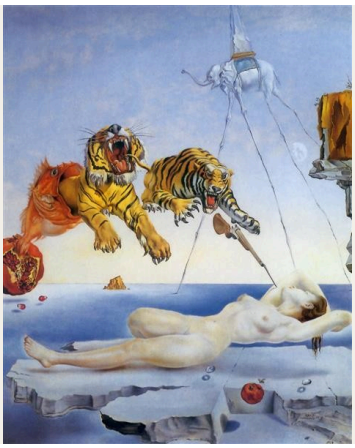
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Национальный музей Тиссена-Борнемисы: шедевры

Двадцать картин из коллекции Тиссен-Борнемиса — от Рогира ван дер Вейдена до Ротко.

Перевод с помощью ИИ



Национальный музей Тиссен-Борнемиса в Мадриде вырос из частной коллекции, собранной семьёй Тиссен-Борнемиса. Его собрание отличается необычайной широтой: от средневековой живописи через эпоху Возрождения до двадцатого века. Благодаря этому оно хорошо дополняет коллекции Прадо и Музея королевы Софии.

Двадцать выбранных здесь картин охватывают значительную часть этого диапазона — от ранненидерландской живописи на доске Рогира ван дер Вейдена и Петруса Кристуса до Ротко. Они расположены не в хронологическом порядке. На протяжении столь долгого времени одни и те же сюжеты вновь появляются у очень разных художников, и такая последовательность позволяет сопоставить некоторые из них. Здесь два «Распятия» — Уччелло и Сурбарана — и две сцены туалета: мифологическая у Рубенса и происходящая среди тканей и ширм у Буше. Другие переклички менее ожидаемы. Луна появляется над пасхальным утром Фридриха и вновь над Нью-Йорком О'Кифф, в совершенно ином окружении.

Artline составил эту подборку на основе документально подтверждённого собрания музея, независимо от самого музея. Датировки и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в учётных записях. Там, где источники расходятся, как в случае с датировкой картины Дали, приведены обе версии.

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/thyssen-bornemisza

Произведения · 20

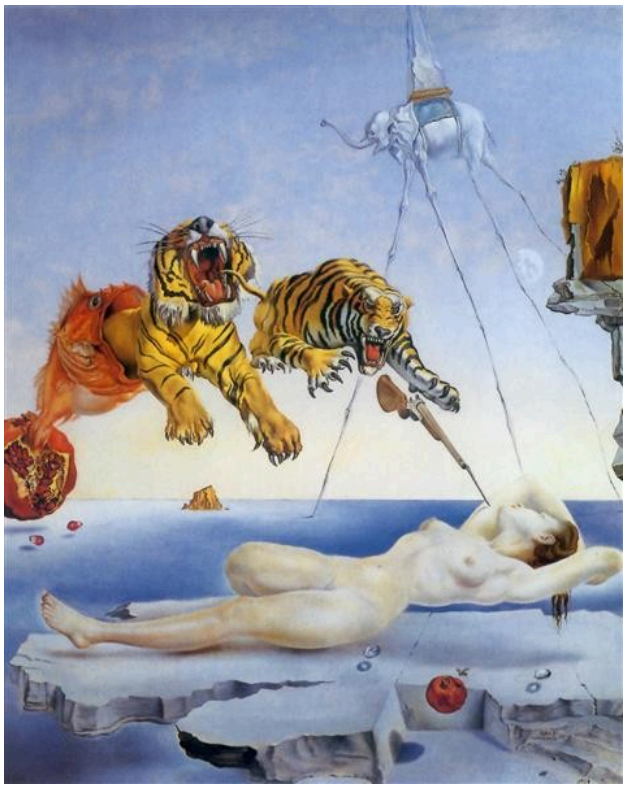
1. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening
   Salvador Dalí · 1947 в текущей учётной записи музея Тиссен-Борнемиса; ок. 1944 в каталоге Фонда Дали
2. A Bend in the River Loing in Summer
   Alfred Sisley · 1896
3. The Apotheosis of Hercules
   Giovanni Domenico Tiepolo · 1765
4. Young Knight in a Landscape
   Vittore Carpaccio · 1510
5. The Crucifixion
   Paolo Uccello · 1438
6. Christ on the Cross
   Francisco de Zurbarán · 1627
7. Easter Morning
   Caspar David Friedrich · 1835
8. The Grand Canal from Campo San Vio
   Canaletto · 1723
9. The Happy Pierrot
   Jean-Antoine Watteau · 1712
10. New York with Moon
    Georgia O'Keeffe · 1925
11. Our Lady of the Dry Tree
    Petrus Christus · ок. 1450 г.
12. Piazza San Marco Looking East
    Canaletto · ок. 1723 г.
13. Saint Catherine of Alexandria
    Caravaggio · ок. 1598–99 гг.
14. Black, Red, Black
    Mark Rothko · 1968
15. The Cook
    Gabriël Metsu · ок. 1657 — ок. 1667
16. Landscape at Dusk
    Vincent van Gogh · 1885
17. The Toilette
    François Boucher · 1742
18. The Toilet of Venus
    Peter Paul Rubens · 1608
19. The Virgin and Child
    Rogier van der Weyden · 1432
20. A Balcony, Boulevard Haussmann
    Gustave Caillebotte · 1880

