НЬЮ-ЙОРК, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Музей современного искусства в Нью-Йорке: шедевры

Двадцать произведений из собрания нью-йоркского Музея современного искусства: от Ван Гога и Пикассо до Поллока, Уорхола и Раушенберга

Перевод с помощью ИИ

Музей современного искусства, обычно называемый MoMA, открылся в Нью-Йорке в 1929 году, и его собрание во многом определило то, как современное искусство показывают и изучают. Среди двадцати выбранных здесь произведений — «Агапантус» Моне, «Звёздная ночь» Ван Гога и «Кровать» Раушенберга, сделанная из настоящих постельных принадлежностей.

В подборку также входят «Авиньонские девицы» Пикассо, мягкие часы Дали и банки супа Уорхола, заимствующие облик коммерческой печатной продукции. Руссо, Матисс и Клее представлены двумя работами каждый, что позволяет сравнить разные произведения одного художника. Мондриан, Поллок и Рейнхардт развивают абстракцию в разных направлениях, а Боччони и Шилер создают очень разные образы строительства и промышленности.

Artline составил эту подборку независимо от музея, опираясь на документально подтверждённые сведения о произведениях в собрании MoMA. Наличие работы в собрании не означает, что она выставлена. Датировки 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/museum-modern-art-new-york

Произведения · 20

1. The Starry Night
   Vincent van Gogh · Сен-Реми, июнь 1889 года
2. Les Demoiselles d'Avignon
   Pablo Picasso · Париж, июнь — июль 1907 года
3. The Persistence of Memory
   Salvador Dalí · 1931
4. Broadway Boogie Woogie
   Piet Mondrian · 1942–43
5. The Sleeping Gypsy
   Henri Rousseau · 1897
6. The Dream
   Henri Rousseau · 1910
7. Campbell's Soup Cans
   Andy Warhol · 1962
8. One: Number 31, 1950
   Jackson Pollock · 1950
9. I and the Village
   Marc Chagall · 1911
10. The Song of Love
    Giorgio de Chirico · 1914
11. The City Rises
    Umberto Boccioni · 1910
12. Twittering Machine
    Paul Klee · 1922
13. Abstract Painting, Blue
    Ad Reinhardt · 1952
14. Dance (I)
    Henri Matisse · Париж, бульвар Инвалидов, начало 1909 года
15. Actor's Mask
    Paul Klee · 1924
16. Agapanthus
    Claude Monet · 1914-26
17. Agony
    Arshile Gorky · 1947
18. American Landscape
    Charles Sheeler · 1930
19. Bather
    Henri Matisse · Кавальер, лето 1909 года
20. Bed
    Robert Rauschenberg · 1955

01 / 20

The Starry Night

Vincent van Gogh

Сен-Реми, июнь 1889 года · Холст, масло · Museum of Modern Art

Vincent van Gogh. The Starry Night. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Ван Гог написал эту картину во время пребывания в Сен-Реми, и её нельзя считать просто видом с натуры: здесь увиденное соединяется с воспоминаниями и воображением. Маленькая деревня лежит под небом, наполненным широкими изгибами, яркими звёздами и сияющей луной. На переднем плане, словно тёмное пламя, поднимается кипарис — земная форма, которая будто разделяет движение неба.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 472.1941

02 / 20

Les Demoiselles d'Avignon

Pablo Picasso

Париж, июнь — июль 1907 года · Холст, масло · Museum of Modern Art

Pablo Picasso. The girls of Avignon. WikiArt source label: Public domain US. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/the-girls-of-avignon-1907 · Public domain US (WikiArt source label)

Пять фигур обращены к зрителю, но угловатые плоскости рассекают их тела и пространство вокруг, которое так и не складывается в единое помещение. Особенно ясно это видно по лицам. Они трактованы настолько по-разному, что ни один способ изображения не распространяется на всю группу.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 333.1939

03 / 20

The Persistence of Memory

Salvador Dalí

1931 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Salvador Dalí. The Persistence of Memory. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Дали придаёт мягким часам чёткие края и поверхности, которые выглядят твёрдыми. В них сразу узнаются часы, хотя ни одни часы, способные так изгибаться, не могли бы отсчитывать время. Именно точность исполнения делает эту невозможность столь убедительной. Скалы вдали сохраняют более твёрдый облик.

