ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Музей Орсе: шедевры

Двадцать картин из музея Орсе: от деревенских похорон Курбе и «Олимпии» Мане до Сезанна, Ван Гога и Гогена.

Перевод с помощью ИИ

Музей Орсе расположен в здании бывшего железнодорожного вокзала на берегу Сены, а его собрание сосредоточено на периоде с середины девятнадцатого до начала двадцатого века. Французские живописцы тех десятилетий яростно спорили о том, какой должна быть картина, и некоторые произведения этой подборки поначалу воспринимались как провокации: «Олимпия» Мане вызвала скандал в Салоне, а его «Завтрак на траве» жюри Салона и вовсе отказалось принять.

Двадцать представленных здесь картин позволяют проследить эти разногласия через конкретные сюжеты, а не через смену художественных направлений. Одна линия объединяет деревенские похороны, собирательниц колосьев, двух работников в поле, прервавшихся для молитвы, мужчин, стоящих на коленях за циклёвкой пола, многолюдный бал и урок танца. Другую составляют портреты: работы Мане, Моризо и Уистлера, портрет собрата-художника за работой кисти Ренуара и всадник на беспокойной лошади кисти Реньо. Далее следуют Сезанн, Ван Гог и Гоген, в чьих картинах изображение столешницы, церкви или таитянской сцены уже нельзя принимать на веру. Мане, Милле, Ренуар, Ван Гог, Сезанн и Гоген представлены каждый более чем одной работой, поэтому картины одного автора можно сопоставлять как между собой, так и с остальными.

Эта подборка составлена независимо от музея. Включение картины не означает, что она находится в экспозиции: произведения могут быть выданы на временные выставки или не выставляться. Даты и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в учётных записях собрания.

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-orsay

Произведения · 20

1. Olympia
   Édouard Manet · 1863
2. Luncheon on the Grass
   Édouard Manet · 1863
3. A Burial at Ornans
   Gustave Courbet · 1849–1850
4. The Gleaners
   Jean-François Millet · 1857
5. The Angelus
   Jean-François Millet · 1857–1859
6. Dance at the Moulin de la Galette
   Pierre-Auguste Renoir · 1876
7. The Floor Scrapers
   Gustave Caillebotte · 1875
8. Arrangement in Grey and Black No. 1: The Artist's Mother
   James Abbott McNeill Whistler · 1871
9. The Dance Class
   Edgar Degas · 1873–1876
10. Starry Night over the Rhône
    Vincent van Gogh · 1888
11. The Church at Auvers
    Vincent van Gogh · 1890 (написано 4–8 июня 1890 г.)
12. Dr Paul Gachet
    Vincent van Gogh · 1890
13. The Card Players
    Paul Cézanne · 1893-1896
14. Apples and Oranges
    Paul Cézanne · ок. 1899 г.
15. Arearea
    Paul Gauguin · 1892
16. Tahitian Women
    Paul Gauguin · 1891 (ноябрь–декабрь)
17. Portrait of Edma Pontillon
    Berthe Morisot · 1871
18. Portrait of Émile Zola
    Édouard Manet · 1868
19. Frédéric Bazille Painting the Heron
    Pierre-Auguste Renoir · 1867
20. Juan Prim, 8 October 1868
    Henri Regnault · 1868

01 / 20

Olympia

Édouard Manet

1863 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Édouard Manet. Olympia. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

«Олимпия» датирована 1863 годом, но скандал разразился, когда её показали в Салоне 1865 года. Официальная живопись допускала обнажённую натуру, пока мифология удерживала её на безопасном расстоянии от зрителя. Мане обходится без этой дистанции. Лежащая женщина смотрит прямо на зрителя, и ничто в картине не даёт её присутствию иносказательного объяснения: служанка приносит цветы, а у изножья кровати стоит чёрный кот — детали, помещающие сцену в современный Париж, а не в некий мифологический мир. Возмущение вызвал не только сюжет. Саму манеру письма Мане тоже восприняли как провокацию.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

