AMSTERDAM, PAESI BASSI

Rijksmuseum: capolavori

Venti dipinti della collezione del Rijksmuseum: Rembrandt e Vermeer, guardie civiche e funzionari, case affollate e inverni olandesi

Traduzione assistita dall'IA

Il Rijksmuseum di Amsterdam custodisce la collezione nazionale d'arte e di storia dei Paesi Bassi ed è noto soprattutto per i suoi dipinti del Seicento. La ronda di notte di Rembrandt è il quadro che tutti conoscono. Attorno a esso, la collezione è ricca degli altri generi in cui eccellevano i pittori olandesi dell'epoca: grandi ritratti di gruppi civici, interni domestici, paesaggi invernali e nature morte.

Questa selezione si limita quasi interamente a quel secolo. L'unica opera successiva è la strada innevata di Amsterdam dipinta da Breitner. Rembrandt è ampiamente rappresentato, dalla Ronda di notte e dai sindaci dei drappieri a un autoritratto nei panni dell'apostolo Paolo. Vermeer e Jan Steen sono presenti con tre dipinti ciascuno, e sarebbe difficile immaginare due pittori più diversi. Vermeer dedica un'intera tela a una donna che versa il latte, a una donna che legge una lettera o alla facciata di una casa in mattoni, mentre tutti i dipinti di Steen qui riuniti sono affollati di bambini. Diverse schede meritano di essere lette a coppie. Gli accostamenti più evidenti sono quelli fra le compagnie di milizia di Rembrandt e di Hals e Codde, e fra la coppia di coniugi che Hals riunì su un'unica tela e quella che Rembrandt dipinse in due ritratti separati.

Alcune questioni restano aperte. L'identificazione di una coppia è soltanto probabile e quella di un'anziana soltanto possibile; inoltre, il suo ritratto è semplicemente attribuito al pittore di cui porta il nome.

Tutti questi dipinti sono documentati come opere appartenenti al Rijksmuseum, ma la selezione è stata realizzata indipendentemente dal museo. L'appartenenza alla collezione non implica che un dipinto sia esposto. Date e attribuzioni mantengono le riserve indicate nelle schede del museo.

Esplora questa selezione su Artline.

Visualizza le opere selezionate accanto a libri ed eventi dell'epoca, oppure confronta i periodi in cui vissero gli artisti. I libri e gli eventi forniscono un contesto, non la prova di un'influenza diretta. Anche le opere prive di datazione certa sono incluse in questa guida.

Opere d'arte nel loro contesto Chi è vissuto quando?

artlines.org/guides/rijksmuseum

Le opere selezionate · 20

1. The Night Watch
   Rembrandt van Rijn · 1642
2. The Milkmaid
   Johannes Vermeer · ca. 1660
3. The Syndics
   Rembrandt van Rijn · 1662
4. The Little Street
   Johannes Vermeer · ca. 1658
5. Woman in Blue Reading a Letter
   Johannes Vermeer · ca. 1663
6. The Threatened Swan
   Jan Asselijn · ca. 1650
7. The Merry Family
   Jan Steen · 1668
8. The Feast of Saint Nicholas
   Jan Steen · 1665 - 1668
9. Oopjen Coppit
   Rembrandt van Rijn · 1634
10. Marten Soolmans
    Rembrandt van Rijn · 1634
11. Enjoying the Ice near a Town
    Hendrick Avercamp · ca. 1620
12. Portrait of a Married Couple, Probably Isaac Massa and Beatrix van der Laen
    Frans Hals · ca. 1622
13. The Militia Company of Captain Reynier Reael
    Pieter Codde, Frans Hals · 1637
14. Children Teaching a Cat to Dance
    Jan Steen · 1660 - 1679
15. Portrait of an Old Lady, Possibly Elisabeth Bas
    Ferdinand Bol · c. 1640–c. 1645
16. Self-Portrait as the Apostle Paul
    Rembrandt van Rijn · 1661
17. The Singel Bridge near the Paleisstraat, Amsterdam
    George Hendrik Breitner · 1896
18. Still Life with Flowers in a Glass Vase
    Jan Davidsz. de Heem · 1650 - 1683
19. Winter Landscape
    Jacob van Ruisdael · ca. 1665
20. The Armourer
    Gabriël Metsu · ca. 1650 – ca. 1660

