ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Музей Оранжери: шедевры

Двадцать произведений из парижского музея, где хранятся «Кувшинки» Моне и коллекция Вальтера—Гийома: от импрессионизма до межвоенных лет.

Перевод с помощью ИИ

Музей Оранжери находится в саду Тюильри в Париже. Его самые известные залы были спроектированы для «Кувшинок» Моне — огромных панно, окружающих посетителя видами пруда в Живерни. В музее также хранится коллекция Вальтера—Гийома с картинами Ренуара, Сезанна, Матисса, Модильяни и других художников.

Здесь представлены три панно из цикла «Кувшинки». Почти все остальные произведения гораздо меньше по размеру, и многие из них — портреты. Фамилия Гийом встречается среди моделей дважды: Модильяни написал молодого торговца картинами Поля Гийома, а Дерен — мадам Гийом в широкополой шляпе. Другая сквозная тема — искажение форм, принимающее разные обличья. Модильяни удлиняет шеи и придаёт им плавные изгибы. Сутин делает лица неровными, а в одном пейзаже лишает равновесия весь вид. Анри Руссо отступает от видимой реальности более сдержанно, изображая фабрику стульев, побережье и ребёнка с одной и той же тщательной строгостью. Ренуар представлен тремя картинами: обнажённой женщиной, двумя сёстрами за фортепиано и ребёнком в костюме клоуна. Остальные произведения — пейзажи Сислея и Утрилло, одалиска Матисса и «Олень» Мари Лорансен.

Эти произведения отобраны из документально подтверждённого собрания музея независимо от самого музея. Наличие работы в коллекции не означает, что она выставлена: любое из этих произведений может быть предоставлено на временную выставку или находиться вне экспозиции. Даты и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в записях по ссылкам.

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/musee-orangerie

Произведения · 20

1. Woman with a Velvet Ribbon
   Amedeo Modigliani · 1915
2. Cliffs
   Henri Rousseau · ок. 1897 г.
3. Paul Guillaume
   Amedeo Modigliani · 1915
4. Portrait of Émile Lejeune
   Chaim Soutine · 1925
5. The Chair Factory at Alfortville
   Henri Rousseau · 1897
6. The Girl with a Doll
   Henri Rousseau · ок. 1904–1905 гг.
7. Butte Pinson
   Maurice Utrillo · 1905–1908
8. Odalisque in Red Trousers
   Henri Matisse · 1924–1925
9. Madame Guillaume in a Wide-Brimmed Hat
   André Derain · 1928–1929
10. Water Lilies: Sunset
    Claude Monet · 1914–1926
11. The Road from Montbuisson to Louveciennes
    Alfred Sisley · 1875
12. Water Lilies: Clear Morning with Willows
    Claude Monet · 1914–1926
13. Water Lilies: Green Reflections
    Claude Monet · 1914–1926
14. Altar Boy
    Chaim Soutine · 1927 - 1928
15. Antonia
    Amedeo Modigliani · Дата не подтверждена: 1915
16. Deer
    Marie Laurencin · 1923
17. Landscape with Figures
    Chaim Soutine · 1918 - 1919
18. Yvonne and Christine Lerolle at the Piano
    Pierre-Auguste Renoir · ок. 1897
19. Claude Renoir as a Clown
    Pierre-Auguste Renoir · 1909
20. Nude Woman in a Landscape
    Pierre-Auguste Renoir · 1883

01 / 20

Woman with a Velvet Ribbon

Amedeo Modigliani

1915 · Холст, масло · Musée de l’Orangerie

A woman with velvet ribbon. WikiArt; Amedeo Modigliani. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Название определяет женщину лишь по её ленте, и лента заслуживает внимания. Пересекая шею, чёрный бархат служит почти мерной отметкой, показывающей, насколько Модильяни её удлинил. Лицо столь же далеко от обычной анатомии, но сохраняет цельность: шея, голова и плечи очерчены длинными кривыми, которые должны перекликаться друг с другом, а не соответствовать точным пропорциям.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

Cliffs

Henri Rousseau

ок. 1897 г. · Холст, масло · Musée de l’Orangerie

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

Побережье складывается из очень немногих элементов: отвесной скалы, иссечённой вертикальными рёбрами, длинных горизонтальных полос моря и берега и маленьких лодок, вписанных в эту схему. Противопоставление вертикалей скалы ровным полосам делает почти всё необходимое, и картина едва ли нуждается в дополнительных подробностях. Дата приблизительна. Если она верна, «Утёсы» написаны примерно в то же время, что и «Фабрика стульев в Альфортвиле» — ещё одна картина, построенная на чётких контурах.