01 / 20

Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening

Salvador Dalí

1947 в текущей учётной записи музея Тиссен-Борнемиса; ок. 1944 в каталоге Фонда Дали · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Salvador Dalí. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Женщина спит, а над ней разворачивается невозможная череда образов. Рыба, тигры и другие формы следуют друг за другом; каждый образ написан с чёткими контурами, хотя связывает их лишь логика сна. Название звучит почти как диагноз: оно точно определяет момент — за секунду до пробуждения — и называет причину: полёт пчелы вокруг граната. Объясняет ли это появление тигров — другой вопрос.

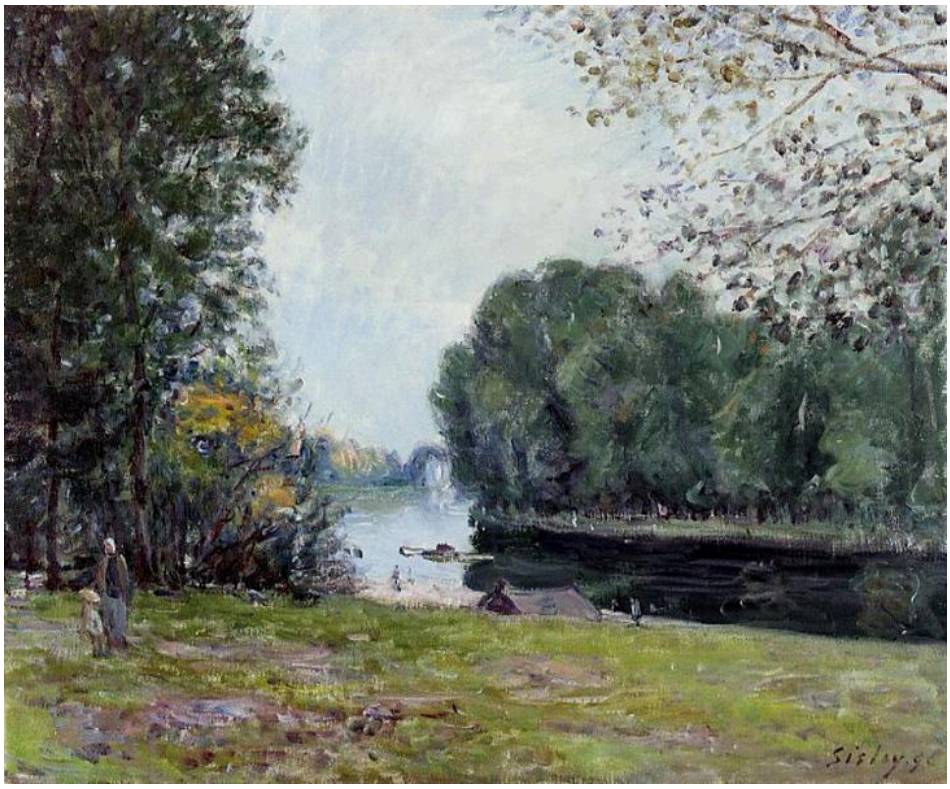
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

