ОТТАВА, КАНАДА

Национальная галерея Канады: шедевры

Двадцать произведений в Оттаве: пейзажи, портреты, военные картины, история, миф и абстракция

Перевод с помощью ИИ

В Национальной галерее Канады в Оттаве канадское искусство соседствует с европейскими, американскими и другими зарубежными собраниями; в её фондах есть и значительные произведения художников коренных народов. Эти двадцать работ дают представление о широте коллекции: от портрета Лоренцо Лотто до абстрактной картины Жан-Поля Риопеля. Канадские пейзажи образуют особую группу: сосна Тома Томсона, сад Дж. Э. Х. Макдональда, озёра и горы Джона Артура Фрейзера, написанные задолго до картин Томсона и Макдональда. Эдвард Уодсворт и Уиндем Льюис показывают людей за работой у покрытого камуфляжем корабля и у орудия. Портреты охватывают диапазон от Лотто и Бронзино до Элизабет Виже-Лебрен и Джорджа Хорна Расселла, а «Смерть генерала Вулфа» Бенджамина Уэста и «Эдип» Жана-Франсуа Милле вводят темы истории и мифа. Сислей, Климт, Брак, Бекман, Нэш и Редон дополняют подборку. Некоторые особенно плодотворные сопоставления выходят за пределы этих групп: одинокая сосна и целый плодовый сад, умирающий генерал и ребёнок, которого снимают с дерева.

Artline выбрал эти работы из документально подтверждённого собрания галереи независимо от музея. Наличие произведения в коллекции не означает, что оно обязательно представлено в залах: некоторые работы могут быть выданы во временное пользование или находиться вне экспозиции. Если в учётных записях дата или авторство указаны с оговоркой, здесь эта оговорка сохранена.

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/national-gallery-canada

Произведения · 20

1. The Jack Pine
   Tom Thomson · 1916–1917
2. The Death of General Wolfe
   Benjamin West · 1770
3. The Tangled Garden
   J. E. H. MacDonald · 1916
4. Hope I
   Gustav Klimt · 1903
5. Pavane
   Jean-Paul Riopelle · 1954
6. Dazzleships in Dry Dock at Liverpool
   Edward Wadsworth · 1919
7. A Canadian Gun-pit
   Wyndham Lewis · 1918
8. Port of Antwerp
   Georges Braque · 1906
9. North Sea I: Thunderstorm
   Max Beckmann · 1937
10. Solstice of the Sunflower
    Paul Nash · 1945
11. Portrait of a Man with a Felt Hat
    Lorenzo Lotto · 1541
12. Portrait of a Gentleman
    Bronzino · ок. 1552 г.
13. Anna Ivanovna Tolstaya
    Élisabeth Vigée Le Brun · 1796
14. Apple Trees in Bloom
    Alfred Sisley · 1880
15. September Afternoon, Eastern Townships
    John Arthur Fraser · 1873
16. A Shot in the Dawn, Lake Scugog
    John Arthur Fraser · 1873
17. At the Rogers Pass
    John Arthur Fraser · 1886
18. Edmond Dyonnet
    George Horne Russell · ок. 1920 г.
19. The Raven
    Odilon Redon · 1882
20. Oedipus Taken Down from the Tree
    Jean-François Millet · 1847

01 / 20

The Jack Pine

Tom Thomson

1916–1917 · National Gallery of Canada

Tom Thomson. The Jack Pine. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/tom-thomson/the-jack-pine-1917 · Public domain (WikiArt source label)

Томсон пишет одно конкретное дерево. Сосна неправильной формы стоит близко к переднему плану на фоне полос озера, дальнего берега и вечернего неба. Всё позади неё сведено к широким горизонтальным полосам, тогда как дерево сохраняет свои неровные очертания. Благодаря этому контрасту единственная сосна становится главной вертикалью всего пейзажа. Её ветви почти похожи на рисунок, наложенный поверх цвета.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

