ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Национальная галерея искусства в Вашингтоне: шедевры

Двадцать европейских и американских картин из Национальной галереи искусства в Вашингтоне

Перевод с помощью ИИ

Национальная галерея искусства в Вашингтоне, округ Колумбия, была основана благодаря собранию Эндрю У. Меллона и дарам других дарителей. Сегодня в ней хранятся живопись, скульптура и произведения на бумаге разных веков, а в собрании картин особенно широко представлено европейское и американское искусство.

Эта подборка объединяет обе сильные стороны коллекции. «Благовещение» Яна ван Эйка и портрет Джиневры де Бенчи кисти Леонардо соседствуют здесь со сценой спасения от акулы Копли и портретом человека на коньках Гилберта Стюарта. Некоторые пары напрашиваются сами собой: «Пишущая дама» и «Женщина с весами» Вермеера или автопортреты Ван Гога и Гогена, написанные в один год и совершенно по-разному представляющие своих авторов. Другие связи обнаруживаются лишь по мере чтения — например, между цветами Хида и О'Кифф или между картинами, где люди изображены в лодках. Несколько произведений не вполне отвечают ожиданиям, которые вызывают их названия. Железная дорога у Мане почти не видна, а скрипка Пето создана одной лишь краской.

Artline выбрал эти произведения на основе документально подтверждённых сведений о собрании Национальной галереи искусства. Подборка составлена независимо от музея, а порядок произведений не задаёт маршрут по залам. Наличие работы в коллекции не означает, что она выставлена. Если музей указывает дату или авторство с оговоркой, эта оговорка сохраняется и в путеводителе.

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-of-art

Произведения · 20

1. Ginevra de' Benci
   Leonardo da Vinci · ок. 1474–1478
2. A Lady Writing
   Johannes Vermeer · ок. 1665 г.
3. Woman Holding a Balance
   Johannes Vermeer · ок. 1664 г.
4. The Annunciation
   Jan van Eyck · ок. 1434–1436
5. Self-Portrait
   Vincent van Gogh · 1889
6. Breezing Up: A Fair Wind
   Winslow Homer · 1873-1876
7. Watson and the Shark
   John Singleton Copley · 1778
8. The Skater: William Grant
   Gilbert Stuart · 1782
9. The Voyage of Life: Childhood
   Thomas Cole · 1842
10. The Feast of the Gods
    Giovanni Bellini, with later landscape alterations by Titian · 1514; пейзаж переработан в 1529
11. Laocoön
    El Greco · ок. 1610 г.
12. Napoleon in His Study at the Tuileries
    Jacques-Louis David · 1812
13. The Japanese Footbridge
    Claude Monet · 1899
14. Girl with a Hoop
    Pierre-Auguste Renoir · 1885
15. Self-Portrait
    Paul Gauguin · 1889
16. The Railway
    Édouard Manet · 1873
17. Giant Magnolias on a Blue Velvet Cloth
    Martin Johnson Heade · ок. 1890 г.
18. Little Girl in a Blue Armchair
    Mary Cassatt · 1878
19. The Old Violin
    John Frederick Peto · ок. 1890 г.
20. Jack-in-the-Pulpit No. IV
    Georgia O'Keeffe · 1930

01 / 20

Ginevra de' Benci

Leonardo da Vinci

ок. 1474–1478 · Масло, дерево · National Gallery of Art

Leonardo da Vinci, Ginevra de’ Benci (obverse). National Gallery of Art, Washington, DC. Reproduction via Wikimedia Commons (PD-Art). Full-frame proportional resize and JPEG compression to at most 100,000 bytes; no crop or generated content. · Public Domain Mark 1.0 / PD-Art

Густой куст можжевельника заполняет пространство за головой Джиневры, и на его фоне резко выделяется её бледное лицо. За кустом вдаль уходят водная гладь и деревья. Но он служит не только фоном. Можжевельник связан с её именем, поэтому растение не просто обрамляет модель, но и указывает на неё; возможно, у него есть и другие значения. Оборотная сторона доски тоже расписана. Здесь речь идёт о лицевой стороне.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1967.6.1.a