Luncheon on the Grass

Édouard Manet

1863 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Édouard Manet. Le Déjeuner sur l’herbe. Image credit: Édouard Manet; Self-photographed. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe_-_%C3%89douard_Manet.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Обнажённая женщина и двое одетых мужчин находятся на одной картине, но кажутся участниками разных событий, и, как в «Олимпии», Мане не предлагает мифологического объяснения её присутствия. Композиция традиционнее сюжета: одна группа фигур восходит через гравюру к Рафаэлю. Такое происхождение картину не спасло. Жюри Салона отвергло её, и в 1863 году она была показана в Салоне отверженных — на выставке отклонённых работ.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1668

03 / 20

A Burial at Ornans

Gustave Courbet

1849–1850 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Gustave Courbet. A Burial at Ornans. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

На холсте шириной 6.68 метра деревенским похоронам отведено пространство, которое обычно предназначалось для возвышенных исторических или религиозных сюжетов. Курбе не отдаёт это пространство одному герою. Он распределяет его между участниками похорон и пишет их в натуральную величину, никого не идеализируя, так что достоинство самого формата достаётся людям, чей облик художник не приукрашивал, чтобы сделать их достойными такого изображения. Открытая могила находится на переднем плане, у ближайшего к зрителю края.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 325

04 / 20

The Gleaners

Jean-François Millet

1857 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Jean-François Millet. Des glaneuses ou Les glaneuses. Image credit: Jean-François Millet; Source credit: Google Arts & Culture — GgHsT2RumWxbtw. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Собирать колосья означало подбирать то, что осталось на полях после жатвы, и Милле строит картину на этом разделении. Сам урожай, изобилие, отодвинут вдаль. Передний план принадлежит женщинам с их горстями колосьев, труду изнурительному и скромному по своим результатам, так что больше всего места получают те, кому достались лишь остатки. Женщины наклоняются сходным образом, что связывает их между собой, хотя Милле не делает их взаимозаменяемыми.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 592

05 / 20

The Angelus

Jean-François Millet

1857–1859 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Jean-Francois Millet. L’Angélus. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Мужчина и женщина прервали работу, чтобы помолиться. Их орудия и корзина по-прежнему рядом, поэтому молитва воспринимается как пауза в дневном труде, а не как отдельный обряд; как и в «Собирательницах колосьев», Милле оставляет труд в поле зрения. Оба склонили головы и не смотрят друг на друга, отчего промежуток между ними становится ещё заметнее. Церковь вдали связывает этот частный момент с окружающим пейзажем.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1877

06 / 20

Dance at the Moulin de la Galette

Pierre-Auguste Renoir

1876 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Pierre-Auguste Renoir. Bal du moulin de la Galette. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_auguste_renoir,_ballo_del_moulin_del_la_galette,_1876,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

У похорон Курбе нет героя, как нет его и у бала Ренуара. Но если участники похорон в Орнане собрались по одному поводу, то в этой толпе одновременно происходит множество маленьких событий. Пятна света падают на лица, одежду и землю, переходят от группы к группе, не выделяя никакого главного события, и именно свет, больше чем какое-либо действие, связывает отдельные разговоры и танцующие пары в единую сцену. Сидящие фигуры на переднем плане помогают зрителю войти в картину; дальше никто не главенствует.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 2739

07 / 20

The Floor Scrapers

Gustave Caillebotte

1875 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Gustave Caillebotte. The Parquet Planers (The Floor Scrapers). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Здесь пол — такой же предмет изображения, как и мужчины. Собирательницы колосьев Милле склоняются над полем; эти мужчины стоят на коленях в помещении, прямо на поверхности, которую обрабатывают, а её доски уходят в глубину комнаты длинными полосами, задавая направление композиции. Мужчины постепенно продвигаются по ним, каждый на своём этапе одной и той же работы. Свет из окна выделяет выскобленное дерево и их обнажённые спины. Кайботт помещает этот труд в упорядоченную, даже красивую обстановку, не скрывая неудобных поз, которых он требует.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

08 / 20

Arrangement in Grey and Black No. 1: The Artist's Mother

James Abbott McNeill Whistler

1871 · Musée d’Orsay

James Abbott McNeill Whistler. Arrangement in Grey and Black No.1, Portrait of the Artist's Mother. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В названии Уистлера композиция в сером и чёрном стоит на первом месте, а модель — на втором, и картина, кажется, устроена в том же порядке. Сначала её определяют большие участки двух цветов; лишь затем выступают небольшие светлые акценты лица, чепца и рук. Картина в раме и узорчатая штора делят стену, а мать художника спокойно сидит в профиль внутри этой чёткой структуры. Так что же это — портрет или композиция, в которую по случаю включена мать живописца? По крайней мере, название ясно даёт понять, что здесь стоит на первом месте.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 20