The Death of General Wolfe

Benjamin West

1770 · National Gallery of Canada

Benjamin West. The Death of General Wolfe. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Уэст написал смерть Вулфа спустя время после события, и результат представляет собой выстроенную композицию, а не свидетельство о том, кто присутствовал в какой-либо отдельный момент. Бледный Вулф лежит в центре, а жесты и внимание окружающих мужчин обращены к его телу. Их мундиры и лица достаточно убедительны, чтобы создать впечатление репортажа, но сама расстановка театральна. Группа организована так, чтобы обрамлять умирающего генерала и воздавать ему почести, и смерть на поле боя превращается в сцену торжественного свидетельствования.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 20

The Tangled Garden

J. E. H. MacDonald

1916 · National Gallery of Canada

J. E. H. MacDonald. The Tangled Garden. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Сад Макдональда написан примерно в то же время, что и сосна Томсона, но устроен почти противоположным образом. Томсон противопоставляет ясную форму упрощённому дальнему плану. Здесь поникшие растения теснятся на переднем плане и подступают вплотную к зрителю; их листья и цветы перекрывают друг друга, образуя густое сплетение с яркими вкраплениями. Прохода сквозь него нет, и соседствующие формы приходится различать по одной. Сад возделан, но далёк от ухоженности, и Макдональд тоже не упорядочивает его в декоративный узор. Изобилие граничит с избытком.

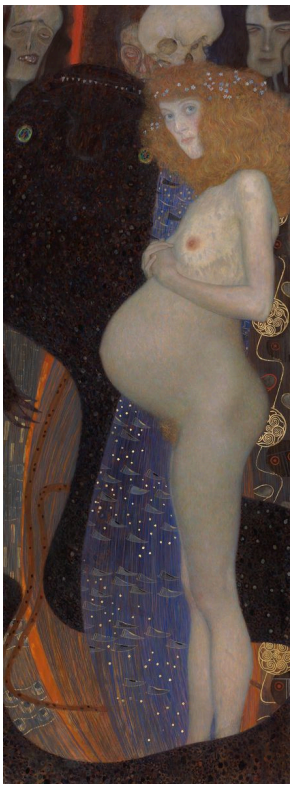
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Hope I

Gustav Klimt

1903 · Холст, масло · National Gallery of Canada



Gustav Klimt. Hope I. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/gustav-klimt/hope-i · Public domain (WikiArt source label)

Климт назвал картину «Надежда», а её героиней сделал беременную женщину. Всё кажется понятным, пока не замечаешь позади неё тёмные формы: они тревожат и плохо согласуются с названием. Сама женщина очерчена уверенно и отчётливо отделена от них, но они существуют на одной поверхности, и картина не объясняет, что их связывает. Угрожают ли эти формы надежде или лишь окружают её? Картина так и не становится однозначным пророчеством ни в одну, ни в другую сторону.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 20

Pavane

Jean-Paul Riopelle

1954 · National Gallery of Canada

Jean-Paul Riopelle. Pavane. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Риопель не даёт взгляду ни предмета, ни горизонта, на котором можно было бы остановиться. Широкое поле разделено на три части, и во всех них отдельные мазки сохраняют различимость, повторяясь, но не превращаясь в единообразный узор. В некоторых областях цвет сгущается. Краска местами нарастает, а местами ложится тоньше, поэтому плотность поверхности постоянно меняется от одного участка к другому.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

06 / 20

Dazzleships in Dry Dock at Liverpool

Edward Wadsworth

1919 · National Gallery of Canada

Edward Wadsworth. Dazzle-ships in Drydock at Liverpool. Image credit: Edward Wadsworth; Source credit: Self-photographed by Mzajac of original painting.. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Полосатый корпус возвышается над маленькими фигурками людей, завершающих его окраску в сухом доке. Ослепляющий камуфляж предназначался для того, чтобы затруднять определение курса корабля, а не просто скрывать судно. Поэтому в трактовке Уодсворта есть сдержанная ирония. Намеренное зрительное искажение заключено в ясно организованную композицию, где и призванный вводить в заблуждение узор, и огромный корабль, на который он нанесён, совершенно отчётливо различимы.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 8925

