The Crowning with Thorns

Titian

1570–1575 · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Titian. Crowning with Thorns. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Шесты и руки перекрещиваются и теснят сидящего Христа; уже сама композиция полна насилия. Манера, в которой Тициан работает краской, делает её ещё тревожнее. Границы между телом, тканью и тенью распадаются, а разнонаправленные движения так и не приходят к равновесию.

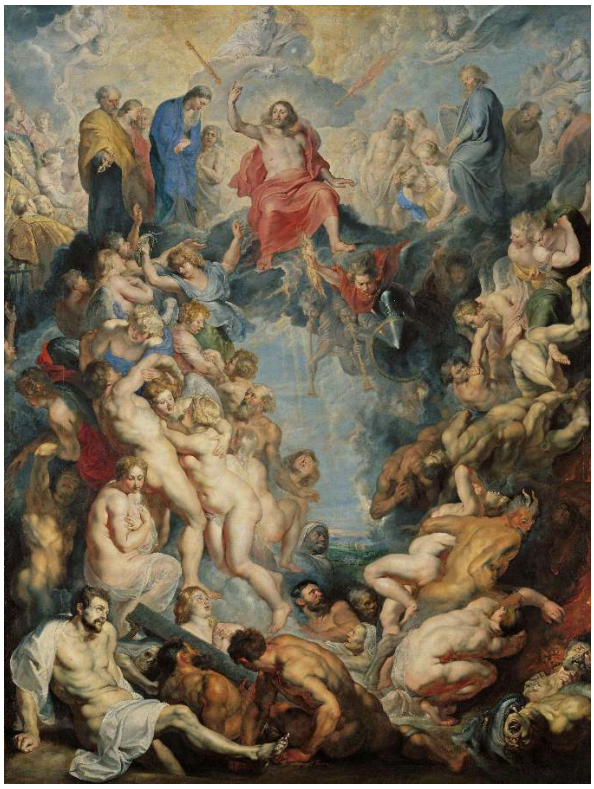
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 30

The Great Last Judgement

Peter Paul Rubens

ок. 1617 г. · Холст, живопись; связующее в источнике не указано · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Peter Paul Rubens, Das Große Jüngste Gericht, um 1617. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Dj4mkQbL5A CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Небольшая репродукция сохраняет композицию этого алтарного образа, но почти не передаёт впечатления от его размеров: Рубенс выстроил его так, чтобы оно раскрывалось на разных расстояниях. Издали первыми воспринимаются широкие потоки поднимающихся и падающих тел, помогающие разобраться в толпе, а свет выделяет участки, где иначе было бы трудно различить отдельные фигуры. Лишь затем выступают конкретные лица и конечности.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 890

08 / 30

The Hippopotamus and Crocodile Hunt

Peter Paul Rubens

1615–1616 · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Peter Paul Rubens. Hippopotamus and Crocodile Hunt. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Рубенс сводит лошадей, охотников, бегемота и крокодила в общий центр, почти не оставляя им места для отступления. Оружие и конечности направлены в разные стороны, а различия между звериной шкурой, человеческим телом и одеждой позволяют различить каждую часть схватки. Охота поставлена как столкновение, поэтому картина мало помогает понять, как оба животных ведут себя за пределами живописи.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 30

The Risen Christ

Rembrandt van Rijn

1661 · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Rembrandt van Rijn. Christ Resurrected. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Много ли в этой картине позволило бы узнать её сюжет без названия? Музей определяет изображённого как Христа после Воскресения, но раны Страстей не показаны, а окружающее действие почти не объясняет событие. Перед нами остаётся поясная фигура, обращённая прямо к зрителю, с освещённым торсом и видимой рядом рукой. Он кажется таким же близким, как человек, позирующий для портрета.