02 / 20

A Lady Writing

Johannes Vermeer

ок. 1665 г. · Холст, масло · National Gallery of Art

Johannes Vermeer. A Lady Writing. National Gallery of Art, Washington, 1962.10.1. NGA Open Access — unrestricted reuse; compressed study reproduction. · NGA Open Access — unrestricted reuse

Её перо всё ещё занесено над страницей, но она повернулась и смотрит за пределы картины. Поскольку её взгляд обращён к нам, кажется, что работа прервалась из-за чего-то по нашу сторону изображения. Свет выхватывает её жёлтую кофту на фоне тёмной стены. Вермеер не объясняет причину этой паузы и не даёт понять, сколько она продлится.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1962.10.1

03 / 20

Woman Holding a Balance

Johannes Vermeer

ок. 1664 г. · Холст, масло · National Gallery of Art

Johannes Vermeer. Woman Holding a Balance. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

На столе лежат драгоценности, а над ними в пальцах женщины висят маленькие весы, словно почти невесомые. На стене за её спиной — картина со сценой Страшного суда, которая переносит идею взвешивания в область нравственного суда. Всё это легко было бы превратить в проповедь, где картина на стене объясняла бы весы в руке. Вермеер помещает оба вида взвешивания рядом, в одной комнате, но ни один предмет у него не становится подписью, поясняющей соседний.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1942.9.97

04 / 20

The Annunciation

Jan van Eyck

ок. 1434–1436 · Холст, масло (переведено с доски) · National Gallery of Art

Jan van Eyck, The Annunciation. National Gallery of Art, Washington, DC. Reproduction via Wikimedia Commons (PD-Art). Full-frame proportional resize and JPEG compression to at most 100,000 bytes; no crop or generated content. · Public Domain Mark 1.0 / PD-Art

Ван Эйк помещает встречу ангела и Марии в церковь, и значительную часть смысла несёт само здание. Его полы, надписи и архитектура в глубине содержат больше информации, чем сама встреча, и связывают возвещаемое событие с более широкой христианской историей. Узкий формат ведёт взгляд в глубину здания, не позволяя ему остановиться на общении фигур. Молитвенная сосредоточенность, к которой располагает картина, по-видимому, отчасти рождается из этого медленного чтения деталей.

Картина была написана на доске и позднее переведена на холст, так что теперь она находится уже не на той основе, на которой писал Ван Эйк.

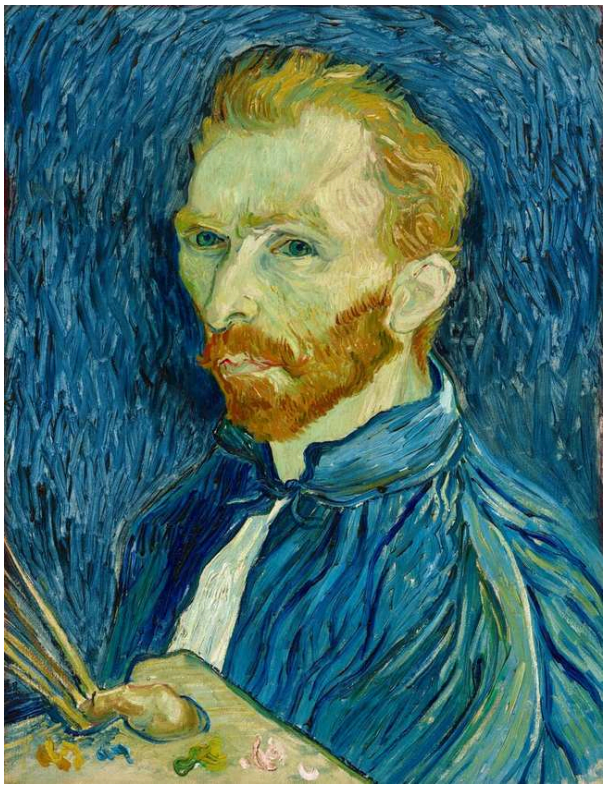
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1937.1.39