02 / 20

A Bend in the River Loing in Summer

Alfred Sisley

1896 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



A Turn of the River Loing, Summer. WikiArt; Alfred Sisley. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Перед нами не просто Луэн, а его изгиб, и именно он здесь главное. За ближним берегом река поворачивает, и дальнейшее её течение скрыто от глаз. Вдоль воды растут деревья и трава, отражённый свет меняется по всей её длине, а несколько маленьких фигур у кромки воды задают масштаб.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

03 / 20

The Apotheosis of Hercules

Giovanni Domenico Tiepolo

1765 · Масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Giovanni Domenico Tiepolo. Apotheosis of Hercules. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/giovanni-domenico-tiepolo/apotheosis-of-hercules-1765 · Public domain (WikiArt source label)

Апофеоз — это возведение в божественный ранг, здесь — Геркулеса, и картина построена вокруг движения вверх, которое подразумевает это слово. Джандоменико Тьеполо помещает многолюдное собрание в овал и подчиняет расположение фигур его форме. Более тёмные фигуры и облака сгущаются у краёв, а светлый просвет указывает направление восхождения. Композиция рассчитана на взгляд снизу.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Young Knight in a Landscape

Vittore Carpaccio

1510 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Vittore Carpaccio. Portrait of a Knight. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Юноша в доспехах твёрдо стоит посреди пейзажа, где множество растений, животных и есть всадник. Карпаччо сосредоточивает на нём внимание, как в портрете, а окружающие подробности выглядят так, словно должны сообщить нам, кто он. Возможно, так и есть. Но личность изображённого остаётся неустановленной, как и смысл отдельных деталей.

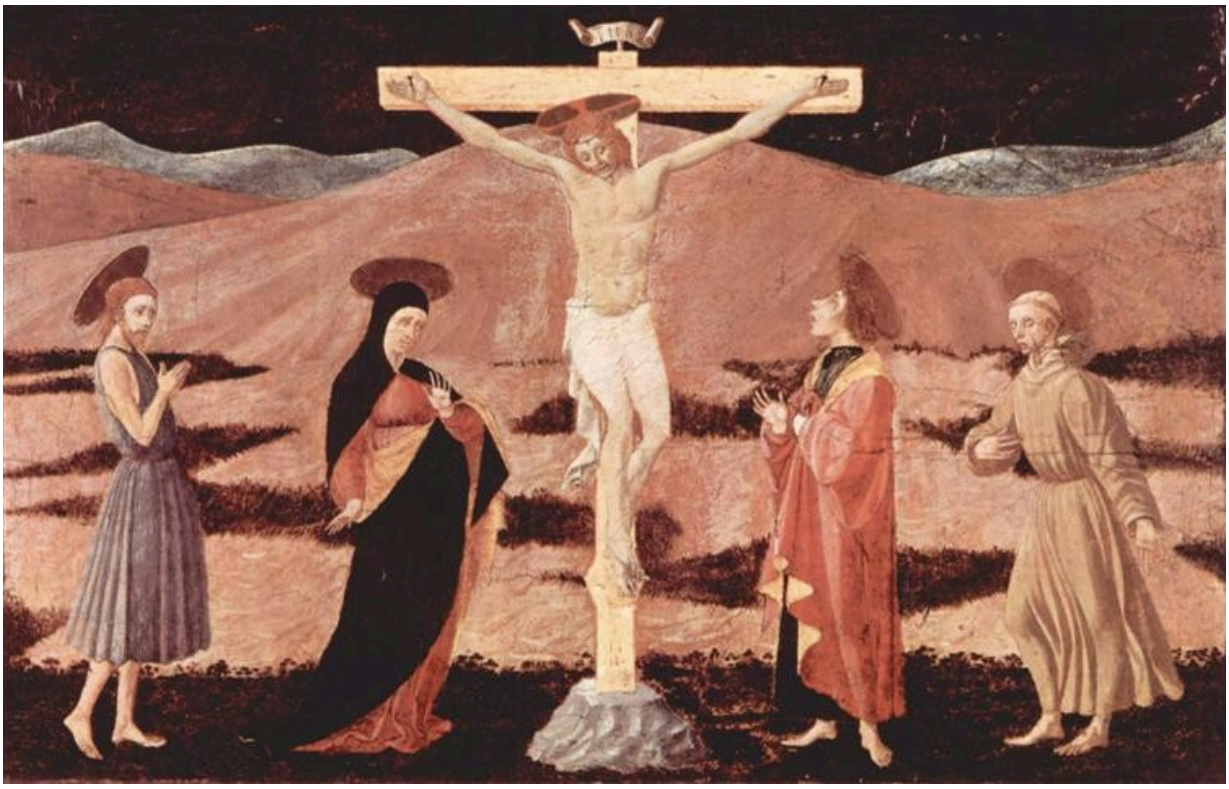
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 20

