华盛顿特区, 美国

华盛顿国家美术馆：杰作

华盛顿国家美术馆收藏的二十幅欧洲与美国绘画

AI 辅助翻译

位于华盛顿哥伦比亚特区的国家美术馆，在安德鲁·W.梅隆的收藏及其他捐赠者的馈赠支持下创立。如今，馆内收藏着跨越多个世纪的绘画、雕塑和纸上作品，其中绘画收藏尤以欧洲和美国艺术见长。

本选辑从这两大优势领域取材，将它们交织呈现。扬·凡·艾克的《天使报喜》、列奥纳多的《吉内芙拉·德·本奇》，与科普利描绘鲨口救援的作品、吉尔伯特·斯图尔特描绘滑冰男子的肖像同列其中。有些作品自然构成对照，例如维米尔的《正在写信的女士》与《持天平的女子》，或梵高和高更在同一年绘制、却以截然不同的方式呈现各自形象的自画像。另一些联系则要在阅读中才逐渐显现，例如海德与欧姬芙笔下的花朵，或几幅将人物置于船上的画作。有几件作品与标题引出的预期不尽相同：马奈画中的铁路几乎不见踪影，而佩托的小提琴则完全由颜料构成。

Artline 从国家美术馆有据可查的馆藏中选出这些作品。本选辑独立于美术馆编选，作品顺序也不是展厅参观路线。作品属于馆藏，并不意味着正在展出。凡美术馆对日期或归属有所保留之处，本指南也保留相同限定。

在 Artline 中探索此系列作品

您可以将精选作品与同时期的书籍及事件对照查看，或比较艺术家的生卒年代。这些书籍与事件旨在提供背景信息，而非直接影响的证据。创作日期未获确证的作品也包含在本指南中。

语境中的艺术作品　谁生活在什么时期?

artlines.org/guides/national-gallery-of-art

作品目录 · 20

1. Ginevra de' Benci
   Leonardo da Vinci · 约 1474–1478 年
2. A Lady Writing
   Johannes Vermeer · 约 1665 年
3. Woman Holding a Balance
   Johannes Vermeer · 约 1664 年
4. The Annunciation
   Jan van Eyck · 约 1434–1436 年
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；风景部分于 1529 年改绘
11. Laocoön
    El Greco · 约 1610 年
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 · 约 1890 年
18. Little Girl in a Blue Armchair
    Mary Cassatt · 1878
19. The Old Violin
    John Frederick Peto · 约 1890 年
20. Jack-in-the-Pulpit No. IV
    Georgia O'Keeffe · 1930

01 / 20

Ginevra de' Benci

Leonardo da Vinci

约 1474–1478 年 · 木板油画 · 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

一丛浓密的杜松占据了吉内芙拉头后的空间，衬得她苍白的面容格外鲜明。树丛之外，水面与远树渐次退向远方。但这丛植物不只是衬景。杜松与她的名字有关，因此既框住她的形象，也指向她的身份，还可能承载其他含义。木板背面也绘有图像，此处只讨论正面。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1967.6.1.a

02 / 20

A Lady Writing

Johannes Vermeer

约 1665 年 · 布面油画 · 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

她的笔仍悬在纸页上方，人却已转过头向画外望来。因为她望向我们，这次打断仿佛来自画面外我们所在的一侧。光线照亮她的黄色外衣，使之从暗色墙面前凸显出来。维米尔没有交代她为何停笔，也没有暗示这片刻停顿会持续多久。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1962.10.1

03 / 20

Woman Holding a Balance

Johannes Vermeer

约 1664 年 · 布面油画 · 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

贵重物品摆在桌上，一架小天平悬在它们上方，被女子轻轻捏着，仿佛几乎没有重量。她身后的墙上挂着一幅《最后的审判》，将称量的概念引向道德上的审判。人们很容易把这一幕读成一则训诫，让墙上的画解释她手中的天平。维米尔让这两种衡量共处一室，彼此靠近，却始终没有把一件物品变成另一件的说明。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1942.9.97

04 / 20

The Annunciation

Jan van Eyck

约 1434–1436 年 · 布面油画（由木板转移而来） · 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

