ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Смитсоновский музей американского искусства: шедевры

Портреты, пейзажи, сцены повседневной жизни, натюрморт, ботаническая акварель и мраморная скульптурная группа: двадцать произведений из Смитсоновского музея американского искусства.

Перевод с помощью ИИ

Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне посвящён искусству, созданному в Соединённых Штатах. Его собрание охватывает несколько столетий и включает работы художников из многих сообществ, поэтому выбранные здесь двадцать произведений весьма разнообразны. Рафаэль Пил разрезает дыню, а Мэри Во Уолкотт располагает левизию на незакрашенной бумаге. Фредерик Эдвин Чёрч пишет полярное сияние, Томас Моран — Йеллоустонский каньон, а Эдмония Льюис превращает литературный сюжет в мраморную скульптурную группу. Но большая часть подборки посвящена людям: они читают, работают, поют, позируют и принимают посетительницу.

Через подборку проходят несколько общих тем. Снова и снова появляются книги. Молодая женщина у Истмена Джонсона крепко прижимает их к себе на ветру, его читатель держит раскрытую книгу, а в библиотеке Джейкоба Лоуренса каждый читатель поглощён своей. Возникает и тема создания изображений. Томас Ле Клир пишет фотографа, согнувшегося под своим аппаратом, Малвин Грей Джонсон изображает себя среди кистей и картин, а Джордж Кэтлин выстраивает портрет и сцену церемонии для зрителей, не принадлежащих к изображённым сообществам. Названия тоже заслуживают внимания: заключительная заметка рассматривает, как они называют — или не называют — людей на картинах.

Artline самостоятельно, независимо от музея, выбрал эти произведения из его документально подтверждённого собрания. Наличие работы в коллекции не означает, что она выставлена. Даты и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в записях по ссылкам.

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/smithsonian-american-art

Произведения · 20

1. Cape Cod Morning
   Edward Hopper · 1950
2. The Farmer's Kitchen
   Ivan Albright · 1934
3. The Library
   Jacob Lawrence · 1960
4. Aurora Borealis
   Frederic Edwin Church · 1865
5. The Grand Canyon of the Yellowstone
   Thomas Moran · 1893-1901
6. The Girl I Left Behind Me
   Eastman Johnson · ок. 1872 г.
7. A Visit from the Old Mistress
   Winslow Homer · 1876
8. The Lord Is My Shepherd
   Eastman Johnson · 1863
9. Brothers
   Malvin Gray Johnson · 1934
10. Self-Portrait
    Malvin Gray Johnson · 1934
11. Elizabeth Winthrop Chanler
    John Singer Sargent · 1893
12. Mother: Annie Williams Gandy
    Thomas Eakins · ок. 1903 г.
13. Melons and Morning Glories
    Raphaelle Peale · 1813
14. The Old Arrow Maker
    Edmonia Lewis · 1872
15. The Bride
    Abbott Handerson Thayer · ок. 1895 г.
16. Blind Spanish Singer
    Robert Henri · 1912
17. Choctaw Woman
    George Catlin · 1834
18. Smoking Horses
    George Catlin · 1835-1836
19. Bitterroot
    Mary Vaux Walcott · 1915
20. Interior with Portraits
    Thomas Le Clear · ок. 1865 г.

01 / 20

Cape Cod Morning

Edward Hopper

1950 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Edward Hopper. Cape Cod Morning. WikiArt source label: Edward Hopper Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edward-hopper/cape-cod-morning · Edward Hopper Fair Use (WikiArt source label)

Женщина наклоняется вперёд у окна, глядя на что-то, чего мы не видим. На дом падает яркий свет, а пейзаж снаружи кажется почти пустым. Что она заметила? Хоппер не даёт подсказок, поэтому устремлённость её тела вперёд должна передать присутствие того, что находится за окном.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

The Farmer's Kitchen

Ivan Albright

1934 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Ivan Albright. The Farmer's Kitchen. WikiArt source label: Ivan Albright Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ivan-albright/the-farmer-s-kitchen · Ivan Albright Fair Use (WikiArt source label)