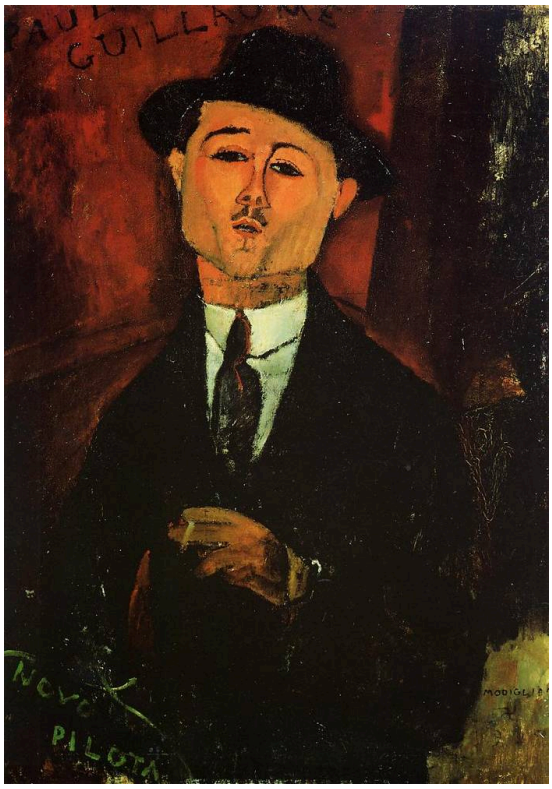
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 20

Paul Guillaume

Amedeo Modigliani

1915 · Картон, масло · Musée de l’Orangerie



Amedeo Modigliani. Paul Guillaume. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/amedeo-modigliani/paul-guillaume-1915 · Public domain (WikiArt source label)

Этот портрет написан в том же году, что и «Женщина с бархатной лентой», но решён почти противоположным образом. Вместо того чтобы вытягивать фигуру длинными изгибами, Модильяни сжимает её в компактный силуэт: тёмный костюм и шляпа на красном фоне, а единственный жест задаёт обособленная кисть руки возле груди. Для портрета торговца картинами здесь на удивление мало что показано: ни изысканного интерьера, ни демонстрации имущества. Ощущение его значительности, каким бы оно ни было, создают поза и сила контраста.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Portrait of Émile Lejeune

Chaim Soutine

1925 · Холст, масло · Musée de l’Orangerie

Chaim Soutine. Portrait of Emile Lejeune. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/chaim-soutine/portrait-of-emile-lejeune-1925 · Public domain (WikiArt source label)

Сутин строит лицо Эмиля Лежёна из неровных угловатых форм и продолжает их в фоне, где хорошо заметны следы работы с краской. Он не доводит ни лицо, ни фон до гладкой завершённости. Портретное сходство от этого не ослабевает. Скорее, неровности придают ему живость.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 20

The Chair Factory at Alfortville

Henri Rousseau

1897 · Холст, масло · Musée de l’Orangerie

The chair factory at Alfortville. WikiArt; Henri Rousseau. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Руссо изображает фабрику стульев с торжественной неподвижностью пейзажа. Низкое здание сохраняет чёткие контуры под клубящимися и смягчающими очертания облаками, а разветвляющаяся дорога и маленькие фигуры придают промышленному объекту человеческий масштаб.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

06 / 20

The Girl with a Doll

Henri Rousseau

ок. 1904–1905 гг. · Холст, масло · Musée de l’Orangerie

Henri Rousseau. The girl with a doll. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/the-girl-with-a-doll-1905 · Public domain (WikiArt source label)

Девочка стоит прямо лицом к зрителю, а её кукла представлена почти как вторая модель. Увеличенная голова и красное платье зрительно перевешивают узкую полоску земли и открытое небо за её спиной. Ничто здесь не напоминает мгновение игры. Девочка и кукла одинаково прямо обращены к зрителю и одинаково неподвижны, а картина ближе к парадному портрету, чем к сцене детской жизни.