01 / 20

The Night Watch

Rembrandt van Rijn

1642 · Olio su tela · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Officers and other civic guardsmen of District II in Amsterdam, under the command of Captain Frans Banninck Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburch, known as ‘The Night Watch’. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Nonostante il titolo, questa non è una scena notturna. Gran parte dell'oscurità che fa sembrare appropriato il nome con cui il dipinto è noto deriva da successive alterazioni del suo aspetto.

Rembrandt ha dipinto una compagnia di guardie civiche di Amsterdam in procinto di mettersi in marcia. Il capitano Frans Banninck Cocq e il suo luogotenente avanzano mentre gli uomini attorno a loro si preparano, e mani, armi, volti e lampi di luce affollano la tela. Anziché disporre gli uomini in una fila ordinata, Rembrandt ha trasformato il ritratto di gruppo in un evento in corso.

Scheda dell’opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-5

02 / 20

The Milkmaid

Johannes Vermeer

ca. 1660 · Olio su tela · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. The Milkmaid. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

È facile che lo sguardo oltrepassi il centro di questo quadro senza soffermarsi: un filo di latte tanto sottile da poter sfuggire a una prima occhiata. L'intera posa della donna è costruita per mantenerlo costante. Il pane, un cesto e il solido piano del tavolo danno stabilità all'azione. La parete alle sue spalle è lasciata relativamente spoglia, così nulla distoglie l'attenzione dal latte che viene versato.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-2344

03 / 20

The Syndics

Rembrandt van Rijn

1662 · Olio su tela · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. The Sampling Officials of the Amsterdam Drapers' Guild, known as 'The Syndics'. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Diversi sindaci dei drappieri guardano dritto verso di noi, come se qualcuno, fermo dove ci troviamo, avesse appena interrotto le attività al tavolo. Non reagiscono tutti insieme. Le loro posture non sono sincronizzate e l'attenzione si sposta in modo diseguale all'interno del gruppo, tanto che lo spettatore sembra essere arrivato un attimo prima che tutti abbiano finito di alzare lo sguardo. La formalità del ritratto ufficiale rimane intatta. Ciascun uomo si volta o si interrompe semplicemente con i propri tempi.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-6

04 / 20

The Little Street

Johannes Vermeer

ca. 1658 · Olio su tela · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. Gezicht op huizen in Delft, bekend als ‘Het straatje’. Image credit: Johannes Vermeer; Source credit: Google Arts & Culture — YAGJRuPz8yVuRQ. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

È quasi il ritratto di un edificio. Gran parte della tela è occupata dalla facciata di una casa in mattoni, mentre alle persone che ne usano le porte e il passaggio è riservato uno spazio relativamente ridotto. Le figure sono abbastanza piccole da mostrare che il luogo è abitato senza distogliere l'attenzione dalla facciata. Le riparazioni interrompono la regolarità della muratura, così la casa rivela la propria età e i segni dell'usura, e Vermeer non offre alcuna storia che li spieghi.

Scheda dell’opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-2860

05 / 20

Woman in Blue Reading a Letter

Johannes Vermeer

ca. 1663 · Olio su tela · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. Woman in Blue Reading a Letter. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

La lettera è bene in vista, ma non possiamo leggerla. Vermeer mostra pienamente quanto la donna sia assorta e ci nasconde ciò che la assorbe. Una carta geografica sulla parete porta nella stanza un mondo più vasto e suggerisce una domanda ovvia: la lettera arriva forse da qualche luogo là fuori? Nulla nel quadro lo conferma. La carta non ci dice niente del messaggio che trattiene la sua attenzione.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-251

06 / 20

The Threatened Swan

Jan Asselijn

ca. 1650 · Olio su tela · Rijksmuseum

Jan Asselijn. De bedreigde zwaan. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Il titolo definisce il cigno minacciato, ma con le ali spiegate e il collo proteso sembra perfettamente capace di minacciare a sua volta. A provocarlo è stato un cane che si avvicina. Contro l'acqua scura, il suo corpo luminoso diventa una grande forma carica di tensione, e il nido mostra che cosa è in gioco.