The Dance Class

Edgar Degas

1873–1876 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Edgar Degas. The Ballet Class. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Судя по этой картине, значительная часть урока танца проходит без танцев. Лишь некоторые танцовщицы Дега упражняются; другие ждут, отдыхают или поправляют одежду. Если у Ренуара свет объединяет толпу, то здесь небольшие действия остаются обособленными в открытом пространстве пола, и только преподаватель и продолжающийся урок слабо связывают группу воедино.

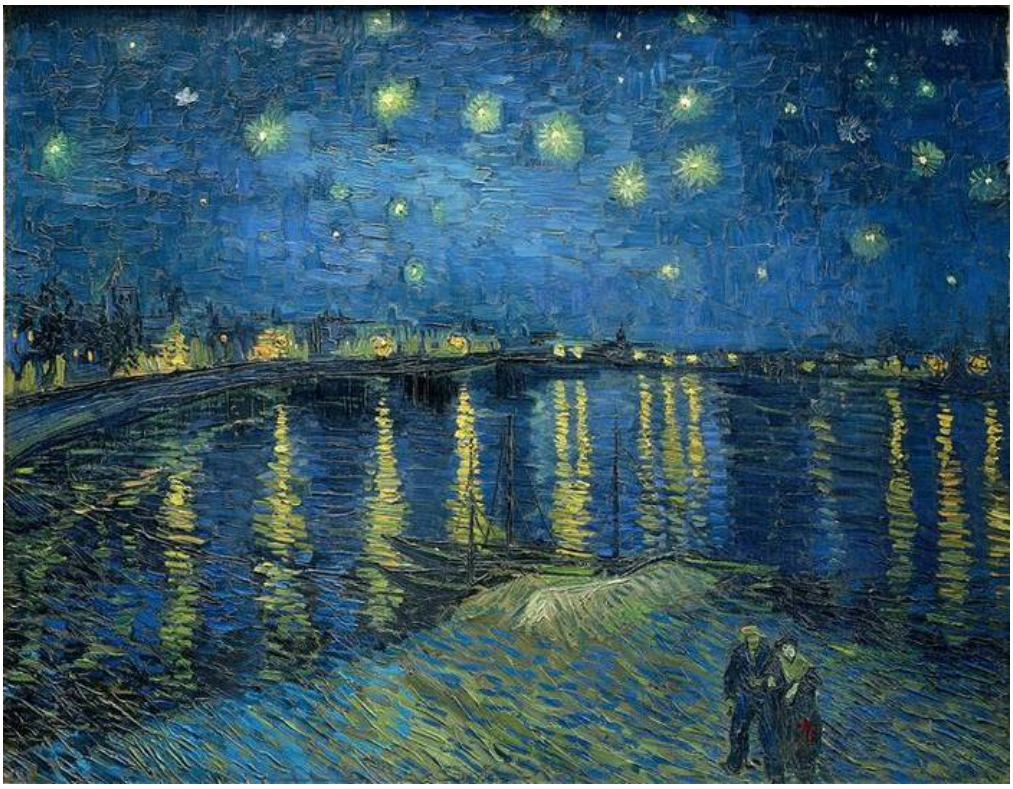
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1976

10 / 20

Starry Night over the Rhône

Vincent van Gogh

1888 · Холст, масло · Musée d’Orsay



Vincent van Gogh. La Nuit étoilée. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

В ночи сосуществуют два вида света: рассыпанные в вышине звёзды и длинные отражения городских огней, протянувшиеся по реке. Это различие отделяет небо от воды даже там, где их цвета сближаются. Пара у берега помогает ощутить ширину реки.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1975 19

11 / 20

The Church at Auvers

Vincent van Gogh

1890 (написано 4–8 июня 1890 г.) · Холст, масло · Musée d’Orsay

Vincent van Gogh. L’église d’Auvers-sur-Oise, vue du chevet. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh,_la_chiesa_di_auvers-sur-oise,_1890,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