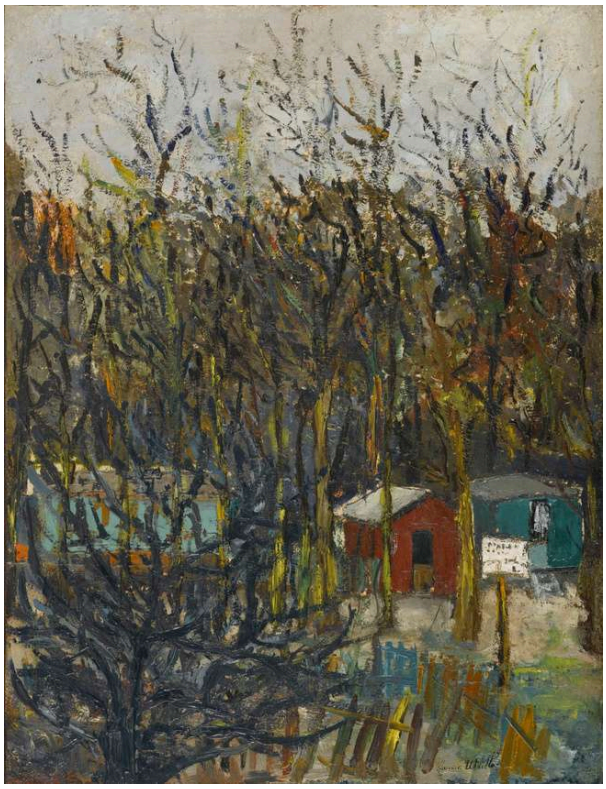
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 20

Butte Pinson

Maurice Utrillo

1905–1908 · Musée de l’Orangerie



Maurice Utrillo. Butte Pinson. Image credit: Maurice Utrillo. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Дом ещё нужно отыскать. Утрилло помещает между зрителем и небольшим зданием завесу голых ветвей. Их тёмная сетка преграждает любой прямой путь к дому, а в просветах видны светлые вода и небо.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1963 104

08 / 20

Odalisque in Red Trousers

Henri Matisse

1924–1925 · Musée de l’Orangerie

Henri Matisse. Odalisque in red trousers. Image credit: JackyM59. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Узорчатые ткани заполняют комнату и соперничают с красными шароварами и с полулежащей женщиной, на которой они надеты. Её светлая блуза создаёт более спокойный участок, не отделяя фигуру от убранства. Узор постоянно ослабляет ощущение глубины, поэтому картина воспринимается и как комната с фигурой, и как совокупность соседствующих цветовых полей. Ни одно из этих прочтений не берёт окончательного верха.

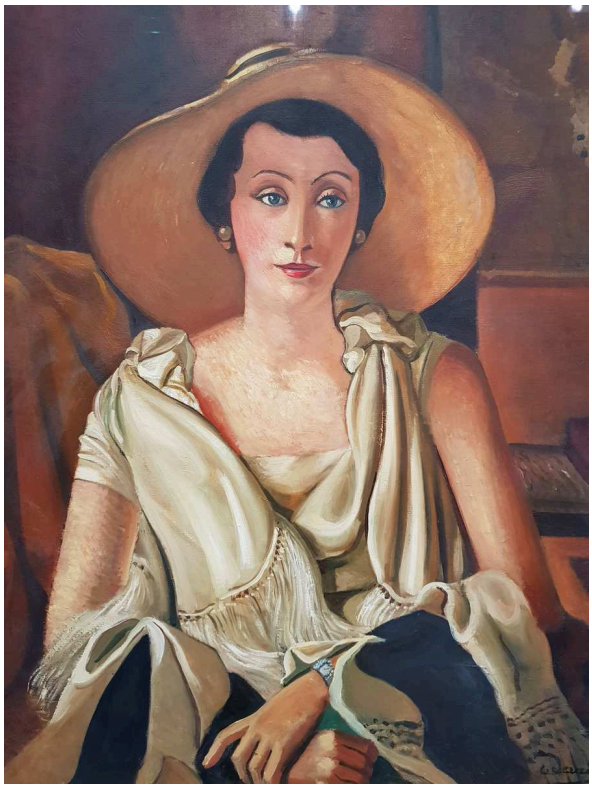
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1963 66