Il dipinto ha suscitato interpretazioni simboliche. Non ne ha bisogno. Un intruso, un nido vulnerabile e un animale che reagisce bastano a creare un dramma compiuto, senza alcuna allegoria.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-4

07 / 20

The Merry Family

Jan Steen

1668 · Olio su tela · Rijksmuseum

Jan Steen. Het vrolijke huisgezin. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Gli oggetti sono sparsi tutt'intorno e musica e bevande hanno preso il sopravvento a tavola. I bambini partecipano a entrambe. Steen affida ai più piccoli una loro versione di tutto ciò che fanno gli adulti, ed è difficile non leggere nell'allegria della famiglia una lezione su come imparano i bambini: osservando e imitando.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-229

08 / 20

The Feast of Saint Nicholas

Jan Steen

1665 - 1668 · Olio su tela · Rijksmuseum

Jan Steen. Het Sint-Nicolaasfeest. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

L'occasione è lo scambio dei doni, e non tutti sono contenti di quelli ricevuti. Alcuni bambini sono felici e altri no, mentre gli adulti aspettano di vedere come andranno le cose. Diversi piccoli drammi si svolgono contemporaneamente, e Steen non lascia che nessuno di essi determini l'atmosfera dell'intera stanza. La famiglia allegra sembra suggerire una lezione, ma questa festa è più difficile da riassumere.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-385

09 / 20

Oopjen Coppit

Rembrandt van Rijn

1634 · Olio su tela · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Portrait of Oopjen Coppit. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

L'abito scuro è meno semplice di quanto sembri. Colletto e polsini ne illuminano i bordi, mentre più sottili variazioni di luce mettono in risalto materiali costosi: la sobrietà stessa diventa così parte dell'ostentazione. Il formato a figura intera offre a Oopjen Coppit lo spazio per mostrarsi nella sua interezza.

Scheda dell’opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-1768

10 / 20

Marten Soolmans

Rembrandt van Rijn

1634 · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Portrait of Marten Soolmans. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

L'ostentazione di Oopjen Coppit è contenuta, mentre quella di Marten Soolmans si espande verso l'esterno. Un braccio piegato ne allarga il profilo, e le calze chiare e le scarpe riccamente ornate attirano lo sguardo verso il basso, lungo tutta la figura. Il suo abbigliamento svolge una funzione pubblica. I due sono dipinti nella stessa scala ma in pose diverse, così i ritratti si leggono come una coppia senza che l'uno rispecchi semplicemente l'altra.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-5033

11 / 20

Enjoying the Ice near a Town

Hendrick Avercamp

ca. 1620 · Olio, legno e tessuto · Rijksmuseum

Hendrick Avercamp. Enjoying the Ice near a Town. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Come dice il titolo, il soggetto sono i divertimenti sul ghiaccio. L'acqua gelata offre ad Avercamp una superficie continua su cui distribuire moltissime piccole attività. Il pittore distingue i gruppi attraverso le posture e le distanze, e questi sfumano gradualmente nel pallore della lontananza. Nessun gruppo diventa il centro della scena: per entrare nel quadro bisogna quindi coglierne gli episodi uno alla volta.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-1705