07 / 20

A Canadian Gun-pit

Wyndham Lewis

1918 · National Gallery of Canada

Wyndham Lewis. A Canadian Gun-pit. Image credit: Wyndham Lewis; Source credit: https://www.gallery.ca/collection/artwork/a-canadian-gun-pit. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Льюис изображает солдат тем же пластическим языком, что и их орудие. Угловатые формы одинаково определяют тела, снаряжение и землю, а задача и поза каждого связывают его с оружием и его опорами. Рабочие Уодсворта остаются маленькими и обособленными рядом со своим кораблём. В людях Льюиса всё ещё можно различить отдельных людей за работой, но техника определяет пространство, которое они занимают, и формы, которыми они очерчены.

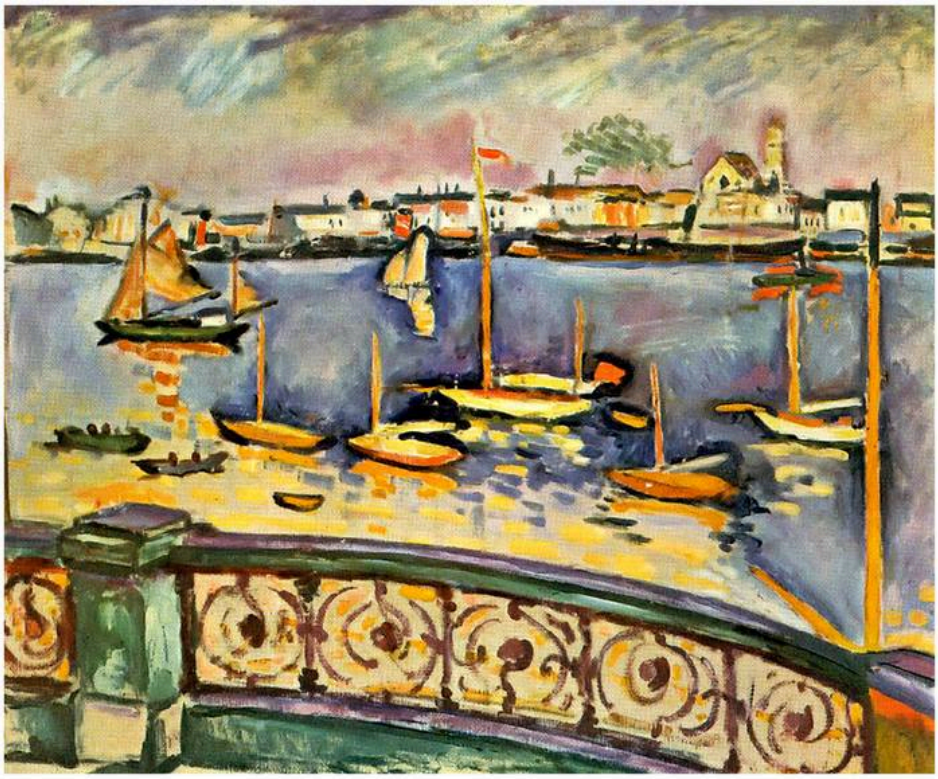
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 8356

08 / 20

Port of Antwerp

Georges Braque

1906 · Холст, масло · National Gallery of Canada



Georges Braque. Port of Antwerp. WikiArt source label: Public domain US. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georges-braque/port-of-antwerp-1906 · Public domain US (WikiArt source label)

Изогнутое ограждение на переднем плане обозначает ближний край гавани. За ним лодки и далёкие здания расположены среди насыщенных цветовых полей, мало связанных с обычным дневным освещением. Брак распределяет задачи между пространством и цветом. Пространственные отношения остаются достаточно ясными, чтобы порт воспринимался как порт, тогда как цвет откровенно вымышлен и выходит далеко за пределы описания, становясь более категоричным и странным.