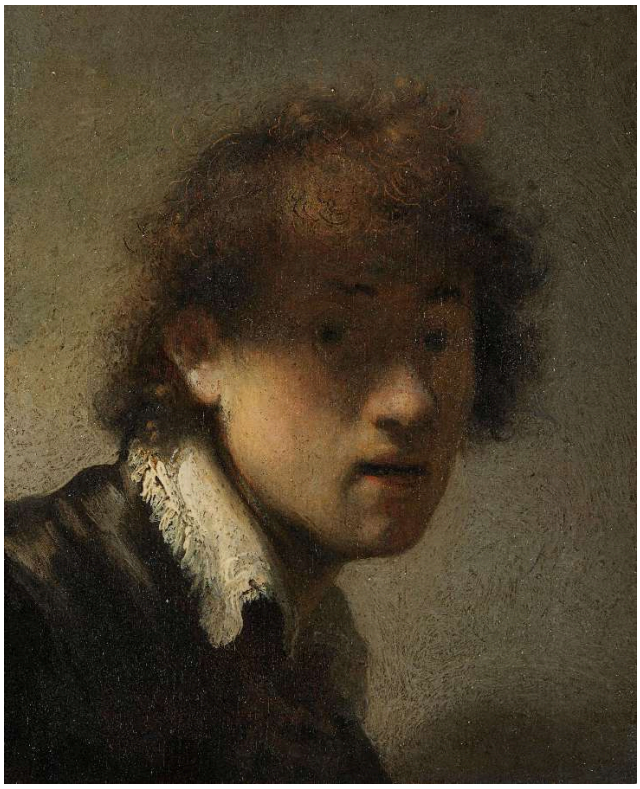
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

10 / 30

Self-Portrait as a Young Man

Rembrandt van Rijn

1629 · Дубовая доска, живопись; связующее в источнике не указано · Старая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen



© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München. Rembrandt (Harmensz. van Rijn), Jugendliches Selbstbildnis, 1629. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/y7GE1PmGPV CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Дюрер показал своё лицо прямо и целиком. Молодой Рембрандт позволяет волосам отбрасывать тень на черты лица, тогда как воротник и локоны ловят более яркие блики: свет открывает меньше, чем поначалу обещает. Сокрытие — любопытный приём для изображения собственного лица, и сходство должно сохраняться вопреки ему.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 11427

11 / 30

Sunflowers

Vincent van Gogh

1888 · Холст, масло · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek München. Vincent van Gogh, Sonnenblumen, 1888. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Y0GR9B7LRX CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

«Подсолнухи» были написаны как серия, и сине-зелёный фон — одна из особенностей, отличающих мюнхенскую версию от остальных. На его фоне повторяется жёлтый, но нет двух одинаковых цветков. При столь узкой цветовой гамме различия заключены в форме и стадии развития: раскрытые цветы, загибающиеся лепестки, тяжёлые головки с семенами. Каждая головка обращена в свою сторону и меняет равновесие группы.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 8672

12 / 30

Monet in His Studio Boat

Édouard Manet

1874 · Холст, масло · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Édouard Manet. Monet in his Studio Boat. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/monet-in-his-floating-studio-1874 · Public domain (WikiArt source label)

Лодка-мастерская помещает Моне в те самые условия, которые он пишет. Её тёмный навес обрамляет его светлую одежду и мольберт, а отдельные мазки передают окружающую воду. Написанный Мане портрет отчасти документирует оборудование и устройство рабочего места для живописи на открытом воздухе; пейзаж уже не единственный предмет изображения.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 30

The Poor Poet

Carl Spitzweg

1839 (музейная запись) · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Carl Spitzweg. The Poor Poet. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Зонт стал частью домашней обстановки, укрывая кровать в мансарде. Книги, бумаги и низкий потолок дополняют устроенное из подручных средств рабочее место поэта. Шпицвег извлекает комизм из этих бытовых подробностей, не прибегая к громким заявлениям о гении. Дата в заголовке соответствует той, которую музей указывает для мюнхенской версии.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

14 / 30

The Gazebo

Caspar David Friedrich

1818 · Холст, масло · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

The Gazebo. WikiArt; Caspar David Friedrich. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

В названии обозначена беседка, а не открывающийся вид. Вдали виден шпиль — сквозь проём среди растений и опор, где остановились две фигуры. Включая в картину место, откуда открывается вид, Фридрих обрамляет даль и задаёт ей осязаемую точку отсчёта.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

15 / 30

Christ and the Samaritan Woman at the Well

Angelica Kauffman

1796 · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Angelica Kauffman. Christ and the Samaritan woman at the well. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Кауфман рассказывает об этой библейской беседе через движения рук. Жесты двух фигур разбивают разговор на последовательные моменты, за которыми можно следить по обе стороны колодца, а красный и синий выделяют тела на фоне сдержанного пейзажа. Художница не вводит толпу, которая придала бы встрече больше событийности, чем в ней есть.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