09 / 20

Madame Guillaume in a Wide-Brimmed Hat

André Derain

1928–1929 · Musée de l’Orangerie



André Derain. Portrait of Madame Guillaume with pamela. Image credit: Philippe Cendron. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Торговец картинами у Модильяни обходится тёмным костюмом и почти ничем больше. Дерен, напротив, строит портрет мадам Гийом на одежде. Широкая шляпа замыкает композицию сверху, а внизу ей вторят перчатки и собранная в складки ткань. В этом устойчивом построении лицо сохраняет индивидуальность, но именно модный костюм во многом придаёт картине весомость и структуру.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1960-36

10 / 20

Water Lilies: Sunset

Claude Monet

1914–1926 · Musée de l’Orangerie

Claude Monet. The Water Lilies - Setting Sun. Image credit: Claude Monet. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Самого заката мы не видим. Он появляется лишь в виде тёплых отражений, растянувшихся по шести метрам написанного пруда и делящих поверхность воды с растениями. Это больше, чем глаз способен охватить с одной точки, поэтому вдоль панно приходится перемещаться. Здесь нет привычного переднего плана, и ориентироваться в пространстве помогают прежде всего переходы цвета.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: INV 20103

11 / 20

The Road from Montbuisson to Louveciennes

Alfred Sisley

1875 · Musée de l’Orangerie

Alfred Sisley. The Road from Montbuisson to Louveciennes. Image credit: Miguel Hermoso Cuesta. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · CC BY-SA 3.0

Самая ранняя картина в подборке — также одна из самых простых по сюжету: обычная дорога, написанная без прикрас. Светлая дорога задаёт направление среди открытых полей, не заполняя их, а маленькие фигуры пешеходов показывают, как она уходит вдаль. Просторное небо не даёт дороге подчинить себе всю картину.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1960-47

12 / 20

Water Lilies: Clear Morning with Willows

Claude Monet

1914–1926 · Musée de l’Orangerie

Claude Monet. The Water Lilies - Clear Morning with Willows. Image credit: Claude Monet. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Ветви ивы свисают там, где можно было бы ожидать горизонт, и их ниспадание повторяется по всей широкой поверхности, создавая собственный ритм. Они пересекают и светлую воду, и свои отражения, так что требуется время, чтобы отличить дерево от его образа.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: INV 20106

13 / 20

Water Lilies: Green Reflections

Claude Monet

1914–1926 · Musée de l’Orangerie

Claude Monet. The Water Lilies - Green Reflections. Image credit: Claude Monet. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Из трёх панно это даёт меньше всего зрительных опор. Здесь нет видимого берега и отчётливого горизонта, а в отличие от «Ясного утра с ивами» нет и свисающих в поле зрения ветвей. Есть только вода. О расстоянии приходится судить по скоплениям листьев кувшинок и более светлым промежуткам между ними. Взгляд движется по картине, сопоставляя более густые участки с более разреженными, и ни один определённый путь не ведёт в глубину.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: INV 20102

14 / 20

Altar Boy

Chaim Soutine

1927 - 1928 · Musée de l’Orangerie

Chaim Soutine. Altar Boy. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/chaim-soutine/altar-boy-1928 · Public domain (WikiArt source label)

Сам сюжет предполагает порядок: мальчик, исполняющий установленную обрядом роль, в красном и белом церковном облачении, со сложенными вместе руками. Сутин не даёт ни ткани, ни телу под ней обрести симметрию. Соединённые руки собирают позу воедино, а закручивающийся участок белой ткани вновь её разъединяет.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