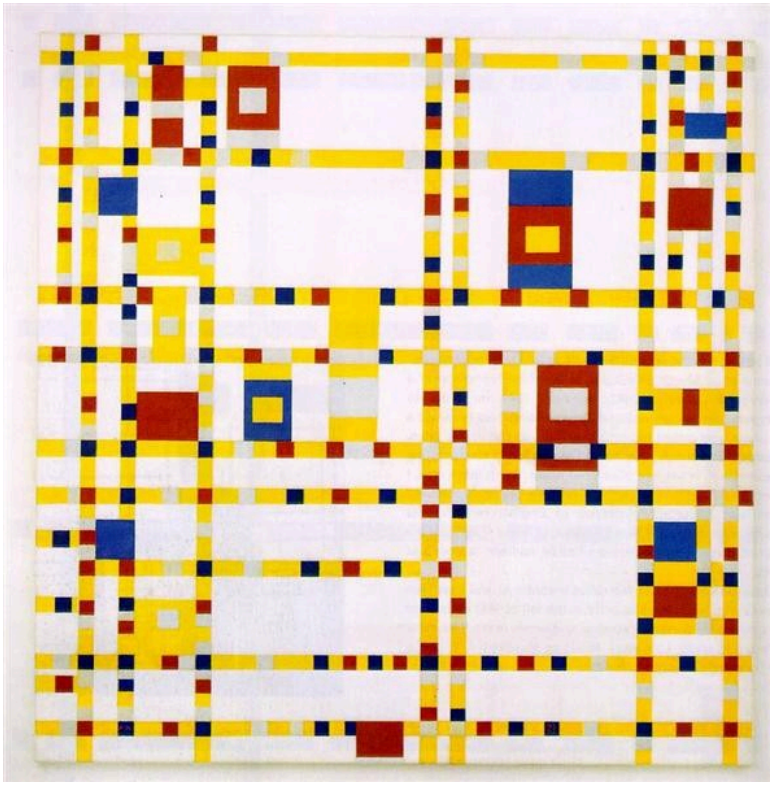
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 162.1934

04 / 20

Broadway Boogie Woogie

Piet Mondrian

1942–43 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Piet Mondrian. Broadway Boogie Woogie. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Маленькие цветные квадраты прерывают жёлтые линии сетки, и те перестают служить непрерывными границами. Мондриан придерживается прямых углов, но интервалы между этими разрывами придают неподвижной поверхности беспокойный пульс. Название отсылает к городу и музыкальному ритму. Уличной сцены здесь нет, и этот прерывистый пульс, возможно, — самое близкое к тому и другому, что есть в картине.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 73.1943

05 / 20

The Sleeping Gypsy

Henri Rousseau

1897 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Henri Rousseau. The Sleeping Gypsy. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В открытом пейзаже лев склоняется к спящей женщине, но не нападает. Рядом с ней лежат чётко выписанные музыкальный инструмент и сосуд. Руссо останавливается на мгновении, когда близость зверя может означать опасность, любопытство или что-то, что картина оставляет без объяснения.

Спящая названа словом, которое использовал сам Руссо и которое отражает язык его времени. Это название не превращает картину в этнографический документ.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 646.1939

06 / 20

The Dream

Henri Rousseau

1910 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Henri Rousseau. The Dream. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Среди огромных листьев, животных и музыканта стоит диван. Одного этого предмета комнатной мебели достаточно, чтобы увидеть в джунглях вымышленное, специально устроенное место, которому незачем подчиняться реальной географии. Как и в «Спящей цыганке», каждая деталь написана ясно, но сцена в целом не поддаётся обычному объяснению.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 252.1954

07 / 20

Campbell's Soup Cans

Andy Warhol

1962 · Акрил и эмаль с эффектом «металлик» на холсте, 32 панели · Museum of Modern Art

Andy Warhol. Campbell's Soup Cans. WikiArt source label: Andy Warhol Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/andy-warhol/campbells-soup-cans-1962 · Andy Warhol Fair Use (WikiArt source label)