Дорожки расходятся, огибая церковь, а её стены словно изгибаются под глубоким синим небом. Очертания гораздо менее устойчивы, чем можно ожидать от каменной кладки. В «Звездной ночи над Роной» Ван Гог сохранял различие между небом и водой; в Овере даже прочность здания подчиняется движению пейзажа, хотя в нём по-прежнему узнаётся церковь. Маленькая идущая фигура добавляет движение совсем иного масштаба.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1951 42

12 / 20

Dr Paul Gachet

Vincent van Gogh

1890 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Vincent van Gogh. Le Docteur Paul Gachet. Image credit: GFreihalter; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_7e_Mus%C3%A9e_d%E2%80%99Orsay_Van_Gogh_%C3%A0_Auvers-sur-Oise_981.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

Эта поза наводит на мысль об усталости, возможно, меланхолии, и картина даёт немало оснований для такого прочтения. Рука Гаше подпирает голову, а не обращается жестом к кому-либо; покатые плечи и диагональ тела повторяют это давление вниз. Цветы рядом с ним стоят прямее, почти наперекор его позе.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1949 16

13 / 20

The Card Players

Paul Cézanne

1893-1896 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Paul Cezanne. Les Joueurs de cartes. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Бутылка обозначает вертикальную границу между двумя мужчинами, но они не зеркальные отражения друг друга: по обе стороны узкого стола они сидят в разных позах. Каждый смотрит в свои карты, не глядя ни на зрителя, ни на другого игрока. Почти ничего не происходит. Сезанн делает их сосредоточенность предметом картины, и карточная игра обретает покой, близкий к монументальному.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1969

14 / 20

Apples and Oranges

Paul Cézanne

ок. 1899 г. · Холст, масло · Musée d’Orsay

Paul Cézanne. Pommes et oranges. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_c%C3%A9zanne,_mele_e_arance,_1899_ca._01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

Фрукты выглядят объёмными и плотными. Но попробуйте мысленно собрать стол в единую согласованную поверхность, и всё не вполне сойдётся: тарелки, складки ткани и блюдо на ножке показаны каждое под своим углом. Эти сдвиги необязательно понимать как ошибки перспективы; с тем же основанием в них можно увидеть способ дать каждому предмету полнее показать себя. Отказавшись от единой фиксированной точки зрения, Сезанн удерживает композицию связями между соседними предметами.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1972

15 / 20

Arearea

Paul Gauguin

1892 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Paul Gauguin. Arearea. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_gauguin,_arearea,_1892,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

Красная собака снимает сомнения: перед нами не нейтральная фиксация того, что видел Гоген. Цветовые полосы организуют поверхность земли вокруг сидящих женщин, фигуры меньшего размера занимают отдельную зону позади них, а упрощение, которое объединяет сцену, не скрывает вмешательства живописца. Картину уместнее воспринимать как созданную Гогеном конструкцию, чем как свидетельство о жизни на Таити.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 1961 6

16 / 20

Tahitian Women

Paul Gauguin

1891 (ноябрь–декабрь) · Холст, масло · Musée d’Orsay

Paul Gauguin. Femmes de Tahiti. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

Если в «Ареареа», написанной годом позже, фигуры распределены по отдельным зонам, то эта картина собирает всё вокруг двух женщин. Они сидят близко друг к другу, но смотрят в разные стороны: одна повёрнута боком, другая обращена к зрителю, поэтому они так и не становятся парой одинаковых фигур. Широкие контуры и неглубокое пространство придают их телам вес, а руки и узорчатая одежда вносят более мелкие различия в компактную, устойчивую композицию.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: RF 2765

17 / 20

Portrait of Edma Pontillon

Berthe Morisot

1871 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Berthe Morisot. Portrait of Edma Pontillon. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/berthe-morisot/portrait-of-edma-pontillon · Public domain (WikiArt source label)

Тёмная одежда могла бы превратить сидящую фигуру в единый массив. Моризо не даёт этому случиться: небольшие изменения освещения отделяют руки, лицо и платье друг от друга. Голова слегка повёрнута, руки покоятся вместе, а вокруг — светлые предметы обстановки с узорами. В написанном в том же году портрете матери Уистлер тоже противопоставляет светлые акценты лица и рук тёмным тонам, но там первенствуют большие участки цвета. Картина Моризо живёт внутри тёмного, в тонких различиях, которые не дают ему стать плоским.