12 / 20

Portrait of a Married Couple, Probably Isaac Massa and Beatrix van der Laen

Frans Hals

ca. 1622 · Olio su tela · Rijksmuseum

Frans Hals. Portrait of a Married Couple, Likely Isaac Abrahamsz Massa and Beatrix van der Laen. Image credit: Frans Hals; Source credit: Google Arts & Culture — TQGvNkNZ3MM17g. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Rembrandt dedicò a Marten e Oopjen un ritratto ciascuno. Hals riunisce la sua coppia sotto il fogliame, i due vicini l'uno all'altra ed entrambi sorridenti verso lo spettatore. Il matrimonio è espresso attraverso la vicinanza, anziché mediante due pose formali abbinate, e al confronto il quadro appare più disteso. I personaggi sono probabilmente Isaac Massa e Beatrix van der Laen, anche se l'identificazione non è certa.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-133

13 / 20

The Militia Company of Captain Reynier Reael

Pieter Codde, Frans Hals

1637 · Olio su tela · Rijksmuseum

Pieter Codde; Frans Hals. Native museum collection image; source designation: Public Domain Mark 1.0. Rijksmuseum. Full source frame preserved; proportionally resized and JPEG compressed. · Public Domain Mark 1.0

Frans Hals e Pieter Codde lavorarono entrambi a questo ritratto di compagnia, che doveva presentare ogni guardia civica come individuo e al tempo stesso mantenere unito il gruppo. La loro risposta è una formazione ampia. Le fasce, le armi, lo stendardo e le variazioni di posa impediscono alla fila di irrigidirsi e le conferiscono un ritmo. Qualche anno dopo, nella Ronda di notte, Rembrandt rispose alla stessa esigenza mettendo in movimento la sua compagnia.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-374

14 / 20

Children Teaching a Cat to Dance

Jan Steen

1660 - 1679 · Olio su tavola · Rijksmuseum

Jan Steen. Children Teaching a Cat to Dance, Known as The Dancing Lesson. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Il gatto chiaramente non si è offerto volontario. I bambini si divertono con il loro gioco, l'animale è intrappolato in una situazione difficile, e la comicità nasce dallo scarto fra le due condizioni. Un cane, più in basso, aggiunge una propria reazione.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-718

15 / 20

Portrait of an Old Lady, Possibly Elisabeth Bas

Ferdinand Bol

c. 1640–c. 1645 · Olio su tela · Rijksmuseum

Ferdinand Bol. Portrait of Elisabeth Jacobsdr. Bas. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ferdinand-bol/portrait-of-elisabeth-jacobsdr-bas-1645 · Public domain (WikiArt source label)

Due aspetti di questo ritratto sono incerti: chi sia la donna e chi l'abbia dipinta. Il Rijksmuseum la identifica come forse Elisabeth Bas e attribuisce il quadro a Ferdinand Bol, senza dare per certa nessuna delle due indicazioni.

Il dipinto in sé è essenziale. Le mani unite costituiscono un secondo centro d'attenzione sotto il volto, e un colletto bianco separa entrambi dalla distesa degli abiti scuri. La donna siede in una posa formale, perfettamente immobile.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

16 / 20

Self-Portrait as the Apostle Paul

Rembrandt van Rijn

1661 · Olio su tela · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Self Portrait as the Apostle Paul. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

Il volto è riconoscibilmente quello di Rembrandt, mentre il libro e il copricapo avvolto attorno alla testa appartengono all'apostolo Paolo. Gli altri indizi sono pochi. La figura è sola su uno sfondo scuro, senza una scena o una storia attorno a sé, e va quindi letta contemporaneamente come autoritratto e interpretazione di un ruolo: il pittore nei panni dell'apostolo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-4050

17 / 20

The Singel Bridge near the Paleisstraat, Amsterdam

George Hendrik Breitner

1896 · Olio su tela · Rijksmuseum

George Hendrik Breitner. Native museum collection image; source designation: Public Domain Mark 1.0. Rijksmuseum. Full source frame preserved; proportionally resized and JPEG compressed. · Public Domain Mark 1.0

