АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Рейксмюсеум: шедевры

Двадцать картин из собрания Рейксмюсеума: Рембрандт и Вермеер, городские ополченцы и должностные лица, многолюдные дома и голландские зимы

Перевод с помощью ИИ

Рейксмюсеум в Амстердаме хранит национальное собрание искусства и истории Нидерландов и больше всего известен живописью семнадцатого века. «Ночной дозор» Рембрандта — картина, которую знают все. Вокруг неё — богатое собрание других произведений в жанрах, которые хорошо удавались голландским художникам той эпохи: большие групповые портреты горожан, домашние интерьеры, зимние пейзажи и натюрморты.

Эта подборка почти целиком посвящена тому столетию. Единственная более поздняя работа — заснеженная амстердамская улица Брейтнера. Рембрандт представлен широко: от «Ночного дозора» и «Синдиков» до автопортрета в образе апостола Павла. У Вермеера и Яна Стена здесь по три картины, и трудно представить себе более разных художников. Вермеер отводит целый холст женщине, льющей молоко, женщине, читающей письмо, или фасаду кирпичного дома, тогда как на каждой из представленных здесь картин Стена множество детей. Некоторые описания стоит читать попарно. Самые очевидные сопоставления — роты ополченцев у Рембрандта и у Халса с Кодде, а также супружеская пара, которую Халс поместил на одном холсте, и пара, которую Рембрандт написал на отдельных портретах.

Некоторые вопросы остаются открытыми. Личности одной супружеской пары установлены лишь предположительно, личность пожилой модели — только как возможная, а её портрет лишь приписывается художнику, под чьим именем он значится.

Все эти картины документально подтверждены как произведения из собрания Рейксмюсеума, однако подборка составлена независимо от музея. Наличие картины в собрании не означает, что она выставлена. Датировки и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в музейных записях.

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/rijksmuseum

Произведения · 20

1. The Night Watch
   Rembrandt van Rijn · 1642
2. The Milkmaid
   Johannes Vermeer · ок. 1660 г.
3. The Syndics
   Rembrandt van Rijn · 1662
4. The Little Street
   Johannes Vermeer · ок. 1658 г.
5. Woman in Blue Reading a Letter
   Johannes Vermeer · ок. 1663 г.
6. The Threatened Swan
   Jan Asselijn · ок. 1650 г.
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 · ок. 1620 г.
12. Portrait of a Married Couple, Probably Isaac Massa and Beatrix van der Laen
    Frans Hals · ок. 1622 г.
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 · ок. 1640–ок. 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 · ок. 1665 г.
20. The Armourer
    Gabriël Metsu · ок. 1650 — ок. 1660

01 / 20

The Night Watch

Rembrandt van Rijn

1642 · Холст, масло · 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

Несмотря на название, это не ночная сцена. Во многом мрачность, из-за которой привычное название кажется подходящим, связана с более поздними изменениями облика картины.

Рембрандт изобразил роту амстердамских городских ополченцев, готовую выступить. Капитан Франс Баннинг Кок и его лейтенант делают шаг вперёд, пока окружающие их люди собираются в путь; холст наполнен руками, оружием, лицами и вспышками света. Вместо того чтобы выстроить людей в аккуратный ряд, Рембрандт превратил групповой портрет в разворачивающееся событие.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-C-5

02 / 20

The Milkmaid

Johannes Vermeer

ок. 1660 г. · Холст, масло · Rijksmuseum

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

Легко не заметить самую суть этой картины — струйку молока, настолько тонкую, что при беглом взгляде её можно пропустить. Вся поза женщины подчинена тому, чтобы струйка оставалась ровной. Хлеб, корзина и массивная столешница придают этому занятию устойчивую опору. Стена за женщиной оставлена сравнительно пустой, поэтому ничто не отвлекает от льющегося молока.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-2344

03 / 20

The Syndics

Rembrandt van Rijn

1662 · Холст, масло · 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

Несколько синдиков смотрят прямо на зрителя, словно человек, стоящий на нашем месте, только что прервал дела за столом. Они реагируют не одновременно. Их позы не согласованы, внимание распределяется по группе неравномерно, и кажется, что зритель появился за мгновение до того, как все успели поднять глаза. Официальный характер портрета сохраняется. Просто каждый поворачивается или прерывает занятие в свой момент.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-C-6

04 / 20

The Little Street

Johannes Vermeer

ок. 1658 г. · Холст, масло · 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

Перед нами почти портрет здания. Большая часть холста отдана фасаду кирпичного дома, а людям у его дверей и в проходе — сравнительно немного места. Фигуры достаточно малы, чтобы показать, что здесь живут, и при этом не отвлекать внимания от фасада. Следы ремонта нарушают ровную кирпичную кладку, так что дом выдаёт свой возраст и износ, но Вермеер не предлагает истории, которая могла бы их объяснить.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-2860