The Crucifixion

Paolo Uccello

1438 · Темпера на доске · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Christ on cross. WikiArt; Paolo Uccello. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Для сцены страдания здесь удивительно много порядка. Крест возвышается среди невысокой, растянутой в ширину группы скорбящих; его вертикаль противопоставлена их горизонтальному ряду, а угловатые холмы условно переданного ландшафта разделяют фигуры. У каждого из скорбящих есть определённое место по отношению к смерти в центре картины.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

06 / 20

Christ on the Cross

Francisco de Zurbarán

1627 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Francisco de Zurbarán. Christ on the Cross. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francisco-de-zurbaran/christ-on-the-cross-1627 · Public domain (WikiArt source label)

Рядом с работой Уччелло это «Распятие» выглядит созданным путём исключения: ни скорбящих, ни холмов, почти никакого окружения. На почти чёрном фоне бледное тело и белая ткань составляют основу образа, а крест служит им опорой. Ничто вокруг фигуры не рассказывает историю. Зритель должен знать её сам.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 20

Easter Morning

Caspar David Friedrich

1835 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Easter Morning. WikiArt; Caspar David Friedrich. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Трое путников удаляются по дороге между голыми деревьями под небом, где ещё видна луна. Что делает это утро пасхальным, а не просто временем ранней прогулки? Фридрих не изображает чуда. Если картина и отвечает своему названию, то через свет и время года: луну, ещё не исчезнувшую с утреннего неба, деревья, пока не покрывшиеся листвой. Помогают и путники. Хотя в пейзаже они совсем малы, их движение по тропинке придаёт ему направленность.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

08 / 20

The Grand Canal from Campo San Vio

Canaletto

1723 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Canaletto. Grand Canal, Looking East from the Campo San Vio. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/canaletto/grand-canal-looking-east-from-the-campo-san-vio-1723 · Public domain (WikiArt source label)

Название указывает точку обзора. Глядя с Кампо-Сан-Вио, Каналетто объединяет ступени на переднем плане, небольшие лодки и протяжённые фасады дворцов в единое, легко читаемое пространство. Тщательно выстроенная перспектива прежде всего выявляет общую структуру, а лодки могут подождать. Хотя рядом с дворцами они совсем малы, за движением каждой по воде всё же можно проследить отдельно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 20

The Happy Pierrot

Jean-Antoine Watteau

1712 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Happy Pierrot. WikiArt; Jean-Antoine Watteau. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Среди деревьев вокруг музыканта собирается компания в театральных костюмах. Они играют роли, но чётко очерченной сцены вокруг них нет. Первым привлекает взгляд светлый костюм — предположительно, Пьеро из названия, — а вместе с ним и утверждение, заключённое в названии. Действительно ли тот, кто его носит, так уж счастлив? Костюм обозначает роль, а не настроение человека внутри него, и паузы и неподвижные лица в группе нарушают впечатление веселья.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

10 / 20

New York with Moon

Georgia O'Keeffe

1925 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Georgia O'Keeffe. New York with Moon. WikiArt source label: Georgia O'Keeffe Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/new-york-with-moon · Georgia O'Keeffe Fair Use (WikiArt source label)

Открытого вида на город здесь нет. О’Кифф пишет здания снизу, и их высота сжимает пространство неба, которое приходится делить с ними луне из названия. Наверху жёсткие архитектурные грани встречаются с более мягкими формами. Ниже и ближе к нам уличный фонарь и красный акцент привлекают внимание к себе, так что у луны есть соперники.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