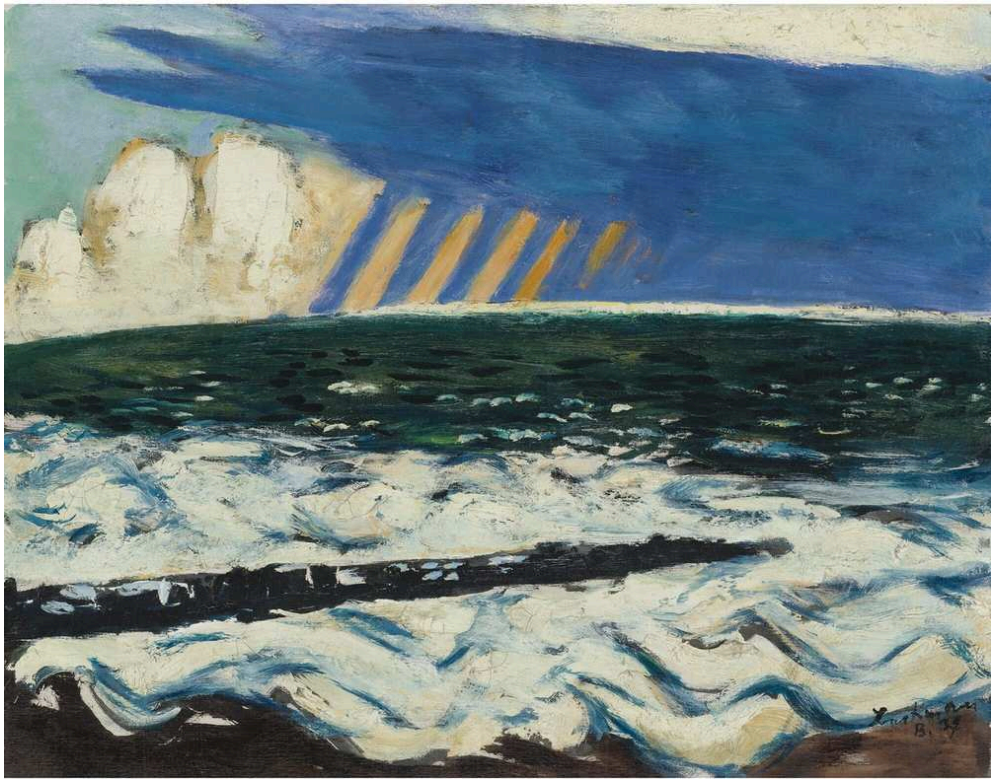
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 20

North Sea I: Thunderstorm

Max Beckmann

1937 · National Gallery of Canada



Max Beckmann. North Sea I (Thunderstorm). Image credit: Max Beckmann; Source credit: https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2010/impressionist-modern-art-evening-sale-n08675/lot.57.html. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Бекман оставляет лишь узкую полоску горизонта, поэтому тяжёлое небо давит на неспокойную воду. Желтоватые мазки спускаются сквозь тёмные облака и пересекают волнообразное движение моря внизу. Судя по названию, это могут быть молнии. При всей бурности происходящего границы между частями подчёркнуты, и гроза сохраняет чёткую структуру, не растворяясь в дымке.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

10 / 20

Solstice of the Sunflower

Paul Nash

1945 · Холст, масло · National Gallery of Canada

Paul Nash. Solstice of the Sunflower. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/paul-nash/solstice-of-the-sunflower-1945 · Public domain (WikiArt source label)

Нэш увеличивает подсолнух до тех пор, пока его головка не начинает перекликаться с солнцем, повторяя одну и ту же круглую форму в разных частях пейзажа и в двух масштабах, которые никогда не могли бы сойтись в обычном виде. Эта вымышленная связь организует картину; одной ботанической точности было бы недостаточно, чтобы её создать. Название делает то же самое словами, наделяя цветок собственным солнцестоянием.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

11 / 20

Portrait of a Man with a Felt Hat

Lorenzo Lotto

1541 · Масло на бумаге · National Gallery of Canada

Lorenzo Lotto. Portrait of a Man with a Felt Hat. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/lorenzo-lotto/portrait-of-a-man-with-a-felt-hat-1541 · Public domain (WikiArt source label)