16 / 30

A Beer Garden in Munich

Max Liebermann

1884 · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Max Liebermann. Beer Garden in Munich. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Единственная картина в подборке, в названии которой упомянут Мюнхен, показывает отдыхающую толпу без единого центра. Стволы деревьев то и дело заслоняют столы и посетителей, а солнечный свет дополнительно дробит одежду и землю. Множество людей одновременно чем-то заняты, встречи видны лишь отчасти, и Либерман не отдаёт первенства ни одному эпизоду.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

17 / 30

Children with a Goldfish Bowl

Paula Modersohn-Becker

1906–1907 · Холст, масло и темпера · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Paula Modersohn-Becker. Children with goldfish bowl. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/paula-modersohn-becker/children-with-goldfish-bowl-1907 · Public domain (WikiArt source label)

Название говорит о детях, но композицию удерживает ребёнок с миской в руках. Модерзон-Беккер строит эту фигуру из крупных форм с чёткими границами, почти не прибегая к подробной светотеневой моделировке, отчего она воспринимается едва ли не как силуэт. Миска удерживает внимание вблизи тела ребёнка, а листья и предметы теснятся в узком пространстве картины, не лишая фигуру её главенства.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

18 / 30

A Street in Upper Norwood

Camille Pissarro

1871 · Холст, масло · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Neue Pinakothek München. Camille Pissarro, Straße in Upper Norwood, 1871. https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/PdxzrBExw5 CC BY-SA 4.0; compressed study reproduction. · CC BY-SA 4.0

Писсарро берёт обычную пригородную улицу, без достопримечательностей и событий, и обращается с ней как с самостоятельным пейзажным мотивом. Дорога и линии крыш уходят в глубину под широким серым небом. Маленькие фигуры прохожих включены в это движение вглубь, а голые ветви его прерывают.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 8699

19 / 30

The Road to Hampton Court

Alfred Sisley

1874 · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Alfred Sisley. The Road to Hampton Court. Image credit: Alfred Sisley. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Сислей использует тот же основной приём, что и Писсарро на улице в Аппер-Норвуде, — уходящую вдаль дорогу, — но добивается совсем иного эффекта. Дорожка тёплого оттенка тянется в глубину рядом с водой более холодного цвета, а деревья и фигуры повторяются, уменьшаясь в размерах, так что удаление можно почти измерить. Улица Писсарро замкнута. Здесь река оставляет одну сторону открытой, а между передним планом и небом гораздо больше простора.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 13134

20 / 30

Dance Around the Golden Calf

Emil Nolde

1910 · Новая пинакотека — Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Emil Nolde. Dance Around the Golden Calf. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Вытянутые конечности исчезают в цветовых пятнах и вновь проступают на резко обозначенных границах. Местами трудно отделить позу от окружения. Жёлтый, красный и синий у Нольде не подражают обычному освещению, но организуют сцену, а резкость их столкновений поддерживает движение танца.

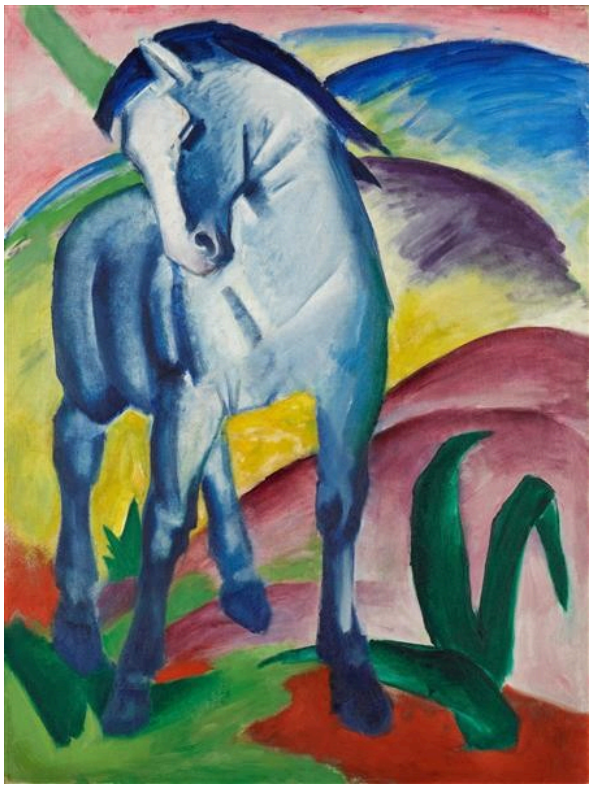
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