Холсты выглядят так, словно вышли из печатного станка, но Уорхол написал все тридцать два вручную. На первой выставке они стояли на полках, как продукты в магазине. Повторение оформления подчёркивает то, что меняется от холста к холсту: сорт супа.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 476.1996.1-32

08 / 20

One: Number 31, 1950

Jackson Pollock

1950 · Эмаль и масло на холсте · Museum of Modern Art

One: Number 31. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

Петли и нити эмали и масляной краски у Поллока расходятся по широкому холсту, не собираясь вокруг главной фигуры; каждое пересечение, разрыв и каждый последующий слой остаются видимыми. Здесь нет изображённого предмета, который можно было бы разглядеть за следами краски. Структура заключена в отношениях между этими следами: в том, где одна линия пересекает другую или уходит под неё и как плотность меняется от участка к участку.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 20

I and the Village

Marc Chagall

1911 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Marc Chagall. I and the Village. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Мужчина с зелёным лицом и животное смотрят друг другу в глаза над маленькими домами и фигурами. Шагал свободно смешивает масштабы, а круги и диагонали связывают области, которые не могли бы принадлежать единому пространству с согласованными размерами. Взаимный взгляд двух крупных лиц создаёт в картине центр, исполненный близости. Деревня из названия угадывается вокруг него, но нигде не предстаёт ни планом улиц, ни панорамой.

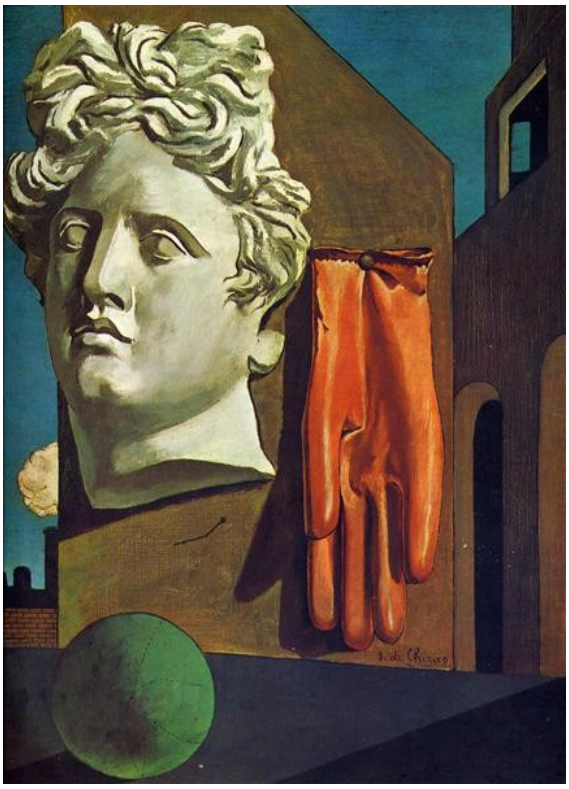
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 146.1945

10 / 20

The Song of Love

Giorgio de Chirico

1914 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Giorgio de Chirico; WikiArt; Public domain (WikiArt label). Source frame preserved; proportionally resized and JPEG compressed. · Public domain (WikiArt label)

Классическая голова, резиновая перчатка и зелёный мяч, каждый обособленный и чётко написанный, помещены в пространство, в перспективе которого разобраться легче, чем в его содержимом. Почему именно эти три вещи? Де Кирико не даёт практического объяснения их соседству. Поезд вдали добавляет более повседневное движение, но никак не проясняет происходящее на переднем плане.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 950.1979

11 / 20

The City Rises

Umberto Boccioni

1910 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Umberto Boccioni. The City Rises. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Красная лошадь напрягает силы, и её усилие словно переходит в мазки вокруг рабочих и строительной площадки. Боччони размывает края, поэтому движущееся тело трудно отделить от деятельности окружающего города; ни одна отдельная работа не выделена. На картине под названием «Город поднимается» нет завершённого силуэта города. Это возведение — труд, который ещё продолжается.