Название определяет модель Лотто лишь по фетровой шляпе, и сама картина почти не даёт других зацепок. На этом портрете, написанном маслом на бумаге, мужчина смотрит прямо на зрителя, его лицо обрамлено широкой тёмной одеждой, а в обстановке ничто не указывает на его положение или профессию. Поэтому шляпе, которую он держит в одной руке, отведена немалая роль. Она занимает руку и придаёт позе конкретность. Без неё тело выглядело бы совсем иначе.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

Portrait of a Gentleman

Bronzino

ок. 1552 г. · Масло, дерево · National Gallery of Canada

Bronzino. Portrait of a gentleman. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/agnolo-bronzino/portrait-of-a-gentleman · Public domain (WikiArt source label)

У мужчины Лотто есть только шляпа. Джентльмену Бронзино дан спутник: небольшая скульптура, вторая фигура, стоящая рядом с живой. Этот предмет вместе с лицом участвует в представлении общественного облика модели. Он связывает изображённого с миром коллекционирования и позволяет предположить образованность и вкус, хотя сам по себе не может рассказать обо всём, что этот человек знал или ценил.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 20

Anna Ivanovna Tolstaya

Élisabeth Vigée Le Brun

1796 · National Gallery of Canada

Élisabeth Vigée Le Brun. Anna Ivanovna Tolstaya. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Скалы и деревья занимают место парадного интерьера. Голова Анны Ивановны Толстой покоится на опоре, драпировка свободно ниспадает, а поза кажется непринуждённой. Но от этого она не становится менее продуманной. Кажущаяся непринуждённость складывается из одежды, жеста и окружения, и Виже-Лебрен управляет каждым из этих элементов.

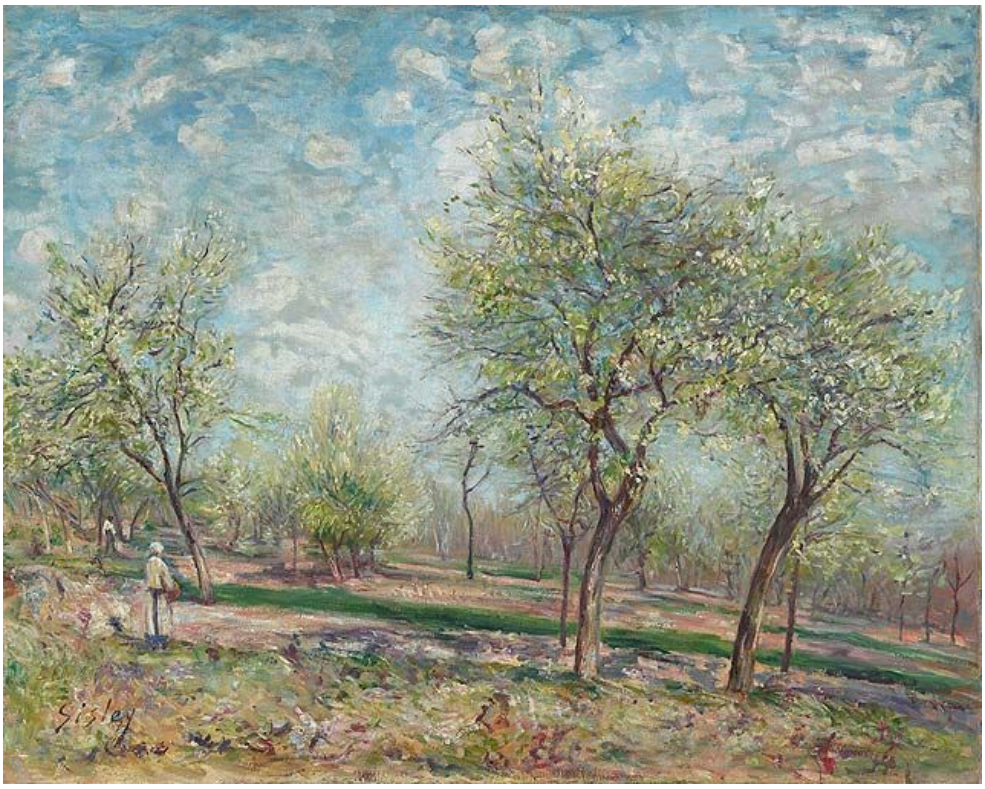
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