凡·艾克将天使与玛利亚的相会安排在教堂内，建筑本身承载了画中很大一部分意义。地面、铭文和远处的建筑细节所包含的信息，比相会本身还要丰富，并将所宣告的事件与更广阔的基督教历史联系起来。狭长的画幅引导目光继续深入建筑，而不是停留在人物的交流上。画面唤起的虔敬之情，似乎部分来自对这些细节的缓慢品读。

这幅画原先绘于木板，后来被转移到画布上，因此如今承载画作的已不是凡·艾克作画时使用的底材。

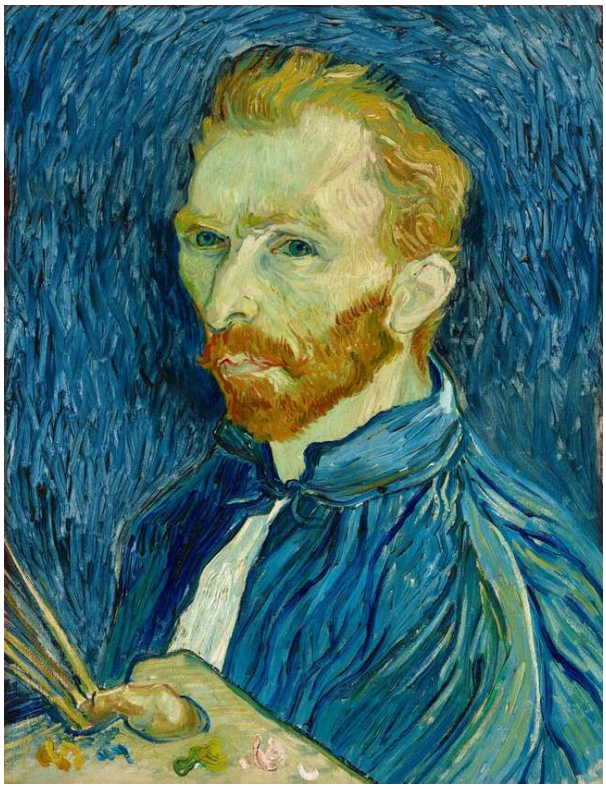
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1937.1.39

05 / 20

Self-Portrait

Vincent van Gogh

1889 · 布面油画 · 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

调色板与画笔表明了画中人的职业，而画面上的笔触也印证了这一点。脸庞周围及横贯其上的笔触，让画家的作画过程清晰可见。这些笔触丝毫不试图伪装成光滑的皮肤，然而面容仍透过它们清楚显现。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1998.74.5

06 / 20

Breezing Up: A Fair Wind

Winslow Homer

1873-1876 · 布面油画 · 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

标题预示着顺风，画面则展现了顺风的实际情形：一条船在起伏的水面上倾斜着。男子与男孩们各以不同的坐姿适应船的运动，这次航行所能带来的乐趣，都离不开平衡与专注。满载人物的一条船原本可以构成群像，但这条船始终不够平稳，无法让人物安然摆出肖像画的姿态。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1943.13.1

07 / 20

Watson and the Shark

John Singleton Copley

1778 · 布面油画 · 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

一切取决于时机，而结果尚未确定。要让救援成功，人们必须同时够到水中的人、将船操纵到合适的位置，并应对鲨鱼。科普利将这些努力分布在一群交错纠缠、奋力伸展的身体之间，没有任何一个人物独自承担整个行动。远处的滨水地带交代了事件发生的地点，却远得无法提供帮助。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1963.6.1

08 / 20

The Skater: William Grant

Gilbert Stuart

1782 · 布面油画 · 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

只看腰部以上，威廉·格兰特双臂交叉、姿态从容，仿佛可以是在为任何一幅全身肖像摆姿势。唯有那条斜伸的腿，透露出下半身维持平衡的需要。斯图尔特将正式肖像的形式用于一种在运动中施展的技巧，却让运动几乎隐而不见。远处其他滑冰者同享这项消遣，但并不与肖像主角争夺注意。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1950.18.1