21 / 30

Blue Horse I

Franz Marc

1911 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Franz Marc. Blue Horse I. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Конь синий, но его опущенная голова может принадлежать только коню. Округлые холмы повторяют изгиб его шеи, связывая животное и пейзаж формой, и цвету уже не обязательно что-либо описывать. Марк сохраняет достаточно узнаваемых черт тела, чтобы синий мог выполнять эту работу, не лишая животное узнаваемости.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

22 / 30

Colour Study: Squares with Concentric Circles

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1913 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Wassily Kandinsky. Color Study: Squares with Concentric Circles. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В каждом квадрате помещён ряд концентрических колец. От квадрата к квадрату меняются соседствующие цвета, а также ширина, порядок и соотношения колец, позволяя сравнить, насколько сильным выглядит цвет в разных условиях. В этом и состоит задача этюда; скрытой фигуры, которую следовало бы искать, здесь нет. При этом кольца достаточно неровны, чтобы изображение никогда не казалось механически вычерченной схемой.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

23 / 30

Into the Night

Marianne von Werefkin

Марианна Владимировна Верёвкина

1910 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Marianne von Werefkin. Into the night. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Близко стоящие фасады сужают проход для пешеходов и оставляют мало неба над головой. Верёвкина закладывает ощущение сдавленности в сами пропорции улицы. О чём бы ни думали эти фигуры, одной архитектуры достаточно, чтобы предположить, почему путь в ночь может оказаться нелёгким.

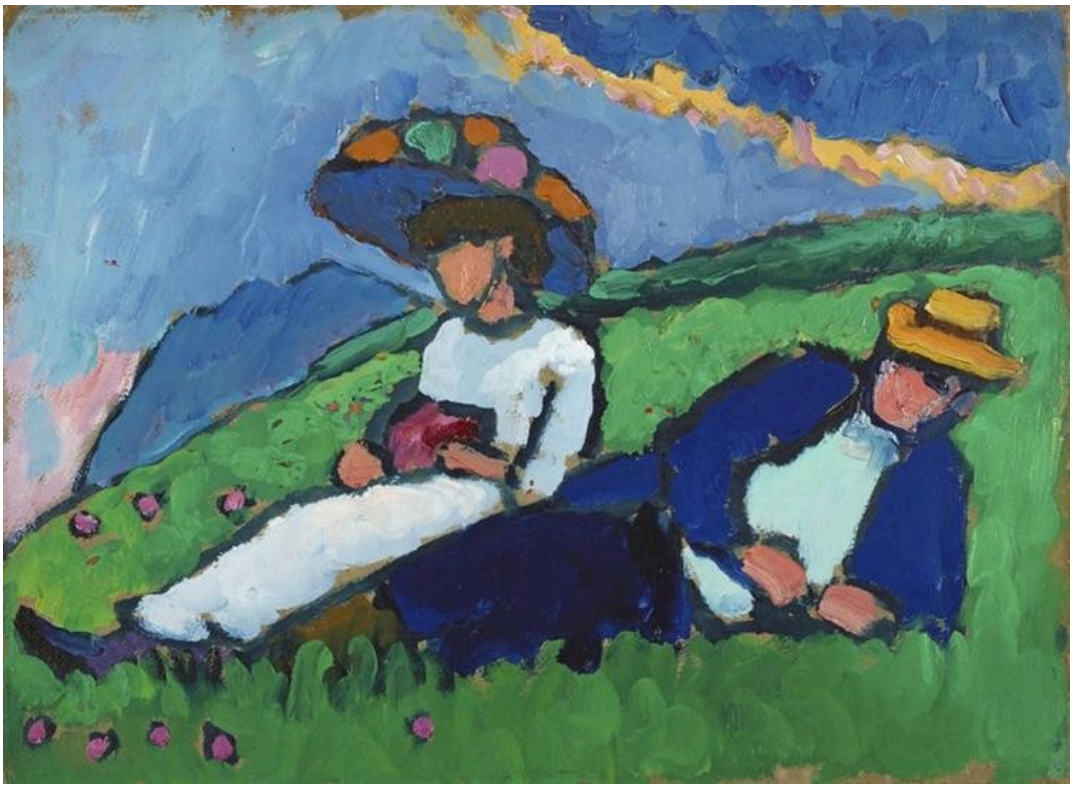
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