14 / 20

Apple Trees in Bloom

Alfred Sisley

1880 · National Gallery of Canada



Alfred Sisley. Apple Trees in Bloom. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

В саду Сислея ни одно дерево не выделено особо, что делает его почти противоположностью сосне Томсона. Стволы повторяются через равные промежутки, а светлые цветы дробят их очертания. Глубину создают просветы между деревьями и небольшие изменения цвета и тона по мере того, как взгляд уходит в глубь пространства. В центре ничего не происходит, и саду это не требуется.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

15 / 20

September Afternoon, Eastern Townships

John Arthur Fraser

1873 · National Gallery of Canada

John Arthur Fraser. September Afternoon, Eastern Townships. Image credit: John Arthur Fraser; Source credit: The AMICA Library. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

На ближнем берегу отдыхают овцы, маленькие и спокойные. За ними вода и горы уходят во всё более светлую даль под широким небом. Стадо не перетягивает на себя внимание, но придаёт переднему плану обжитость и задаёт меру для гораздо более обширного пространства позади.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 18159

16 / 20

A Shot in the Dawn, Lake Scugog

John Arthur Fraser

1873 · National Gallery of Canada

John Arthur Fraser. A Shot in the Dawn, Lake Scugog. Image credit: John Arthur Fraser; Source credit: The AMICA Library. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

На этот раз название обещает событие, но фигура человека и собака у Фрейзера крошечны рядом с водным простором и меняющимся рассветным небом. Свет и пространство заполняют почти всю поверхность. Выстрел — это сюжет картины или лишь повод написать рассвет? Соотношение размеров в картине подсказывает второе.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 6938

17 / 20

At the Rogers Pass

John Arthur Fraser

1886 · National Gallery of Canada

John Arthur Fraser. At the Rogers Pass, Summit of the Selkirk Range, B.C.. Image credit: John Arthur Fraser; Source credit: 1. The AMICA Library 2. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

В других представленных здесь картинах Фрейзера стадо овец или фигура с собакой задают меру расстояния. В картине «На перевале Роджерс-Пасс» нет крупной фигуры на переднем плане, которая выполняла бы эту задачу. Тёмные хвойные деревья заполняют ближнюю часть долины, а за ними поднимаются голые, освещённые солнцем вершины. Вместо этого ощущение дали создают последовательные полосы местности между вершинами и зрителем, а также переход от тёмного леса к светлым открытым высотам.

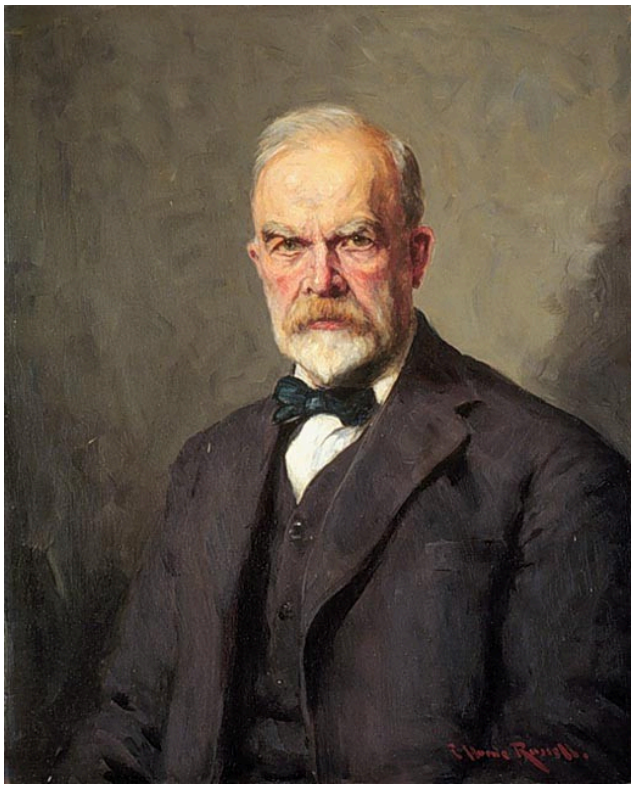
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 4227