09 / 20

The Voyage of Life: Childhood

Thomas Cole

1842 · 布面油画 · 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

科尔几乎没有留下需要破解的隐意。河流就是人生的历程，前行的方向代表岁月流逝。其余含义由景色交代：身后是幽暗的洞口，前方是葱茏明亮的世界。孩子乘坐金色小船，却不掌舵；在这段旅程的起点，一位天使陪伴着孩子。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1971.16.1

10 / 20

The Feast of the Gods

Giovanni Bellini, with later landscape alterations by Titian

1514；风景部分于 1529 年改绘 · 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)

食物、器皿和松散聚集的人体，让众神看起来像是在户外聚餐的一群宾客。这幅画出自贝利尼，但宴席的环境并不全由他完成。提香后来重绘了众神身后的风景，因此赴宴者与其周围的世界，已不再出自同一人之手。

作品资料来源 · 打开艺术作品

11 / 20

Laocoön

El Greco

约 1610 年 · 布面油画 · 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)

埃尔·格列柯将这个古代故事从惯常的古典背景中移出，安排在一座类似托莱多的城市前。挣扎的人物朝几个方向拉扯着，与蛇搏斗。天空也未带来丝毫舒缓，因为翻涌的云层延续了他们肢体间的不稳定感。

作品资料来源 · 打开艺术作品

12 / 20

Napoleon in His Study at the Tuileries

Jacques-Louis David

1812 · 布面油画 · 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

这幅肖像意在证明一点：勤勉。文件、时钟与蜡烛，将拿破仑塑造成一位专注于政务的统治者，甚至连制服略显凌乱，也在加强这一印象。他是否确实如此工作，则是另一回事。画中提供的证据是一组道具，而选择这些道具的是大卫。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1961.9.15

13 / 20

The Japanese Footbridge

Claude Monet

1899 · 布面油画 · 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

桥本应通向某处，但这幅画中没有一条小径引向画外。桥横跨池塘上部，桥后也没有任何景物展开为遥远的地平线。视野始终停留在花园之内，睡莲叶、水中倒映的草木与岸边植被层层交叠。画面虽有纵深，笔触却不断把目光拉回表面。在这一片交错繁密之中，桥是唯一轮廓清晰的形状。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1992.9.1

14 / 20

Girl with a Hoop

Pierre-Auguste Renoir

1885 · 布面油画 · 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

圆环从女孩手边延伸到地面，暗示游戏暂时停了下来，而正是这片刻停顿，让她得以成为肖像的主角。花园中斑驳的光线环绕着她，她却保持不动。这件玩具将一个具体的孩子置于户外，也暗示了玩耍，但雷诺阿并未进一步讲述故事。

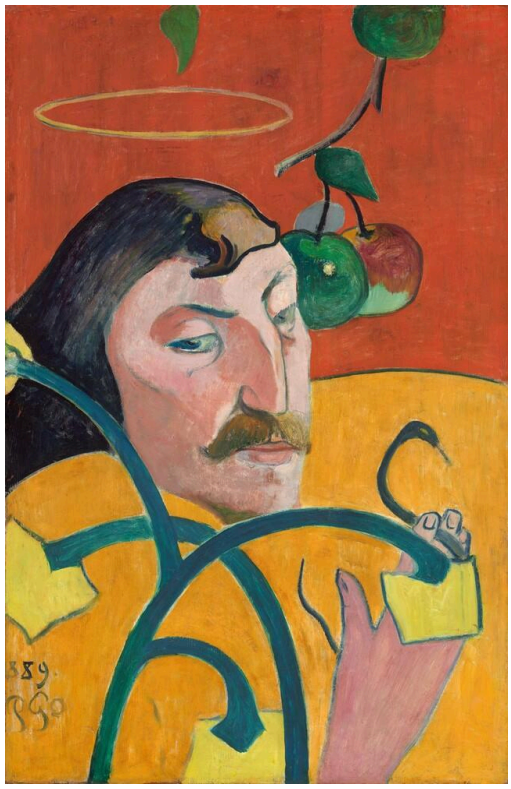
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1963.10.58