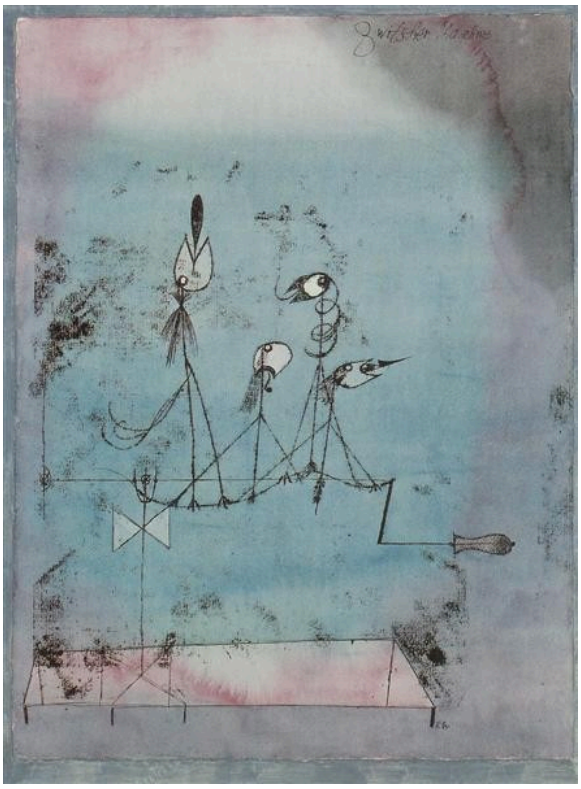
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 507.1951

12 / 20

Twittering Machine

Paul Klee

1922 · Museum of Modern Art

Paul Klee. Twittering Machine. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

У похожих на птиц фигур Клее тонкие, обособленные тела, комичные и хрупкие, но все они прикреплены к одной рукоятке. Именно этот общий механизм вызывает тревогу: он предполагает, что их звуком или движением — щебетанием из названия — можно управлять извне. Несколько соединительных линий объединяют живых существ и механическое управление в небольшую конструкцию, наполовину игрушку, наполовину нечто более принудительное.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 20

Abstract Painting, Blue

Ad Reinhardt

1952 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Ad Reinhardt. Abstract Painting (Blue). Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Поначалу синий цвет может казаться сплошным. Постепенно сдержанные прямоугольные участки делят его на более тёмные и зеленоватые зоны, ни одна из которых не имеет резких очертаний, и поиск предмета изображения уступает место различению соседних цветов. Тональные значения настолько близки, что репродукция может существенно их изменить, поэтому по изображению, которое кажется плоским или простым, нельзя надёжно судить о картине.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 427.1981

14 / 20

Dance (I)

Henri Matisse

Париж, бульвар Инвалидов, начало 1909 года · Холст, масло · Museum of Modern Art

Henri Matisse. Dance (I). Image credit: Henri Matisse; Source credit: MoMA. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

В одном месте тянущиеся друг к другу руки едва замыкают кольцо. Матисс оставляет обстановку предельно простой, поэтому движение рождается из этого маленького разрыва и неодинаковых промежутков между пятью телами. Фигуры не образуют механически повторяющегося узора. Им приходится прилагать усилия, чтобы удерживать друг друга, и кажется, что движение круга поддерживается этими усилиями.

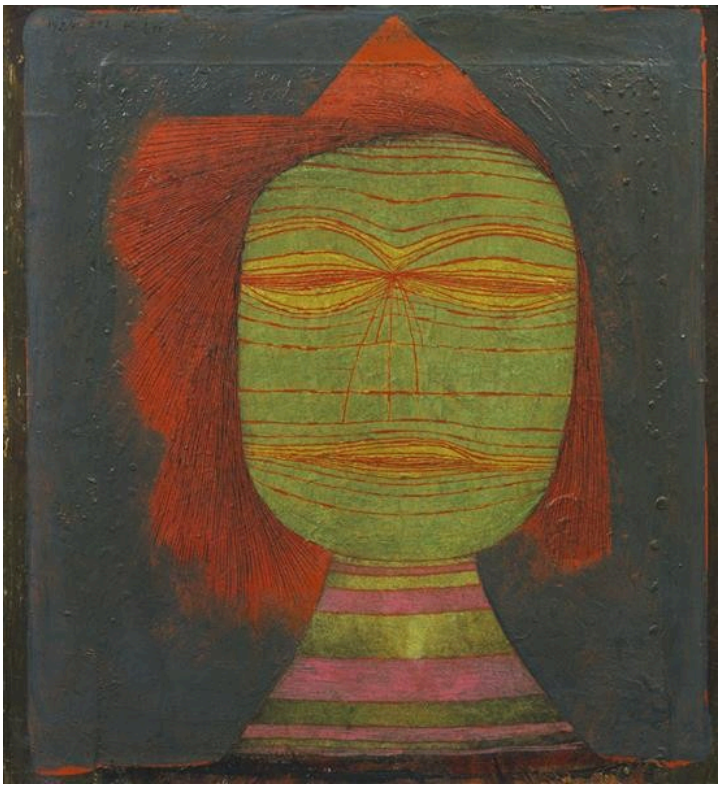
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 201.1963