18 / 20

Edmond Dyonnet

George Horne Russell

ок. 1920 г. · National Gallery of Canada



George Horne Russell. Edmond Dyonnet. Image credit: George Horne Russell; Source credit: Cybermuse des beaux arts du Canada. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Тёмная одежда и сдержанный фон оставляют лицо Дионне и белизну его воротника главными светлыми участками. Бронзино дал своей модели скульптуру, но Расселл включает мало предметов, которые могли бы что-либо рассказать о Дионне. Портретное сходство зависит от тонких тональных переходов, которые моделируют голову и выявляют черты лица.

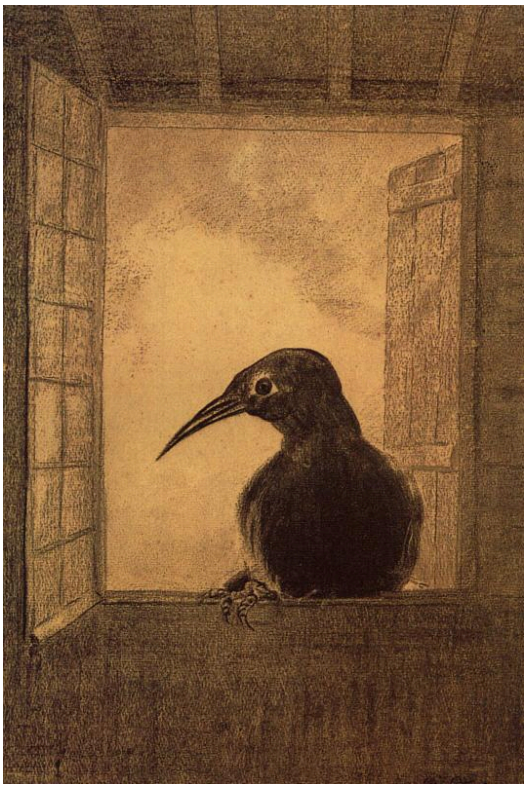
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 17947

19 / 20

The Raven

Odilon Redon

1882 · National Gallery of Canada



Odilon Redon. The Raven. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/odilon-redon/the-raven-1882 · Public domain (WikiArt source label)

Тёмная птица сидит в тесном помещении, рядом с открытым окном. Редон чётко очерчивает её голову и клюв и удерживает внимание на этом небольшом настороженном существе. Название вызывает литературную ассоциацию, но изображение не пересказывает историю. Оно сосредоточено на птице, её положении и замкнутом пространстве комнаты.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Oedipus Taken Down from the Tree

Jean-François Millet

1847 · National Gallery of Canada

Jean-François Millet. Oedipus Taken Down from the Tree. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Сюжет взят из древнего мифа об Эдипе: младенца Эдипа, оставленного на погибель, снимают с дерева. Милле собирает фигуры вокруг маленького беззащитного тела и окружает группу тёмными ветвями; свет падает туда, где ребёнка поднимают и поддерживают. Как и в «Смерти генерала Вулфа» Уэста, группа сходится вокруг одного тела. Здесь, однако, люди принимают на руки ребёнка, а не становятся свидетелями смерти, и обращаются с ним бережно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Размер на экране

Сравнивая эти произведения на экране, помните об их указанных размерах: небольшой портрет и крупная картина могут выглядеть одинаковыми по величине.

Что почитать

The Elements of Drawing

John Ruskin · Читать бесплатно · Английский

Книга Рёскина построена вокруг упражнений в наблюдении природных форм, и они напрямую применимы к представленным здесь пейзажам. Она также служит материалом для сопоставления. Рёскин требует последовательного, точного описания, тогда как Томсон, Макдональд и более поздние художники упрощают, меняют расположение и выдумывают. Чтение Рёскина в сопоставлении с их картинами помогает яснее увидеть эти решения.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Национальная галерея Канады: шедевры