Олбрайт с одинаковой настойчивостью прорабатывает кожу женщины, овощи и потёртые кухонные поверхности; её лицо он пишет не мягче, чем всё остальное в комнате. Возраст и долгое использование оставили на кухне столь же глубокие следы, как годы — на женщине. В этом изображении домашнего труда нет ни мягкости, ни обобщённости.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 20

The Library

Jacob Lawrence

1960 · Темпера на жёсткой основе · Smithsonian American Art Museum

Jacob Lawrence. The Library. WikiArt source label: Jacob Lawrence Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/jacob-lawrence/the-library-1960 · Jacob Lawrence Fair Use (WikiArt source label)

Лоуренс не выделяет в комнате центра. Читатели сидят вокруг столов, и ни один из них не становится главным. Работая темперой и упрощёнными цветовыми пятнами, художник повторяет формы, пока полки, мебель и тела не складываются в единый узор; небольших различий в позах достаточно, чтобы каждый читатель сохранял в нём свою отдельность. Это соответствует теме картины. Библиотека — общее пространство, чьи ресурсы доступны всем, кто ею пользуется, но каждый здесь поглощён собственным чтением.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Aurora Borealis

Frederic Edwin Church

1865 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Frederic Edwin Church. Aurora Borealis. Frederic Edwin Church; Smithsonian American Art Museum, Gift of Eleanor Blodgett. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Небольшое судно задаёт человеческий масштаб под полярным сиянием. Чёрч делает небо столь огромным, что корабль кажется крошечным, а лёд и горы разбивают темноту внизу. Здесь есть путешествие, но нет ни конкретного происшествия, ни приключенческого сюжета; одного размера корабля достаточно, чтобы ощутить его уязвимость. Название вовсе его не упоминает.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1911.4.1

05 / 20

The Grand Canyon of the Yellowstone

Thomas Moran

1893-1901 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Thomas Moran. The Grand Canyon of the Yellowstone. Thomas Moran; Smithsonian American Art Museum, Gift of George D. Pratt. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Если Чёрч помещает маленький корабль под необъятным небом, то Моран направляет взгляд вниз. Фигуры на переднем плане дают одну меру масштаба каньона, а вода далеко внизу — другую. Ближние скалы и растительность подводят взгляд к долгому спуску, а перемены освещения разделяют скальные уступы между ними, так что вид, слишком обширный, чтобы охватить его сразу, раскрывается перед зрителем поэтапно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1928.7.1

06 / 20

The Girl I Left Behind Me

Eastman Johnson

ок. 1872 г. · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Eastman Johnson. The Girl I Left Behind Me. Eastman Johnson; Smithsonian American Art Museum, Museum purchase made possible in part by Mrs. Alexander Hamilton Rice in memory of her husband and by Ralph Cross Johnson. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Молодая женщина крепко прижимает книги к телу, пока ветер треплет её волосы и одежду. Название звучит от лица кого-то, кто ушёл, однако на картине изображена только она. Ни отсутствующий рассказчик, ни место не названы.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1986.79

07 / 20

A Visit from the Old Mistress

Winslow Homer

1876 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Winslow Homer. A Visit from the Old Mistress. Winslow Homer; Smithsonian American Art Museum, Gift of William T. Evans. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Название у Хомера точно: бывшая рабовладелица пришла навестить чернокожих женщин, которые не вернулись в её дом. Именно ей пришлось проделать этот путь. Музей отмечает, что одна из женщин остаётся сидеть, отказываясь выказывать почтительность, к которой прежде принуждало рабство. Позы и расстояния между фигурами передают встречу, изменившуюся после освобождения от рабства, между людьми, чьё прошлое по-прежнему отмечено неравенством.