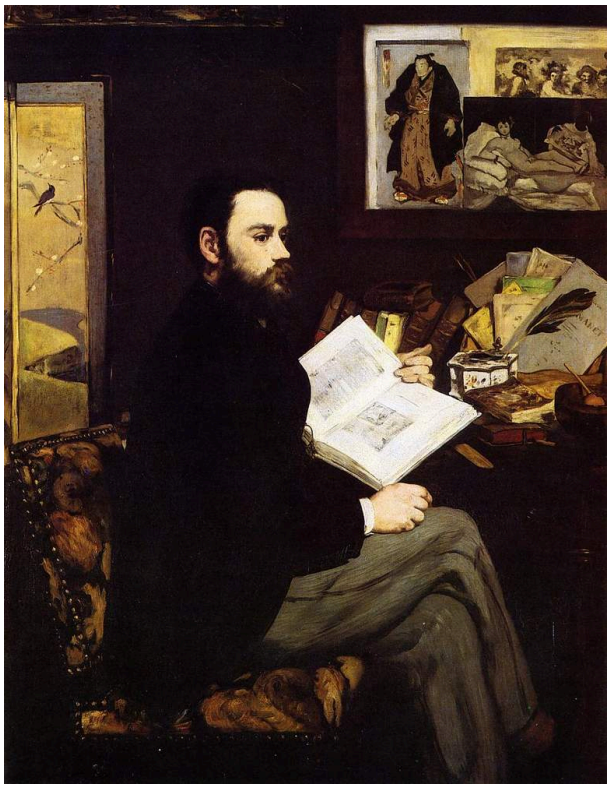
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

18 / 20

Portrait of Émile Zola

Édouard Manet

1868 · Холст, масло · Musée d’Orsay



Édouard Manet. Portrait of Emile Zola. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/portrait-of-emile-zola-1868 · Public domain (WikiArt source label)

Открытая книга и изображения на стене делают чтение и рассматривание частью содержания портрета. Мане окружает Золя этими предметами, но чётко очерченный профиль остаётся обособленным и не теряется среди них.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

19 / 20

Frédéric Bazille Painting the Heron

Pierre-Auguste Renoir

1867 · Холст, масло · Musée d’Orsay

Frederic Bazille Painting The Heron (Frederic Bazille at his Easel). WikiArt; Pierre-Auguste Renoir. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Базиль работает, а не позирует: название сообщает нам, что он пишет цаплю. Ренуар показывает своего коллегу сбоку, позволяя наклонённому телу, кисти и лежащим рядом материалам определять характер портрета. Это взгляд одного живописца на другого, занятого собственной картиной.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Juan Prim, 8 October 1868

Henri Regnault

1868 · Масло · Musée d’Orsay

Henri Regnault. Juan Prim, October 8, 1868. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-regnault/juan-prim-october-8-1868-1868 · Public domain (WikiArt source label)

Конный портрет был традиционной формой демонстрации общественного авторитета, и Реньо прямо обращается к ней. Лошадь Прима поднимает переднюю ногу и явно беспокоится, отчего спокойствие всадника становится ещё заметнее. Вокруг лошади и всадника другие фигуры и флаги расширяют пространство сцены. Название связывает картину с одним определённым днём, поэтому она воспринимается и как свидетельство о событии, и как портрет, а фигуры и флаги кажутся столь же связанными с этим событием, как и с человеком в его центре.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Разные виды внимания

В удивительно многих из этих картин всё строится вокруг того, на что направлено внимание людей. Игроки в карты Сезанна видят лишь свою игру, а пара в «Ангелусе» склонила головы для молитвы. Базиль поглощён своим холстом, а Гаше словно ушёл в себя. Мать Уистлера и Золя у Мане показаны в профиль. На уроке Дега и на балу Ренуара внимание рассеивается между небольшими заботами. «Олимпия» стоит особняком. Она отвечает взглядом каждому, кто на неё смотрит, и это, возможно, было одной из причин скандала.

Что почитать

Impressionism: A Centenary Exhibition

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

Каталог выставки, рассматривающий произведения Моне, Ренуара, Дега и их современников в контексте ранних выставок импрессионистов. Он посвящён импрессионизму, а не собранию музея Орсе в целом, поэтому наиболее непосредственно связан с картинами Ренуара и Дега в этой подборке.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Музей Орсе: шедевры