11 / 20

Our Lady of the Dry Tree

Petrus Christus

ок. 1450 г. · Масло, дерево · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Petrus Christus. Our Lady of the Dry Tree. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/petrus-christus/our-lady-of-the-dry-tree · Public domain (WikiArt source label)

Сухое дерево из названия именно таково: голые, словно безжизненные ветви смыкаются вокруг Марии с Младенцем, а среди них висят золотые буквы. Письменные знаки, растительные формы и священные фигуры соединены в компактном образе, устроенном иначе, чем обычный пейзаж. Дерево служит скорее обрамлением, чем окружением, и оттого, что оно кажется таким мёртвым, обе фигуры выделяются ещё сильнее.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

Piazza San Marco Looking East

Canaletto

ок. 1723 г. · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Canaletto. Piazza San Marco Looking East along the Central Line. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/canaletto/piazza-san-marco-looking-east-along-the-central-line · Public domain (WikiArt source label)

Другой вид Каналетто в этой подборке близок по времени к «Большому каналу», но здесь место воды занимает камень. Ряды аркад ведут взгляд к базилике, и планировка площади ясна сразу. На пешеходов нужно больше времени. Маленькие и рассеянные по площади, они разбивают широкое пространство мощения на отдельные встречи и пути, делая для площади то же, что лодки делают для канала.

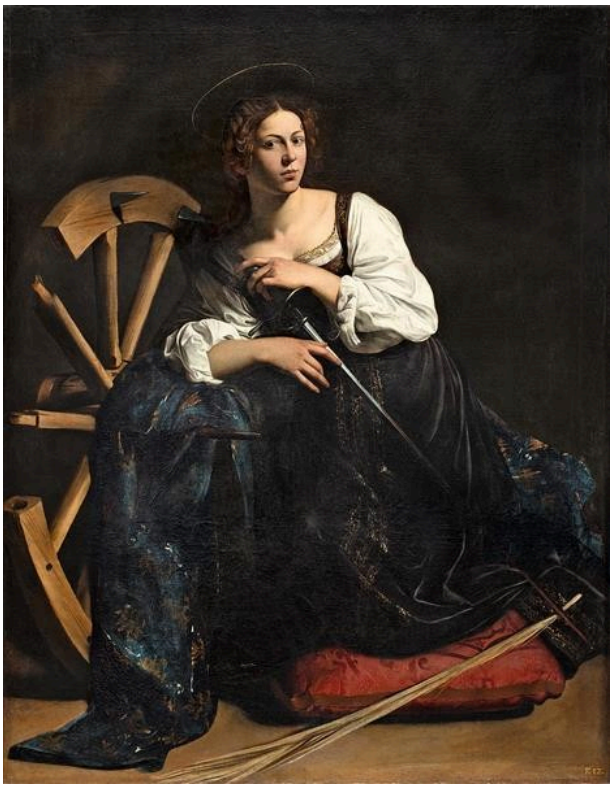
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 20

Saint Catherine of Alexandria

Caravaggio

ок. 1598–99 гг. · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



Caravaggio. Saint Catherine of Alexandria. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Екатерина стоит на коленях и смотрит прямо за пределы картины. Вокруг неё под косыми углами лежат сломанное колесо и меч — орудия её мученичества. Они нужны, чтобы опознать святую, а не показать само мученичество, и именно её прямой взгляд, больше, чем история, удерживает внимание в картине.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 81 (1934.37)

14 / 20

Black, Red, Black

Mark Rothko

1968 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Mark Rothko. Black, Red and Black. WikiArt source label: Mark Rothko Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/black-red-and-black-1968 · Mark Rothko Fair Use (WikiArt source label)

Название читается как перечень и поначалу кажется исчерпывающим: красная полоса между тёмными областями, с мягкими и неровными краями. Но картина строится на тонких различиях, а беглый взгляд сливает тёмные тона в однородный чёрный. Если дать себе время, начинают проявляться отношения между цветовыми областями, и перечень уже кажется слишком коротким.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