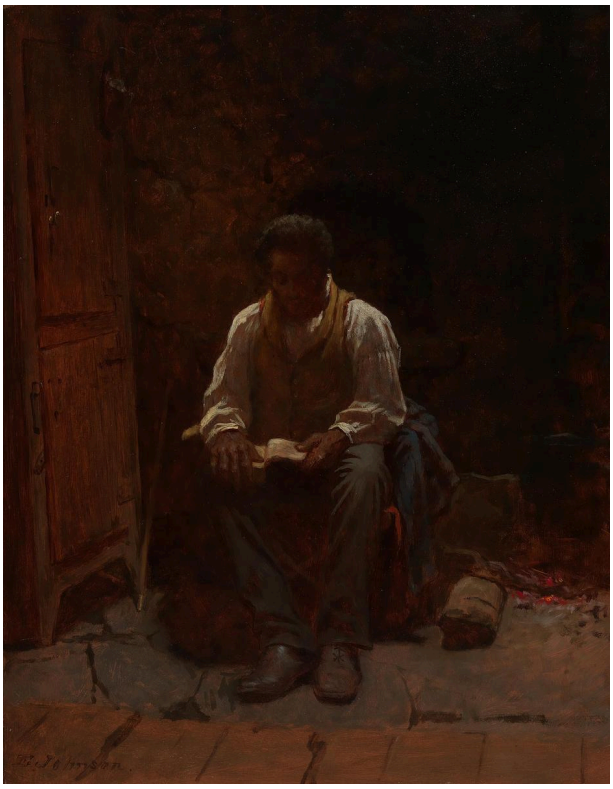
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1909.7.28

08 / 20

The Lord Is My Shepherd

Eastman Johnson

1863 · Древесноволокнистая плита, масло · Smithsonian American Art Museum

Eastman Johnson. The Lord Is My Shepherd. Eastman Johnson; Smithsonian American Art Museum, Gift of Mrs. Francis P. Garvan, Transfer from the National Museum of American History, Smithsonian Institution. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Джонсон написал эту картину во время Гражданской войны, когда свобода чернокожих американцев и их доступ к образованию были предметом острого противостояния. В таких обстоятельствах чернокожий мужчина, поглощённый чтением, не был нейтральным сюжетом. Картина уделяет ему всё своё внимание: свет, выделяющий раскрытую книгу, падает также на его руки и лицо, освещая читателя и текст вместе.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1979.5.13

09 / 20

Brothers

Malvin Gray Johnson

1934 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Malvin Gray Johnson. Brothers. Malvin Gray Johnson; Smithsonian American Art Museum, Gift of the Harmon Foundation. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Два мальчика сидят у ограды в похожих шляпах и комбинезонах, и название объясняет их сходство. И всё же Малвин Грей Джонсон не позволяет им превратиться в одинаковую пару. У каждого своя поза и своё выражение лица.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1967.57.29

10 / 20

Self-Portrait

Malvin Gray Johnson

1934 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Malvin Gray Johnson. Self-Portrait. Malvin Gray Johnson; Smithsonian American Art Museum, Gift of the Harmon Foundation. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Джонсон пишет себя с палитрой и кистями рядом, среди картин и резных форм: работающий художник в окружении вещей, которые создают, используют и изучают. Портрет можно прочесть как утверждение этой роли. Это единственная картина в подборке, где изображённый человек сам решил, каким его увидят.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1967.57.30

11 / 20

Elizabeth Winthrop Chanler

John Singer Sargent

1893 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

John Singer Sargent. Elizabeth Winthrop Chanler (Mrs. John Jay Chapman). John Singer Sargent; Smithsonian American Art Museum, Gift of Chanler A. Chapman. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Сарджент помещает модель среди узорчатой обстановки и дорогих материалов, в изысканную светскую среду, и отчётливо отделяет от всего этого её бледное лицо и руки. Её сдержанная поза имеет больший вес, чем всё вокруг. Убранство остаётся на виду, но не определяет её.