05 / 20

Woman in Blue Reading a Letter

Johannes Vermeer

ок. 1663 г. · Холст, масло · Rijksmuseum

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

Письмо у нас перед глазами, но прочитать его мы не можем. Вермеер в полной мере показывает поглощённость женщины чтением, скрывая то, что её так увлекло. Карта на стене вводит в комнату большой мир и подсказывает очевидный вопрос: не пришло ли письмо откуда-то оттуда? Ничто в картине этого не подтверждает. Карта ничего не говорит о послании, которое удерживает её внимание.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-C-251

06 / 20

The Threatened Swan

Jan Asselijn

ок. 1650 г. · Холст, масло · 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

Название говорит об угрозе лебедю, но с распахнутыми крыльями и вытянутой шеей он выглядит вполне способным и сам угрожать. Его спровоцировала приближающаяся собака. На фоне тёмной воды светлое тело птицы становится крупной, напряжённой формой, а гнездо показывает, что поставлено на карту.

Картина давала повод для символических толкований. Но она в них не нуждается. Нарушитель, уязвимое гнездо и животное, дающее отпор, составляют законченную драму и без аллегории.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-4

07 / 20

The Merry Family

Jan Steen

1668 · Холст, масло · 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

Вещи разбросаны повсюду, а за столом царят музыка и выпивка. Дети участвуют и в том и в другом. Стен показывает, как младшие на свой лад повторяют всё, что делают взрослые, и трудно не увидеть в веселье этого дома урок о том, как учатся дети: наблюдая и подражая.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-C-229

08 / 20

The Feast of Saint Nicholas

Jan Steen

1665 - 1668 · Холст, масло · 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

Повод для происходящего — подарки, и не все довольны тем, что получили. Одни дети в восторге, другие — нет, а взрослые ждут, чем всё обернётся. Несколько маленьких драм разворачиваются одновременно, и Стен не позволяет ни одной из них определить настроение всей комнаты. «Весёлая семья», кажется, преподносит урок, но смысл этого праздника свести к одной мысли труднее.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-385

09 / 20

Oopjen Coppit

Rembrandt van Rijn

1634 · Холст, масло · Rijksmuseum

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

Тёмный наряд не так прост, как кажется. Воротник и манжеты ярко выделяют его края, а более тонкие переходы света выявляют дорогие ткани, так что сдержанность сама становится частью демонстрации достатка. Формат портрета в полный рост даёт достаточно места, чтобы представить фигуру Опьен Коппит целиком.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 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

У Опьен Коппит демонстрация достатка сдержанна, а у Мартена Солманса она подчёркнуто обращена вовне. Согнутая рука расширяет его силуэт, а светлые чулки и богато украшенные туфли ведут взгляд вниз по всей фигуре. Одежда играет публичную роль. Оба изображены в одном масштабе, но в разных позах, поэтому портреты воспринимаются как пара, хотя ни один из супругов не повторяет другого зеркально.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-5033

11 / 20

Enjoying the Ice near a Town

Hendrick Avercamp

ок. 1620 г. · Масло, дерево и текстиль · 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

Как и говорит название, тема картины — удовольствия на льду. Замёрзшая вода даёт Аверкампу единую непрерывную поверхность, по которой он распределяет множество небольших сцен. Он различает группы с помощью поз и расстояний между фигурами, и постепенно они растворяются в светлой дали. Ни одна группа не становится центром, поэтому путь внутрь картины — рассматривать её отдельные эпизоды один за другим.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-C-1705

12 / 20

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

Frans Hals

ок. 1622 г. · Холст, масло · 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

Рембрандт отвёл Мартену и Опьен по отдельному портрету. Халс помещает свою пару вместе, под листвой: они склонились друг к другу и оба с улыбкой смотрят на зрителя. Их брак передан через близость, а не через парные парадные позы, и в сравнении с портретами Рембрандта картина кажется непринуждённой. Вероятно, это Исаак Масса и Беатрикс ван дер Лан, хотя их личности не установлены с уверенностью.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-133

13 / 20

The Militia Company of Captain Reynier Reael

Pieter Codde, Frans Hals

1637 · Холст, масло · 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

Над этим портретом роты работали Франс Халс и Питер Кодде. Он должен был представить каждого городского ополченца как отдельную личность и при этом сохранить единство роты. Художники решили эту задачу, выстроив людей широким строем. Перевязи, оружие, знамя и различия в позах не дают ряду застыть и задают ему ритм. Несколько лет спустя в «Ночном дозоре» Рембрандт ответил на то же требование, приведя свою роту в движение.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-C-374

14 / 20

Children Teaching a Cat to Dance

Jan Steen

1660 - 1679 · Масло, дерево · 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

Кошка явно участвует не по своей воле. Дети наслаждаются игрой, животное попало в затруднительное положение, и комизм рождается из разницы между тем и другим. Собака внизу добавляет собственную реакцию.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-718

15 / 20

Portrait of an Old Lady, Possibly Elisabeth Bas

Ferdinand Bol

ок. 1640–ок. 1645 · Холст, масло · 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)

В этом портрете неясны две вещи: кто изображён и кто его написал. Рейксмюсеум указывает, что это, возможно, Элизабет Бас, и приписывает картину Фердинанду Болу, не утверждая с уверенностью ни того ни другого.