24 / 30

Jawlensky and Werefkin

Gabriele Münter

1908–1909 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Gabriele Münter. Jawlensky and Werefkin. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Автор картины «В ночь» показана здесь отдыхающей рядом с Явленским; над ними гораздо больше неба, чем над пешеходами на её собственном полотне. Мюнтер располагает пару на зелёном склоне, который наклоняет их к поверхности картины, а одежда образует отчётливые пятна под широкой синевой. У каждого своя поза, но обе фигуры включены в общую цветовую композицию, и склон значит не меньше, чем отдыхающие на нём люди.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

25 / 30

Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House

Gabriele Münter

1912 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Gabriele Münter. Kandinsky and Erma Bossi at the Table in the Murnau House. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

На этот раз модели Мюнтер находятся в помещении, за столом в упомянутом в названии доме в Мурнау. Светлая скатерть и лица выделяются на фоне тёмной стены, а стулья и небольшие предметы придают комнате конкретность. Участники художественного круга предстают обычной домашней компанией, без торжественных поз, а крупные цветовые пятна сохраняют компактность группы.

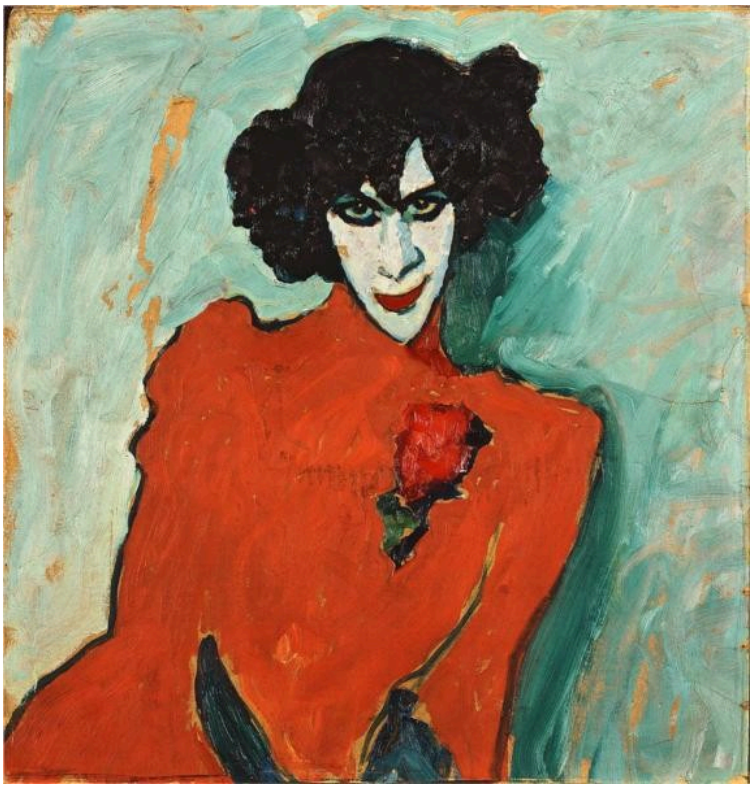
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

26 / 30

Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff

Alexej von Jawlensky

1909 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Alexej von Jawlensky. Portrait of the Dancer Alexander Sakharoff. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Сцена почти никак не обозначена, но Явленский пишет Сахарова в костюме и гриме и, по-видимому, воспринимает этот облик как часть личности танцовщика. Красный костюм объединяет тело в одно выразительное пятно под бледным загримированным лицом. Тело развёрнуто, а взгляд обращён наружу; волосы, глаза и рот обретают интенсивность благодаря окружающему цвету.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

27 / 30

Promenade

August Macke

1913 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

August Macke. Promenade. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В пивном саду Либермана стволы деревьев заслоняют посетителей. В «Прогулке» Макке они задают ритм, который продолжают стоящие фигуры. Гуляющие и растительность занимают одну и ту же плоскость, и лишь одежда и перемены направления позволяют различить фигуры среди крупных, сцепленных между собой масс листвы.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