05 / 20

Self-Portrait

Vincent van Gogh

1889 · Холст, масло · National Gallery of Art

Vincent van Gogh. Self-Portrait. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Палитра и кисти указывают на занятие портретируемого, а живопись подтверждает их свидетельство. Мазки вокруг лица и на нём — зримые следы работы художника. Они не пытаются сойти за гладкую кожу, но сквозь них отчётливо проступает лицо.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1998.74.5

06 / 20

Breezing Up: A Fair Wind

Winslow Homer

1873-1876 · Холст, масло · National Gallery of Art

Winslow Homer. Breezing Up (A Fair Wind). National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Название обещает попутный ветер, и картина показывает, что это означает на деле: лодка кренится на неспокойной воде. Мужчина и мальчики сидят каждый по-своему, приспосабливаясь к её движению, и удовольствие от плавания, каким бы оно ни было, связано здесь с равновесием и вниманием. Люди в лодке могли бы составить групповой портрет, но эта лодка ни на мгновение не обретает нужной для него устойчивости.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1943.13.1

07 / 20

Watson and the Shark

John Singleton Copley

1778 · Холст, масло · National Gallery of Art

John Singleton Copley. Watson and the Shark. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Всё зависит от своевременности действий, а исход ещё не решён. Чтобы спасение удалось, мужчины должны дотянуться до пловца, подвести лодку в нужное положение и дать отпор акуле — и всё это одновременно. Копли распределяет эти усилия между переплетёнными, напряжёнными телами, так что действие не сосредоточено в одной фигуре. Набережная вдали показывает, где происходит эпизод, но она слишком далеко, чтобы оттуда могла прийти помощь.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1963.6.1

08 / 20

The Skater: William Grant

Gilbert Stuart

1782 · Холст, масло · National Gallery of Art

Gilbert Stuart. The Skater (Portrait of William Grant). National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Если смотреть на Уильяма Гранта выше пояса, со скрещёнными руками и спокойным положением корпуса, он мог бы позировать для любого парадного портрета в полный рост. Лишь поставленная под углом нога выдаёт необходимость удерживать равновесие. Стюарт приспособил парадный портрет к искусству, которое проявляется в движении, при этом почти скрыв само движение. Другие конькобежцы вдали разделяют увлечение модели, не соперничая с ней за внимание.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1950.18.1

09 / 20

The Voyage of Life: Childhood

Thomas Cole

1842 · Холст, масло · National Gallery of Art

Thomas Cole. The Voyage of Life: Childhood. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Коул почти ничего не оставляет для расшифровки. Река — это течение жизни, а направление движения означает ход лет. Остальное передаёт пейзаж: позади — тёмный проём, впереди — пышный, светлый мир. Ребёнок плывёт в золотой лодке, но не управляет ею, и в начале этого путешествия его сопровождает ангел.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1971.16.1

10 / 20

The Feast of the Gods

Giovanni Bellini, with later landscape alterations by Titian

1514; пейзаж переработан в 1529 · National Gallery of Art

Giovanni Bellini. The Feast of the Gods. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Еда, сосуды и непринуждённо расположившиеся фигуры придают богам вид компании за трапезой на открытом воздухе. Картина принадлежит кисти Беллини, но обстановка пира создана не только им. Позднее Тициан переработал пейзаж за спинами богов, так что пирующие и окружающий их мир уже не являются делом одной руки.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

11 / 20

Laocoön

El Greco

ок. 1610 г. · Холст, масло · National Gallery of Art

El Greco. Laocoon. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/el-greco/laocoon · Public domain (WikiArt source label)

Эль Греко переносит античный сюжет из привычной классической обстановки к стенам города, напоминающего Толедо. Борющиеся со змеями фигуры тянутся в разные стороны. Небо не приносит облегчения: его бурные облака продолжают неустойчивое движение их рук и ног.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

Napoleon in His Study at the Tuileries

Jacques-Louis David

1812 · Холст, масло · National Gallery of Art

Jacques-Louis David. The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Этот портрет доказывает определённую мысль — о трудолюбии. Бумаги, часы и свеча представляют Наполеона правителем, поглощённым административными обязанностями, и даже лёгкий беспорядок в его мундире поддерживает это впечатление. Работал ли он так на самом деле — другой вопрос. Представленные свидетельства — это набор атрибутов, выбранных Давидом.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1961.9.15