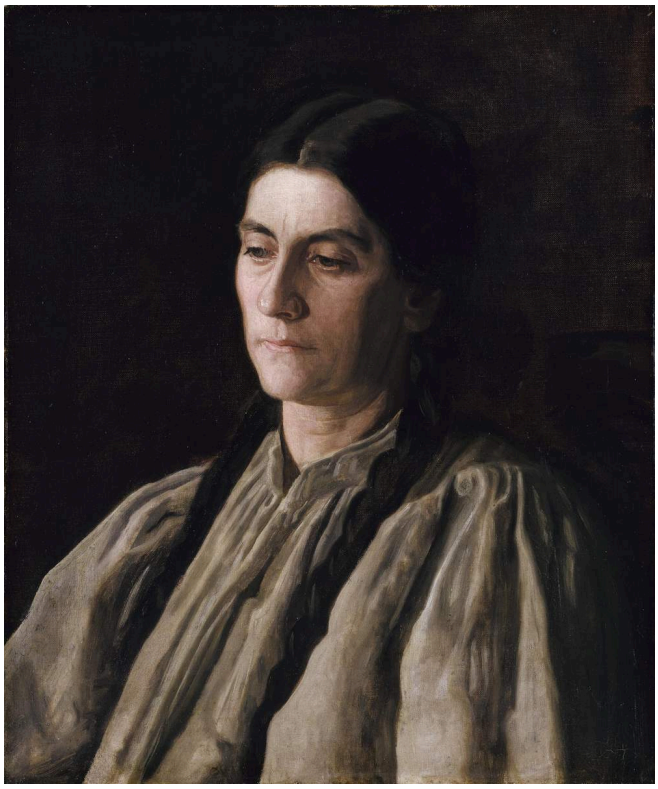
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1980.71

12 / 20

Mother: Annie Williams Gandy

Thomas Eakins

ок. 1903 г. · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Thomas Eakins. Mother (Annie Williams Gandy). Thomas Eakins; Smithsonian American Art Museum, Bequest of Mrs. Lucy G. Rodman through her sister Miss Helen W. Gandy. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Название называет модель «матерью» и сообщает её имя — Энни Уильямс Гэнди, — не уточняя, чья она мать. Сарджент приходится выделять свою модель в комнате, полной узоров. Икинс почти не оставляет в окружающем пространстве ничего, что могло бы соперничать с сидящей фигурой, и сдержанными переходами тона выводит её лицо и руки из тёмной одежды.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1961.11.12

13 / 20

Melons and Morning Glories

Raphaelle Peale

1813 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Raphaelle Peale. Melons and Morning Glories. Raphaelle Peale; Smithsonian American Art Museum, Gift of Paul Mellon. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Дыня у Пила разрезана, чтобы показать скрытое внутри целого плода: семена, мякоть и то, как кожура соединяется с внутренней частью. Рядом на тёмном фоне выделяются вьющиеся стебли и цветки ипомеи, позволяя одновременно рассматривать внешнюю поверхность и внутреннее строение.

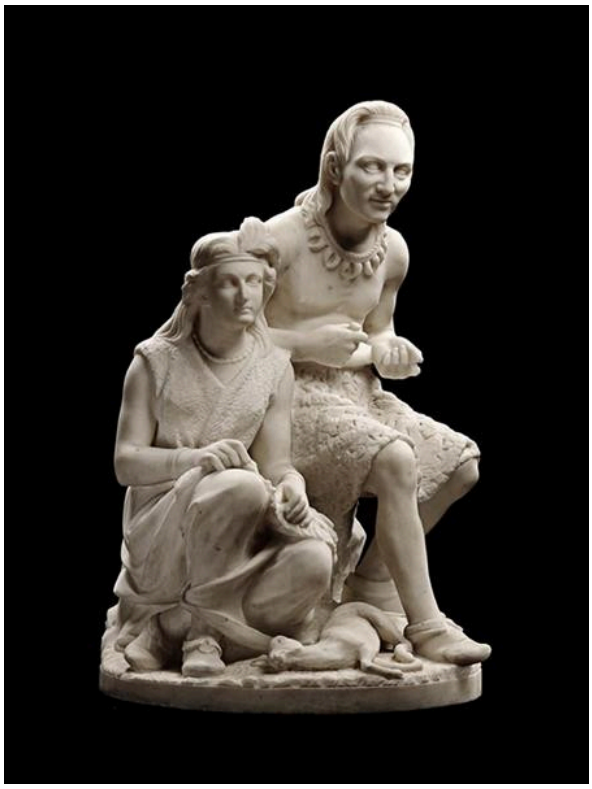
Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1967.39.2