15 / 20

Antonia

Amedeo Modigliani

Дата не подтверждена: 1915 · Musée de l’Orangerie

Amedeo Modigliani. Antonia. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Дата 1915 не подтверждена. Если она верна, «Антония» относится к тому же году, что и «Женщина с бархатной лентой» и «Поль Гийом», причём явно ближе к первой из этих картин. У неё такая же длинная шея и бледное лицо, здесь расположенное над сдержанным основанием чёрного платья. Поначалу поза сидящей лицом к зрителю женщины кажется симметричной, но лёгкие наклоны головы и плеч нарушают это впечатление. Модильяни делает пространство интерьера неглубоким, поэтому мало что отвлекает от этих небольших смещений веса и углов.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

16 / 20

Deer

Marie Laurencin

1923 · Musée de l’Orangerie

Marie Laurencin. Deer. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В название попали только олени, но человеческие фигуры Лорансен пишет точно так же. Людей и животных объединяют мягкие серо-голубые тона с вкраплениями розового и белого, а их изогнутые контуры перекрывают друг друга без жёстких границ. Каждую форму всё ещё можно различить, но она словно возникает из соседних, а не обособляется от них.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

17 / 20

Landscape with Figures

Chaim Soutine

1918 - 1919 · Musée de l’Orangerie

Chaim Soutine. Landscape with Figures. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/chaim-soutine/landscape-with-figures-1919 · Public domain (WikiArt source label)

Всё накренилось. Дорога, дома и деревья наклоняются вместе со всем видом, и даже прочные здания кажутся готовыми сползти. Маленькая фигура даёт привычное представление о масштабе, но не придаёт устойчивости ничему вокруг. Дорога Сислея в Лувесьенн построена из сходных элементов — дороги и маленьких фигур пешеходов, — но там ничто не наклонено.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

18 / 20

Yvonne and Christine Lerolle at the Piano

Pierre-Auguste Renoir

ок. 1897 · Musée de l’Orangerie

Pierre-Auguste Renoir. Yvonne et Christine Lerolle au piano. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Ивонну и Кристину Лероль объединяет музыка, но занятия у них разные: одна сестра играет, а другая, находясь рядом, следит за исполнением. Ренуар сближает их головы и плечи вокруг общего центра внимания. Тёмная масса фортепиано объединяет белый и красный цвета их одежды, сохраняя при этом различие двух поз.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

19 / 20

Claude Renoir as a Clown

Pierre-Auguste Renoir

1909 · Musée de l’Orangerie

Pierre-Auguste Renoir. Claude Renoir en clown. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Костюм клоуна обещает развлечение, но ребёнок в нём этого обещания не исполняет. Красный костюм делает силуэт Клода Ренуара объёмнее, однако маленькие туфли и прямые ноги позволяют ясно различить тело под театральной формой, а его лицо остаётся серьёзным.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Nude Woman in a Landscape

Pierre-Auguste Renoir

1883 · Musée de l’Orangerie

Pierre-Auguste Renoir. Femme nue dans un paysage. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Ренуар делает контур сидящей женщины в одних местах более чётким, а в других позволяет ему смягчиться и слиться с листвой, сохраняя вес и строение тела. Тёплая кожа соприкасается с более холодной растительностью через родственные округлые формы. Поворот женщины назад включает её в общий цветовой строй пейзажа, а не обособляет от него.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Масштаб на экране

На экране одно из длинных панно «Кувшинок» Моне и написанный Модильяни на картоне портрет Поля Гийома могут отображаться в одинаковой ширине. Более надёжный ориентир — указанные размеры произведений. Особенно важны они для панно, поскольку их размер во многом определяет замысел.

Что почитать

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Читать онлайн или скачать · Английский

Это издание Метрополитен-музея, которое можно читать онлайн или скачать, даёт сведения о Моне, Ренуаре и Сислее, главным образом об их раннем творчестве. Оно подходит для знакомства с импрессионистскими истоками этой подборки, особенно с дорогой Сислея. Для произведений двадцатого века оно менее полезно, в том числе для «Кувшинок» самого Моне.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Музей Оранжери: шедевры