13 / 20

The Japanese Footbridge

Claude Monet

1899 · Холст, масло · National Gallery of Art

Claude Monet. The Japanese Footbridge. National Gallery of Art, Washington, 1992.9.1. NGA Open Access — unrestricted reuse; compressed study reproduction. · NGA Open Access — unrestricted reuse

Мост должен куда-то вести, но из этой картины не выходит ни одна дорожка. Он перекинут через верхнюю часть пруда, а за ним нигде не открывается далёкий горизонт. Взгляд остаётся внутри сада, где листья кувшинок, отражения растений и сама растительность вновь и вновь перекрывают друг друга. Глубина есть, но мазки постоянно возвращают взгляд к поверхности. Во всём этом переплетении мост — единственная чётко очерченная форма.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1992.9.1

14 / 20

Girl with a Hoop

Pierre-Auguste Renoir

1885 · Холст, масло · National Gallery of Art

Pierre-Auguste Renoir. Girl with a Hoop. National Gallery of Art, Washington, 1963.10.58. NGA Open Access — unrestricted reuse; compressed study reproduction. · NGA Open Access — unrestricted reuse

Обруч тянется от руки девочки до земли, словно игра на время прервалась, и именно эта пауза позволяет написать её портрет. Вокруг неё — пятнистый свет сада, но сама она неподвижна. Игрушка помещает конкретного ребёнка на открытый воздух и намекает на игру, однако Ренуар не разворачивает повествования.

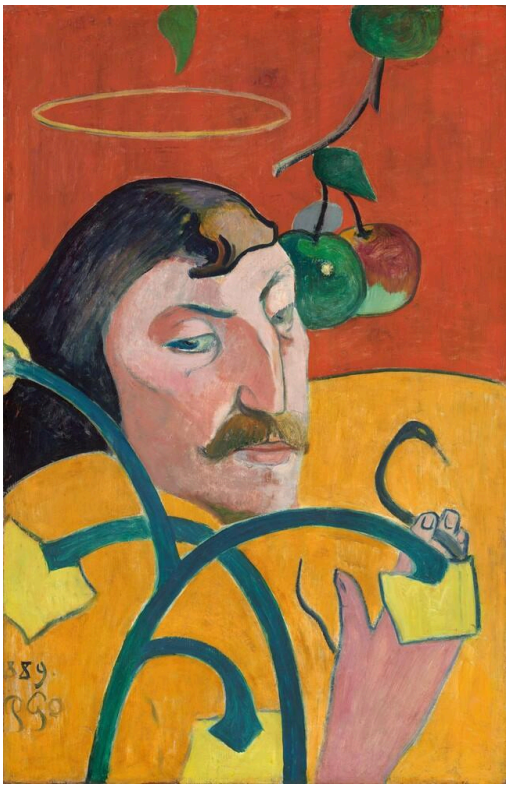
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1963.10.58

15 / 20

Self-Portrait

Paul Gauguin

1889 · Масло, дерево · National Gallery of Art

Paul Gauguin. Self-Portrait. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Гоген написал этот автопортрет в том же году, что и Ван Гог свой, представленный ранее в подборке, но выбрал совсем иной способ показать себя. Ван Гог изображает орудия своего труда. Гоген окружает голову нимбом, змеёй и яблоками — знаками, чьи значения колеблются между святостью, искушением и грехопадением, — а место обычной комнаты занимают поля красного и жёлтого цвета. Эти знаки служат созданию собственного образа, выбранному им способу усложнить своё публичное лицо, и их, вероятно, лучше воспринимать как представление, чем как исповедь.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1963.10.150

16 / 20

The Railway

Édouard Manet

1873 · Холст, масло · National Gallery of Art

Édouard Manet. The Railway. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Для картины под названием «Железная дорога» самой железной дороги здесь видно совсем немного. Локомотив отчётливо не показан. Железная дорога присутствует главным образом в виде ограды и пара — того самого, что закрывает обзор. Ребёнок поворачивается к ним и к тому, что происходит за прутьями и остаётся невидимым. Сидящая женщина, напротив, смотрит на нас; книгу и собаку можно назвать её более тихими спутниками.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1956.10.1