Сама картина лаконична. Сложенные руки образуют второй центр внимания ниже лица, а белый воротник отделяет и лицо, и руки от обширного поля тёмной одежды. Женщина сидит в строгой позе, совершенно неподвижно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

16 / 20

Self-Portrait as the Apostle Paul

Rembrandt van Rijn

1661 · Холст, масло · 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

В лице узнаётся сам Рембрандт, тогда как книга и головной убор из обёрнутой вокруг головы ткани принадлежат образу апостола Павла. Других подсказок почти нет. Он изображён один на тёмном фоне, без окружающей сцены или повествования, поэтому фигуру приходится воспринимать одновременно как автопортрет и как роль: художник в образе апостола.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-4050

17 / 20

The Singel Bridge near the Paleisstraat, Amsterdam

George Hendrik Breitner

1896 · Холст, масло · 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

В «Маленькой улице» Вермеера фигуры остаются небольшими. Брейтнер выдвигает одну из них на самый передний план. Идущая на переднем плане женщина слишком близка и слишком крупна, чтобы спокойно вписаться в вид. Край картины обрезает её фигуру на ходу, и она перекрывает вид на мост и здания позади. Заснеженный Амстердам по-прежнему узнаваем, но женщина занимает ближайшее к зрителю пространство, и картина превращается в мимолётную встречу с прохожей на улице.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 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

Ваза плотно заполнена цветами, но ни один не теряется среди остальных и ни один не господствует. Каждый сохраняет свой цвет, форму и направление. Изгибающиеся стебли и мелкие насекомые выходят за края букета, поэтому нет чёткой линии, где композиция заканчивается и начинается пустой фон.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-C-214

19 / 20

Winter Landscape

Jacob van Ruisdael

ок. 1665 г. · Холст, масло · 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

Тяжёлые тучи закрывают большую часть неба, и тот скудный свет, что пробивается сквозь них, падает на снег. Всё остальное выдержано в приглушённых тонах, отчего этот узкий просвет действует так сильно. Маленькие фигуры дают ощущение человеческого масштаба. Фигуры Аверкампа приглашают рассматривать их по одной, а эти подчинены общему ритму света и погоды.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: SK-A-349

20 / 20

The Armourer

Gabriël Metsu

ок. 1650 — ок. 1660 · Холст, масло · 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)

Большинство интерьеров в этой подборке — домашние. У Метсю изображено место работы. Мастерская сумрачная и тесная, часть комнаты занята инструментами, металлом и оборудованием, а при слабом освещении некоторые предметы трудно отличить от соседних. Двое работников находятся в разных частях помещения, а небольшое раскалённое пятно света отмечает место, где идёт сама работа.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Как объединить множество

Порядок этого путеводителя не задаёт маршрута по залам, а некоторые из самых полезных связей в нём выходят за привычные жанровые границы. Многие из этих картин решают одну и ту же практическую задачу: как вместить множество отдельных элементов в одно изображение, не позволяя ни одному поглотить остальные. В портретах рот ополченцев эта проблема была заложена в самом заказе, поскольку каждого нужно было представить как отдельную личность. Халс и Кодде располагают своих ополченцев в длинный, разнообразный ряд. Рембрандт приводит своих в движение, а в «Синдиках» позволяет вниманию неравномерно переходить от одного человека к другому. Аверкамп сталкивается с разновидностью той же задачи на льду, где он распределяет фигуры так равномерно, что никто не берёт верх. Стен решает ещё один её вариант на празднике святого Николая, где реакции детей направлены в разные стороны. Даже переполненная ваза де Хема устроена сходным образом: каждый цветок сохраняет собственный цвет и направление.

Что почитать

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

Walter Liedtke · Читать онлайн или скачать · Английский

Двухтомный каталог Вальтера Лидтке посвящён голландской живописи Метрополитен-музея, а не Рейксмюсеума, но его подробные статьи охватывают многих художников из этой подборки. Поскольку в нём каждое произведение рассматривается отдельно, он также помогает понять, чем групповые портреты, домашние интерьеры и натюрморты отличаются друг от друга как виды живописи. Каталог написан на английском языке; его можно читать онлайн или скачать.

Сайт музея · Официальный путеводитель по собранию

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

Перевод с помощью ИИ