15 / 20

Self-Portrait

Paul Gauguin

1889 · 木板油画 · 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

高更绘制这幅画的年份，与本选辑前面梵高自画像的创作年份相同，但他选择了截然不同的方式来呈现自己。梵高展示的是自己的作画工具；高更则在头部周围安排了光环、蛇与苹果，让这些符号在神圣、诱惑与人类堕落之间牵引意义，并用大片红色和黄色取代了寻常房间可能占据的位置。这些符号属于他的自我塑造，是他有意让公众形象变得复杂的方式，将它们理解为表演，或许比理解为告白更妥当。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1963.10.150

16 / 20

The Railway

Édouard Manet

1873 · 布面油画 · 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

一幅名为《铁路》的画，可见的铁路却少之又少。画中没有清楚呈现任何机车。铁路主要通过栏杆与蒸汽显现，而恰恰是这些东西挡住了视线。孩子转身朝向它们，也朝向栏杆外正在发生的某件事，但那件事始终不可见。坐着的女子则望向我们，与她安静相伴的是书和狗。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1956.10.1

17 / 20

Giant Magnolias on a Blue Velvet Cloth

Martin Johnson Heade

约 1890 年 · 布面油画 · 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

标题给予天鹅绒与木兰花同等的分量，而这很恰当。海德将花朵从花园环境中移出，放在厚重的织物上，正是褶皱中的深蓝色，让白色花瓣显得如此厚实。叶片与深色花茎将花朵隔开，同时又使整个摆放保持紧凑。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1996.14.1

18 / 20

Little Girl in a Blue Armchair

Mary Cassatt

1878 · 布面油画 · 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

与其说孩子坐在扶手椅里，不如说她摊着身子横倚其上；椅子如此宽大，她占据它的姿态仿佛只是暂时的。卡萨特保留了这个姿势笨拙而自在的样子，没有将其整理得更为端正。带花纹的蓝色软垫椅面占据了房间的大部分视野，家具与坐在其中的小小身影争夺着注意。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1983.1.18

19 / 20

The Old Violin

John Frederick Peto

约 1890 年 · 布面油画 · 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

在这里，平面的颜料让人误以为是门上一件件独立的物品，而佩托借助标题所指的陈旧感构建出这种幻觉。破旧的乐谱、留有痕迹的木头和阴影使人信服，那些磨损被描绘得与小提琴看似具有的厚度同样细致。没有任何东西闪着亮光。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1974.19.1

20 / 20

Jack-in-the-Pulpit No. IV

Georgia O'Keeffe

1930 · 布面油画 · 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)

海德把花放在天鹅绒上，让它们贴近观者；欧姬芙则通过放大花朵达到同样效果。深色褶皱与一道狭长的浅色形体几乎填满画布，弯曲的色带引向中央的开口，使花朵成为对结构的呈现。在这样的尺度下，它已接近抽象，尽管仍能辨认出天南星。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品编号: 1987.58.3

谁在掌舵?

本选辑中的几幅画都将人物置于船上，而船在每一幅中承担的作用各不相同。在科尔的寓言中，船承载着一段人生，关键在于孩子只是乘客。河流决定方向，天使陪伴孩子。温斯洛·霍默的船受风驱动，男子与男孩们必须不断调整，因此出游既是乐趣，也是劳作。科普利画中的船则必须及时被操纵到适当位置，以便够到水中的人，同时还要应对鲨鱼。将这些画放在一起看，便可见从随船前行的旅人，到必须保持平衡的一船人，再到行动时机决定救援成败的众人。只有科尔的航行明确具有寓意。在霍默和科普利的画中，操船的实际事务构成了大部分戏剧性。

延伸阅读

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · 免费阅读 · 英语

这是列奥纳多关于绘画的笔记，采用约翰·弗朗西斯·里戈的英译本。这些笔记将面容、姿态、光线与风景视为作画中的实际问题。其中若干问题也见于《吉内芙拉·德·本奇》：面容必须在枝叶的衬托下仍保持自身的存在感，风景则必须向她身后退远。这本书呈现了列奥纳多如何在自己的笔记中逐步思考这些问题。

博物馆网站 · 官方收藏指南

已核实信息来源和游客信息: 2026-10-12

AI 辅助翻译

Artline · 华盛顿国家美术馆：杰作