17 / 20

Giant Magnolias on a Blue Velvet Cloth

Martin Johnson Heade

ок. 1890 г. · Холст, масло · National Gallery of Art

Martin Johnson Heade. Giant Magnolias on a Blue Velvet Cloth. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Название отводит бархату столь же важное место, как и магнолиям, — и справедливо. Хид перенёс цветы из сада на тяжёлую ткань, и именно глубокая синева её складок придаёт белым лепесткам такую осязаемую плотность. Листья и тёмные стебли разделяют цветки, но сохраняют компактность композиции.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1996.14.1

18 / 20

Little Girl in a Blue Armchair

Mary Cassatt

1878 · Холст, масло · National Gallery of Art

Mary Cassatt. Little Girl in a Blue Armchair. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Девочка скорее развалилась в кресле, чем сидит в нём, а само кресло так велико, что её положение в нём кажется временным. Кассат сохраняет неловкую непринуждённость позы, не придавая ей более чинного вида. Узорчатая синяя обивка заполняет значительную часть комнаты, и мебель соперничает за внимание со своей маленькой обитательницей.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1983.1.18

19 / 20

The Old Violin

John Frederick Peto

ок. 1890 г. · Холст, масло · National Gallery of Art

John Frederick Peto. The Old Violin. National Gallery of Art. NGA Open Access — public domain. Compressed full-frame reproduction. · NGA Open Access — public domain

Здесь плоский слой краски выдаёт себя за отдельные предметы на двери, а Пето строит иллюзию на той старости, о которой сообщает название. Потрёпанные ноты, следы на дереве и тени делают её убедительной, причём следы износа выписаны так же тщательно, как кажущаяся объёмность скрипки. Ничто не блестит.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1974.19.1

20 / 20

Jack-in-the-Pulpit No. IV

Georgia O'Keeffe

1930 · Холст, масло · National Gallery of Art

Georgia O'Keeffe. Jack-in-the-Pulpit No. IV. WikiArt source label: Georgia O'Keeffe Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/jack-in-the-pulpit-no-iv · Georgia O'Keeffe Fair Use (WikiArt source label)

Хид приближает цветы к зрителю, укладывая их на бархат, а О’Кифф — увеличивая их. Тёмные складки и узкая светлая форма почти заполняют холст, а изогнутые полосы ведут к центральному отверстию, так что на первый план выходит строение цветка. При таком масштабе изображение приближается к абстракции, хотя аризема всё ещё узнаваема.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1987.58.3

Кто управляет лодкой?

На нескольких картинах этой подборки люди изображены в лодках, и каждый раз лодка выполняет разную роль. В аллегории Коула она несёт человеческую жизнь, и смысл в том, что ребёнок — пассажир. Река задаёт направление, а ангел сопровождает ребёнка. Лодка Уинслоу Хомера подчиняется ветру, и мужчине с мальчиками приходится постоянно к нему приспосабливаться, так что прогулка становится и трудом, и удовольствием. Лодку Копли нужно вовремя подвести в нужное положение, чтобы дотянуться до пловца, одновременно давая отпор акуле. Вместе эти картины показывают переход от путешественника, которого несёт течение, через команду, которой приходится удерживать равновесие, к мужчинам, от своевременности действий которых зависит успех спасения. Только у Коула путешествие носит откровенно аллегорический характер. У Хомера и Копли значительную часть драматизма создают практические задачи управления лодкой.

Что почитать

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Читать бесплатно · Английский

Это заметки Леонардо о живописи в английском переводе Джона Фрэнсиса Риго. Лица, жесты, свет и пейзаж рассматриваются в них как практические задачи. Некоторые из этих задач возникают и в портрете Джиневры де Бенчи, где лицо должно сохранять выразительность на фоне листвы, а пейзаж — уходить в глубину за ним. Книга показывает, как Леонардо разбирал подобные вопросы в собственных записях.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ