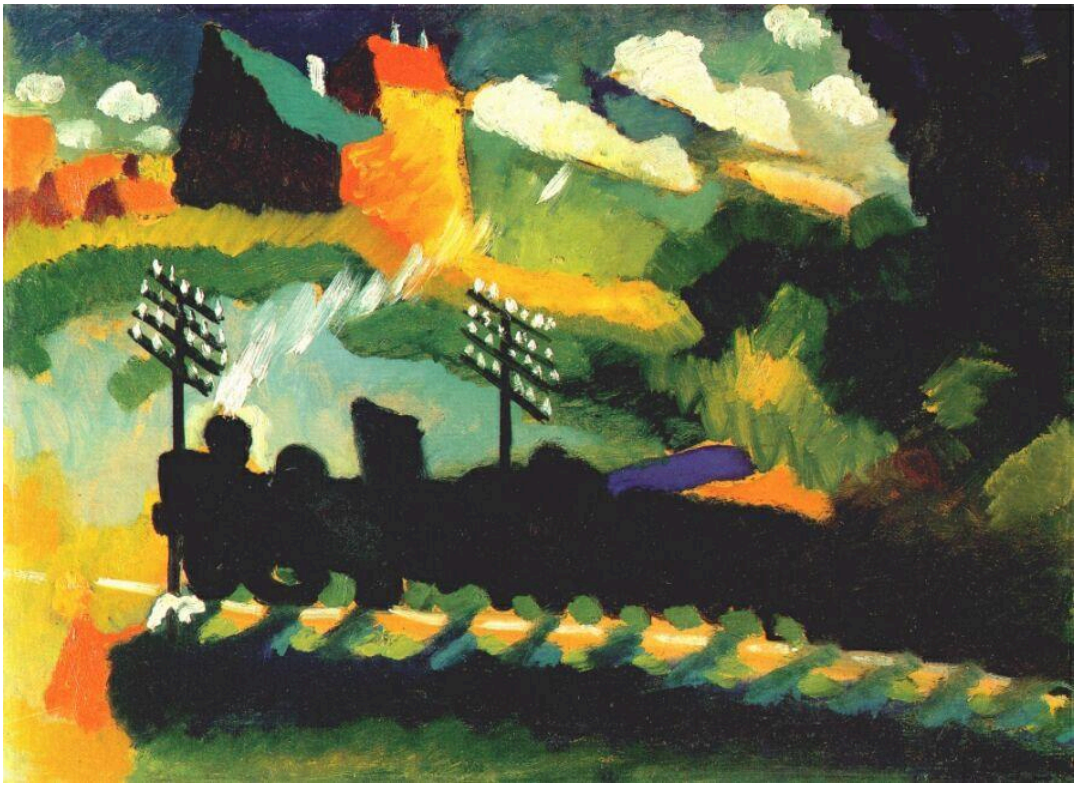
28 / 30

Murnau View with Railway and Castle

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1909 · Картон, масло · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Wassily Kandinsky. Murnau view with railway and castle. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/murnau-view-with-railway-and-castle-1909 · Public domain (WikiArt source label)

Поезд проходит в нижней части этого вида чёткой горизонталью под яркими, угловатыми формами земли и неба. Цвет Кандинского обретает независимость от того, что он изображает, но локомотив, столб и некоторые здания ещё достаточно различимы, чтобы место оставалось узнаваемым, а устойчивая нижняя линия удерживает фрагменты вместе.