14 / 20

The Old Arrow Maker

Edmonia Lewis

1872 · Smithsonian American Art Museum

Edmonia Lewis. Old Arrow Maker. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Льюис придаёт литературному сюжету форму мраморной скульптурной группы. Сидящий мужчина, предположительно мастер стрел из названия, работает рядом с более молодой женщиной, и его занятие связывает с ней его руки и тело. Поскольку сюжет взят из литературного произведения, эта группа — интерпретация, определённая решениями Льюис как скульптора, а не непосредственное документальное свидетельство о жизни коренных народов.

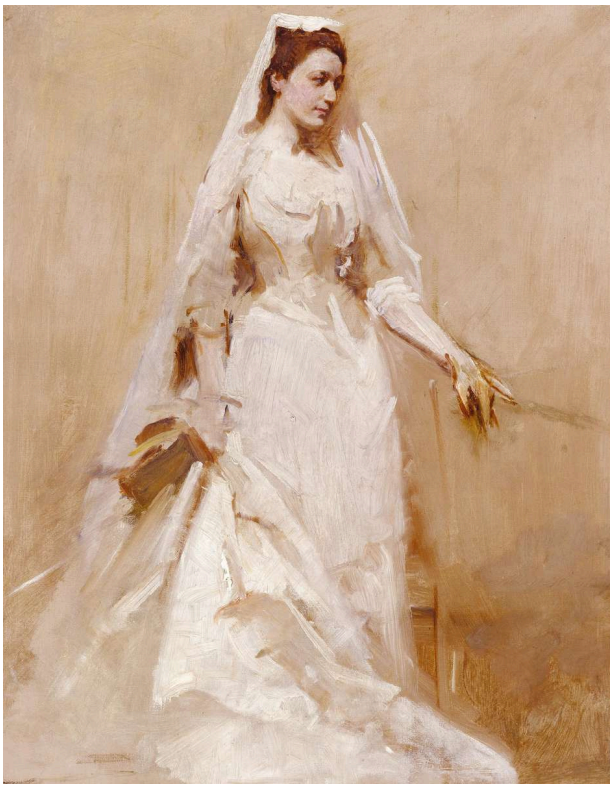
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

15 / 20

The Bride

Abbott Handerson Thayer

ок. 1895 г. · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Abbott Handerson Thayer. A Bride. Abbott Handerson Thayer; Smithsonian American Art Museum, Gift of John Gellatly. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Белая одежда на светлом фоне почти сливается с окружением, и отчётливыми остаются лицо и тёмные волосы. Тейер варьирует чёткость очертаний стоящей фигуры, так что даже там, где платье и свет почти сливаются, тело никогда не растворяется в свете.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1929.6.111

16 / 20

Blind Spanish Singer

Robert Henri

1912 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Robert Henri. Blind Spanish Singer. Robert Henri; Smithsonian American Art Museum, Gift of Mr. J.H. Smith. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Хенри не создаёт для сидящего певца сложной сценической обстановки: лишь тёмное окружение, на фоне которого выделяются рубашка, лицо и гитара. Название сообщает, что он слепой, испанец и певец, и этим ограничивается; его имя не названо. Картина сосредоточена главным образом на последнем из этих определений. Гитара даёт его рукам конкретное занятие, и перед нами музыкант за работой.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1967.41