15 / 20

Actor's Mask

Paul Klee

1924 · Масло на холсте, закреплённом на жёсткой основе · Museum of Modern Art

Paul Klee. Actor's Mask. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Тонкие линии членения превращают зелёное лицо в сконструированную поверхность, скорее сетку, чем плоть. Глаз и рта достаточно, чтобы оно воспринималось как лицо, хотя их выражение так и не становится однозначным. Мужчина с зелёным лицом у Шагала, представленный в другой работе этой подборки, вовлечён в обмен взглядами. Образ Клее находится между лицом, выражение которого нужно прочесть, и маской, которую можно надеть. Название отсылает к актёрской игре, но не задаёт ни персонажа, ни сюжета.

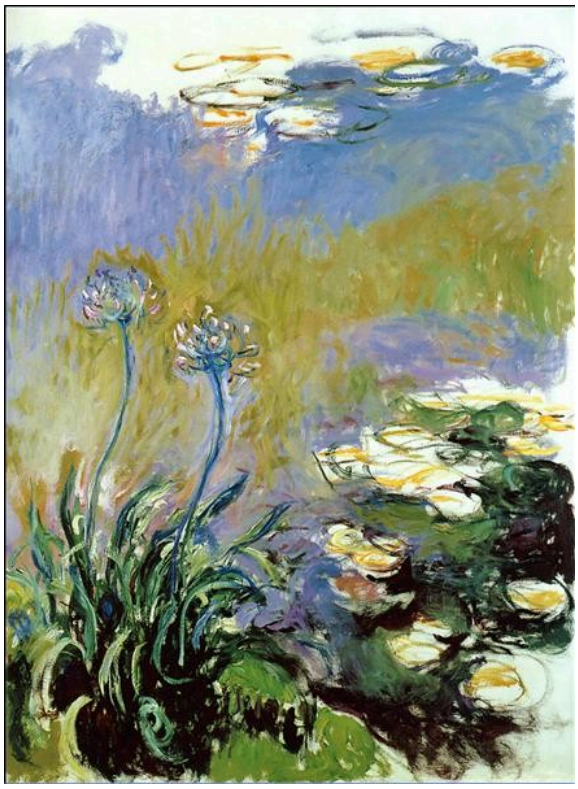
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 616.1967

16 / 20

Agapanthus

Claude Monet

1914-26 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Claude Monet. Agapanthus. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Моне пишет цветы вблизи и отражённую растительность одинаковыми длинными, перекрывающими друг друга мазками. Чёткие контуры не всегда отделяют растения, воду и дальний план, поэтому сцену приходится различать по изменениям в работе кисти, а не лист за листом. Сад воспринимается скорее как плотное поле цвета у самой поверхности, чем как место, развёрнутое в глубину.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 527.1992

17 / 20

Agony

Arshile Gorky

1947 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Arshile Gorky. Agony. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Красные и чёрные формы неравномерно сгущаются на коричневатом фоне. Тонкие контуры Горки почти складываются в тела и фрагменты, но так и не закрепляют их окончательно, оставляя формы открытыми для иных прочтений. Название наводит на мысль о боли, хотя картина не иллюстрирует никакого конкретного события.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 88.1950

18 / 20

American Landscape

Charles Sheeler

1930 · Холст, масло · Museum of Modern Art

Charles Sheeler. American Landscape. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Неподвижная вода и чёткое расположение зданий придают фабричному комплексу Шилера необычное спокойствие, а маленькая лодка позволяет ощутить масштаб промышленных сооружений. В сравнении с картиной Боччони «Город поднимается» эта работа показывает место труда, не показывая самого труда. Строительная сцена Боччони полна физического напряжения. Шилер оставляет за пределами видимого усилия, необходимые для работы предприятия, а оборудование неподвижно располагается в пейзаже с тщательно выверенными расстояниями.