Nella Stradina di Vermeer le figure rimangono piccole. Breitner ne porta una proprio davanti a noi. La donna che cammina in primo piano è troppo vicina e troppo grande per integrarsi nella veduta. L'inquadratura la taglia mentre si muove, e la sua figura si frappone alla vista del ponte e degli edifici più indietro. L'ambientazione innevata di Amsterdam è ancora riconoscibile, ma la donna occupa lo spazio più vicino allo spettatore e il quadro diventa un incontro fugace con qualcuno per strada.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-3580

18 / 20

Still Life with Flowers in a Glass Vase

Jan Davidsz. de Heem

1650 - 1683 · Rijksmuseum

Jan Davidsz. de Heem. Still Life with Flowers in a Glass Vase. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Il vaso è fitto di fiori, eppure nessuno si perde nell'insieme e nessuno domina. Ciascuno conserva il proprio colore, la propria forma e il proprio orientamento. Steli ricurvi e piccoli insetti oltrepassano i margini del mazzo, così non esiste una linea netta in cui la composizione termina e comincia lo sfondo vuoto.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-C-214

19 / 20

Winter Landscape

Jacob van Ruisdael

ca. 1665 · Olio su tela · Rijksmuseum

Jacob van Ruisdael. Winter Landscape. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

Una pesante coltre di nubi copre quasi tutto il cielo, e la poca luce che filtra cade sulla neve. Tutto il resto è mantenuto su toni sommessi, ed è per questo che quella stretta apertura ha tanta forza. Le piccole figure danno il senso della scala umana. Le figure di Avercamp invitano a individuarle una per una, mentre queste appartengono al ritmo più ampio della luce e del tempo atmosferico.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: SK-A-349

20 / 20

The Armourer

Gabriël Metsu

ca. 1650 – ca. 1660 · Olio su tela · Rijksmuseum

Gabriël Metsu. The Armorer. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/gabriel-metsu/the-armorer · Public domain (WikiArt source label)

La maggior parte degli interni di questa selezione è domestica. Quello di Metsu è un luogo di lavoro. La bottega è buia e affollata, con utensili, metallo e attrezzature che riempiono in parte la stanza; nella scarsa luce, alcuni oggetti sono difficili da distinguere da quelli vicini. Due lavoratori occupano punti diversi dello spazio, e un piccolo bagliore incandescente indica dove si svolge il lavoro vero e proprio.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

Tenere insieme una folla

L'ordine di questa guida non costituisce un percorso attraverso le sale, e alcuni dei suoi collegamenti più utili attraversano le consuete divisioni per genere. Molti di questi quadri affrontano lo stesso problema pratico: come far entrare moltissimi elementi distinti in un'unica immagine senza che nessuno di essi assorba tutti gli altri. Nelle compagnie di milizia il problema era insito nell'incarico, perché ogni guardia doveva essere presentata come individuo. Hals e Codde mantengono le loro guardie in una fila lunga e varia. Rembrandt mette le proprie in movimento, e nei Sindaci dei drappieri lascia che l'attenzione passi in modo diseguale da un uomo all'altro. Avercamp affronta una versione dello stesso problema sul ghiaccio, dove distribuisce le figure con tale uniformità che nessuno prevale. Steen ne affronta un'altra nella Festa di san Nicola, dove le reazioni dei bambini vanno in direzioni diverse. Persino il vaso affollato di de Heem segue principi simili, lasciando a ogni fiore il proprio colore e il proprio orientamento.

Letture consigliate

Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art, Volumes I and II

Walter Liedtke · Leggi online o scarica · Inglese

Il catalogo in due volumi di Walter Liedtke tratta i dipinti olandesi del Metropolitan Museum, non quelli del Rijksmuseum, ma le sue schede dettagliate prendono in esame molti dei pittori presenti in questa selezione. Poiché studia un'opera alla volta, è anche una buona guida per comprendere come i ritratti di gruppo, gli interni domestici e le nature morte differiscano in quanto generi pittorici. È in inglese e si può leggere online o scaricare.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

Fonti e informazioni per i visitatori verificate: 2026-10-12

Traduzione assistita dall'IA