17 / 20

Choctaw Woman

George Catlin

1834 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

George Catlin. A Choctaw Woman. George Catlin; Smithsonian American Art Museum, Gift of Mrs. Joseph Harrison, Jr.. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Кэтлин изображает модель в профиль на свободном фоне. Она не встречается с нами взглядом, зато её одежду и украшения легко рассмотреть. Он выбрал эти черты для зрителей, не принадлежащих к её сообществу. Портрет служит ценным историческим свидетельством, но сохраняет он выбор Кэтлина — то, что счёл важным художник, а не её собственный рассказ о себе.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1985.66.297

18 / 20

Smoking Horses

George Catlin

1835-1836 · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

George Catlin. "Smoking Horses," a Curious Custom of the Sauk and Fox. George Catlin; Smithsonian American Art Museum, Gift of Mrs. Joseph Harrison, Jr.. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

И здесь Кэтлин выстраивает сцену для постороннего зрителя. Люди и лошади расставлены вокруг открытого круга так, чтобы всех можно было охватить одним взглядом. Это делает собрание хорошо обозримым, но помещает зрителя за его пределами, туда, где не стоит ни один участник. Картина не объясняет церемонию. Её смысл зависит от знаний коренных народов и исторического контекста, которых само изображение дать не может.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1985.66.463

19 / 20

Bitterroot

Mary Vaux Walcott

1915 · Акварель на бумаге · Smithsonian American Art Museum

Mary Vaux Walcott. Bitterroot (Lewisia redivivia). Mary Vaux Walcott; Smithsonian American Art Museum, Gift of the artist. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Уолкотт располагает бутоны, раскрытые цветки и узкие листья левизии отдельно друг от друга на преимущественно незакрашенной бумаге. Когда рядом нет других растений, как было бы на природе, мелкие структуры растения можно внимательно изучить. Пил обособляет свой плод на тёмном фоне и разрезает его, чтобы показать внутренность. Уолкотт оставляет бумагу незакрашенной и достигает сходной ясности, разделяя растение на части.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1970.355.196

20 / 20

Interior with Portraits

Thomas Le Clear

ок. 1865 г. · Холст, масло · Smithsonian American Art Museum

Thomas Le Clear. Interior with Portraits. Thomas Le Clear; Smithsonian American Art Museum, Museum purchase made possible by the Pauline Edwards Bequest. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Это написанное живописцем изображение фотографа за работой. Он сгибается под своим аппаратом, пока дети сохраняют позу. Ле Клир включает в картину оборудование и другие изображения в мастерской, так что создание портретного сходства становится частью сюжета наряду с моделями. Название не уточняет, какие портреты имеются в виду: уже находящиеся в комнате или тот, который сейчас создаётся.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1993.6

О чём говорят названия

Если сопоставить названия, становится видно, насколько по-разному они обозначают людей. Только модель Сарджента, Элизабет Уинтроп Чанлер, представлена одним лишь именем. Название портрета Икинса соединяет имя с семейной ролью. У невесты Тейера вместо имени — роль, мастер стрел Льюис известен по своему ремеслу, женщина чокто у Кэтлина — лишь по своему народу, а певец Хенри — по описанию. Название Хомера обозначает посетительницу по её прежнему положению и оставляет безымянными женщин, к которым она пришла, а «Братья» сообщает только о родстве. Имя представляет человека как отдельную личность. Роль, принадлежность к народу или описание склонны превращать его в пример чего-либо, и это различие особенно существенно там, где картина создавалась для зрителей, не принадлежащих к сообществу модели. Читайте отдельные записи музейного собрания вместе с этими текстами, особенно в случае изображений коренных народов у Кэтлина и Льюис.

Что почитать

The Practice and Science of Drawing

Harold Speed · Читать бесплатно · Английский

Книга Гарольда Спида — общее руководство по рисунку. Его рассуждения о тоне и композиции легко превратить в вопросы к этим картинам: куда падает самый сильный свет, какие контуры остаются отчётливыми и как фигура выделяется на фоне. Невеста Тейера и Энни Уильямс Гэнди у Икинса хорошо подходят для такой проверки. Одна работа исследует белое на светлом фоне, другая выводит лицо и руки из тёмной одежды. Книга посвящена тому, как создаются изображения, а не истории этих произведений.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ