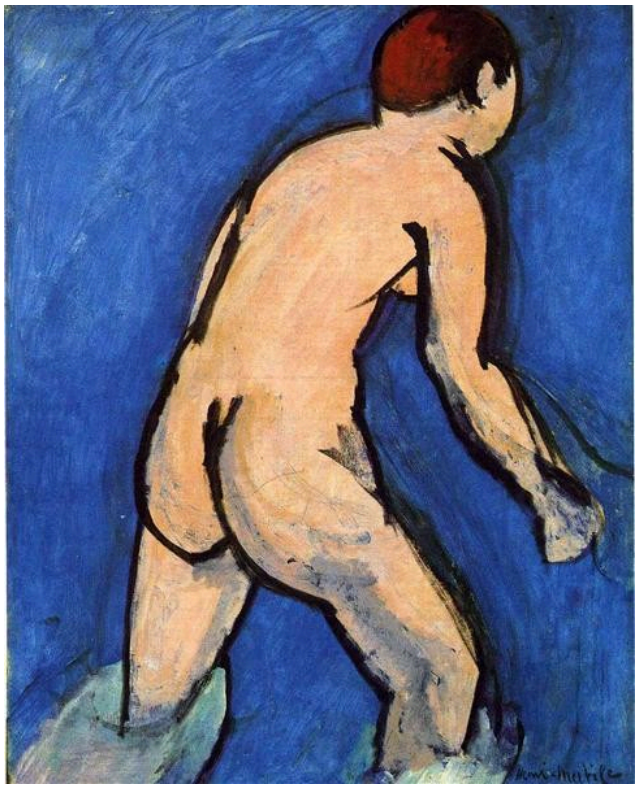
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 166.1934

19 / 20

Bather

Henri Matisse

Кавальер, лето 1909 года · Холст, масло · Museum of Modern Art

Henri Matisse. Bather. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В картине «Купальщик», написанной в Кавальере через несколько месяцев после «Танца (I)», описательные детали столь же решительно сокращены, но тело сохраняет физическую ощутимость. Повёрнутая к зрителю спина и крупные конечности обладают реальным весом при минимальной светотеневой проработке анатомии. Основную роль в этом играют уверенные контуры и широкие участки синего и зелёного.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 17.1936

20 / 20

Bed

Robert Rauschenberg

1955 · Масло и карандаш на подушке, стеганом одеяле и простыне, закрепленных на деревянной основе · Museum of Modern Art

Robert Rauschenberg. Bed. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Подушка, простыня и стёганое одеяло — настоящие постельные принадлежности. Раушенберг нанёс на них следы масляной краской и карандашом и установил их вертикально на деревянных опорах. В них по-прежнему узнаются домашние вещи, но, поставленные стоймя, они уже не могут использоваться по назначению и принимают вертикальный формат картины. Работа занимает неустойчивое положение между предметом обстановки и живописью.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 79.1989

Различия в методах

В нескольких из этих работ с обычными вещами происходит что-то странное, и различия между такими приёмами стоит понимать ясно. Уорхол повторяет изображение предмета, а Раушенберг использует сам предмет. Дали меняет физическое поведение вещей, изгибая часы, которым полагается быть твёрдыми. Де Кирико оставляет голову, перчатку и мяч нетронутыми и меняет только их соседство — примерно так же поступает Руссо, помещая диван в джунгли.

Что почитать

Pablo Picasso: A Retrospective

Edited by William Rubin · Оцифрованный каталог в разделе «Публикации» · Английский язык

Этот оцифрованный каталог ретроспективы Пикассо в MoMA под редакцией Уильяма Рубина помещает «Авиньонских девиц» в ряд этюдов и более поздних работ. В сопоставлении с ними легче проследить, как картина отходит от традиционного рисунка человеческой фигуры. Каталог документирует выставку одного художника, поэтому здесь он помогает разобраться только в Пикассо.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Музей современного искусства в Нью-Йорке: шедевры