15 / 20

The Cook

Gabriël Metsu

ок. 1657 — ок. 1667 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

Рыба, сосуды и стол, покрытый белой скатертью, могли бы составить натюрморт, но эта картина названа по изображённому человеку. Метсю внимательно пишет продукты и утварь, делая труд приготовления пищи конкретным и осязаемым, однако среди всего этого лицо кухарки остаётся ясно видимым. Комната устроена для работы, а не для демонстрации изобилия.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

16 / 20

Landscape at Dusk

Vincent van Gogh

1885 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Vincent van Gogh. Landscape at Dusk. Image credit: Vincent van Gogh. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Света осталось мало: узкая жёлто-оранжевая полоса у горизонта над неровной землёй и тонкими деревьями. Ван Гог сохраняет неровность переднего плана и пишет его в приглушённых тонах, отчего далёкое свечение приобретает больший вес.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 788 (1966.8)

17 / 20

The Toilette

François Boucher

1742 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

The Toilet. WikiArt; François Boucher. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Туалет, то есть процесс одевания, происходит здесь в комнате, заполненной тканями, ширмами и мелкими предметами. Жесты сидящей женщины и второй фигуры, занятой одеждой, остаются ясными среди всего этого, а одежда в руках кажется частью тканей, наполняющих комнату. При всей своей декоративности комната показана в повседневном использовании.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

18 / 20

The Toilet of Venus

Peter Paul Rubens

1608 · Холст, масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Venus at her Toilet. WikiArt; Peter Paul Rubens. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Если у Буше сцена туалета развёрнута по всей заставленной комнате, то Рубенс приближает её к зрителю. Большую часть изображения заполняют светлая кожа, белая ткань и руки тех, кто помогает, а мифологический сюжет превращается в интимное действие. Фигуры непосредственно касаются друг друга, а зеркало Купидона добавляет ещё одно направление взгляда, вводя в их взаимодействие изображение внутри изображения.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

19 / 20

The Virgin and Child

Rogier van der Weyden

1432 · Масло · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Virgin and Child. WikiArt; Rogier van der Weyden. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Богоматерь с Младенцем заключены в сложную готическую нишу, и вся композиция напоминает резьбу по камню. Цвет одежды и тел не даёт воспринимать фигуры как скульптурное украшение, поэтому они одновременно обладают обликом скульптуры и жизнью живописи. Ниша укрывает их и вместе с тем отделяет от пространства зрителя. Сухое дерево Петруса Кристуса, возможно, действует сходным образом, окружая фигуры чем-то безжизненным: там, где у Рогира камень, у него — мёртвые ветви.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

A Balcony, Boulevard Haussmann

Gustave Caillebotte

1880 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Gustave Caillebotte. Balcony, Boulevard Haussmann. Image credit: Gustave Caillebotte. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Для картины, названной в честь бульвара, здесь видно удивительно мало самого бульвара. Мы стоим позади двух мужчин на балконе, и их тела и перила уже занимают часть вида. Видны деревья и соседние фасады, но сама улица по большей части скрыта, и с нашего места мы, вероятно, видим её меньше, чем они. Наблюдение за городом становится действием внутри картины: мужчины смотрят сверху, находясь на расстоянии от всего, что происходит внизу.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Сверху и снизу

И Тьеполо, и О’Кифф помещают зрителя внизу, но с совершенно разными результатами. Овал Тьеполо рассчитан на эту позицию: смотреть на него снизу вверх — значит следовать направлению восхождения героя из затенённой толпы к свету. О’Кифф тоже оставляет нас внизу, но в её Нью-Йорке взгляд, направленный вверх, упирается в архитектуру прежде, чем достигает неба, а луне достаётся лишь то, что оставляют здания. Высота могла бы показаться выходом. Кайботт действительно поднимает нас на балкон, но затем ставит в его глубине, за мужчинами и перилами, откуда улица внизу всё ещё по большей части скрыта.

Что почитать

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Читать онлайн или скачать · Английский

Каталог выставки об импрессионизме и его контекстах, который можно читать онлайн или скачать. Здесь он наиболее полезен как источник сведений о Сислее и Кайботте, а также о том, как менялись сюжеты живописи девятнадцатого века. О более ранних и более поздних произведениях из этой подборки в нём говорится мало.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Национальный музей Тиссена-Борнемисы: шедевры