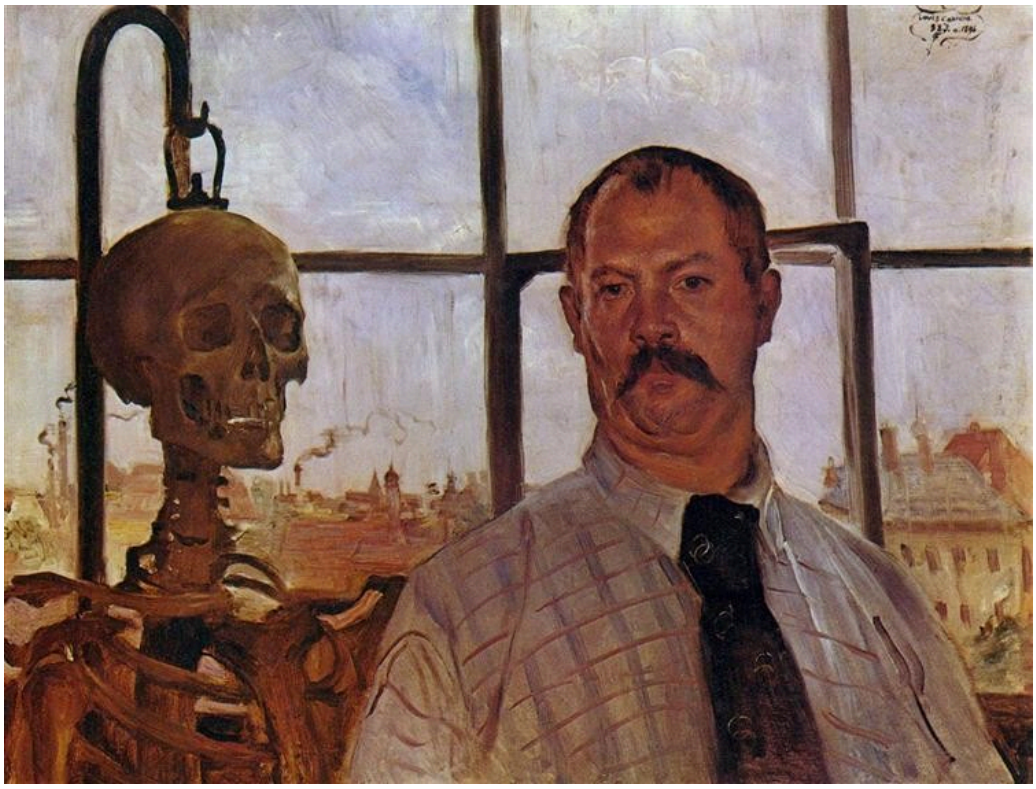
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

29 / 30

Self-Portrait with a Skeleton

Lovis Corinth

1896 · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Lovis Corinth. Self-portrait with Skeleton. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Скелет — обычная принадлежность мастерской, объект для изучения живописцем. Коринт отводит ему почти равное с собой место: художник и скелет стоят прямо перед окнами и занимают сопоставимое пространство. Рядом с его живым, одетым телом скелет также предлагает прочесть картину как размышление о смертности, и для такого прочтения почти не требуется дополнительной символики.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

30 / 30

Improvisation: Gorge

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1914 · Холст, масло · Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

11. VASILY KANDINSKY: *Improvisation 'Gorge'*. 1914. Munich, Städtische Galerie

Wassily Kandinsky. Improvisation. Gorge. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/improvisation-gorge-1914 · Public domain (WikiArt source label)

Название обещает изображение местности. Диагонали могут намекать на склон, но продолжаются через границы, разрушающие любой связный вид, а линии и цвета так и не складываются в единое место, которое можно было бы обозреть. Ничто здесь не придаёт картине той устойчивости, которую поезд обеспечивал виду Мурнау.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Где собрания пересекаются

Три музея известны искусством разных эпох, но граница между Новой пинакотекой и Ленбаххаусом менее строга, чем можно предположить по этим определениям. Автопортрет Коринта принадлежит Ленбаххаусу, хотя он старше и работы Модерзон-Беккер, и картины Нольде, которые находятся в собрании Новой пинакотеки. «Танец вокруг золотого тельца» Нольде и «В ночь» Верёвкиной написаны в одном году и теперь хранятся в разных собраниях; их полезно сопоставить. Обе картины построены на синем и красном, к которым Нольде добавляет жёлтый, а Верёвкина — фиолетовый, но общие цвета действуют в противоположных направлениях. Нольде использует их, чтобы растворить границу между телом и окружением, отчего танец кажется в равной мере принадлежащим живописной поверхности и самим танцующим. Верёвкина с их помощью делает эту границу жёстче. Её пешеходы остаются отчётливо отделёнными от фасадов, и тем яснее видно, насколько тесно здания их сжимают.

Что почитать

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by M. T. H. Sadler · Читать бесплатно · Английский

Собственное изложение Кандинским представлений о цвете, форме и целях живописи в английском переводе М. Т. Х. Сэдлера. Его рассуждения имеют отношение к нескольким картинам этой подборки, в том числе к его собственным.

Über das Geistige in der Kunst

Wassily Kandinsky · Читать бесплатно · Немецкий

Оригинальный немецкий текст книги Кандинского. Обратитесь к нему, чтобы сверить термин или отрывок с переводом Сэдлера.

Histoire de Édouard Manet et de son oeuvre

Théodore Duret · Читать бесплатно · Французский

Раннее исследование Теодора Дюре о Мане и его творчестве на французском языке. Оно даёт исторический очерк о художнике, написавшем Моне в его лодке-мастерской.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