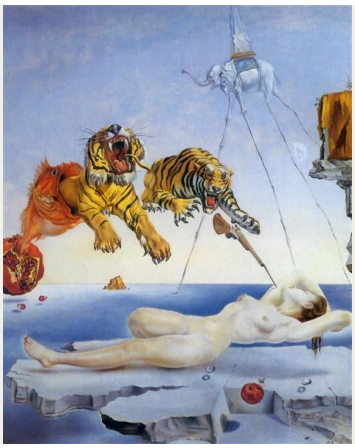
马德里，西班牙

提森-博内米萨国家博物馆：杰作

从罗希尔·范德魏登到罗斯科，蒂森-博内米萨收藏中的二十幅绘画。

AI 辅助翻译



马德里的蒂森-博内米萨国家博物馆源于蒂森-博内米萨家族建立的私人收藏。馆藏涵盖的范围格外广泛，从中世纪绘画，经文艺复兴，一直延伸到二十世纪，因此能与普拉多博物馆和索菲亚王后博物馆形成很好的互补。

这里选出的二十幅绘画覆盖了其中相当广阔的范围，从罗希尔·范德魏登和彼得鲁斯·克里斯图斯的早期尼德兰木板画，一直到罗斯科。这些作品并未按年代排列。在如此漫长的时间里，相同的题材经由不同画家之手，会呈现出迥异的面貌，而这里的编排让其中一些作品得以相互对照。有两幅基督受难图，分别出自乌切洛和苏尔巴兰之手；还有两幅梳妆场景：鲁本斯画的是神话题材，布歇则将场景设在织物与屏风之间。另一些重复出现的元素则不那么容易预料。月亮出现在弗里德里希的复活节清晨上空，又出现在欧姬芙笔下的纽约上空，周围的景象却截然不同。

Artline依据博物馆有记录的馆藏独立作出这一选择，博物馆未参与其中。年代与归属保留了记录中的限定说明。遇到来源存在分歧的情况，例如达利作品的年代，则同时列出两种说法。

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/thyssen-bornemisza

作品目录 · 20

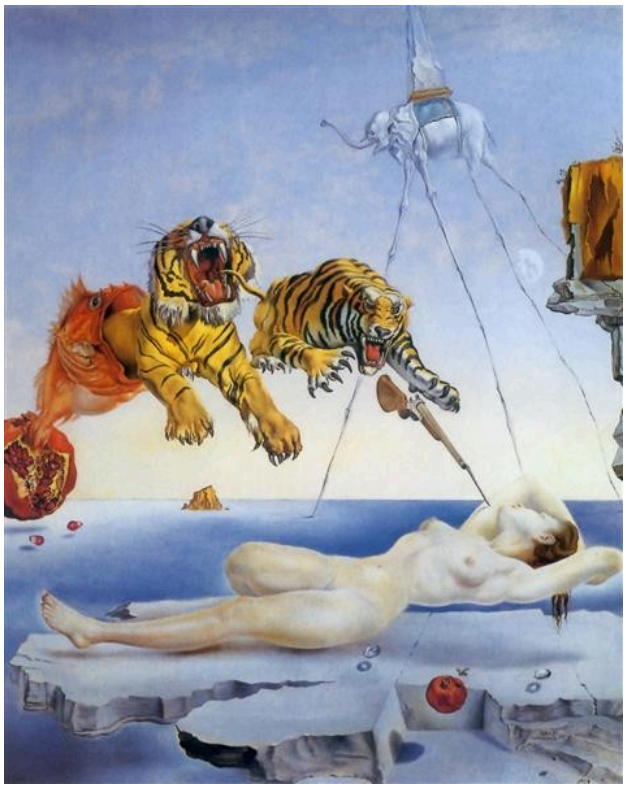
1. Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate a Second before Awakening
   Salvador Dalí · 蒂森当前记录为1947年；达利基金会图录记为约1944年
2. A Bend in the River Loing in Summer
   Alfred Sisley · 1896
3. The Apotheosis of Hercules
   Giovanni Domenico Tiepolo · 1765
4. Young Knight in a Landscape
   Vittore 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 · 约 1450 年
12. Piazza San Marco Looking East
    Canaletto · 约 1723 年
13. Saint Catherine of Alexandria
    Caravaggio · 约 1598–99 年
14. Black, Red, Black
    Mark Rothko · 1968
15. The Cook
    Gabriël Metsu · 约1657年—约1667年
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

蒂森当前记录为1947年；达利基金会图录记为约1944年 · 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)

一名女子沉睡着，她的上方却展开了一连串不可能发生的景象。鱼、老虎和其他形体接连出现，每一个都画得轮廓鲜明、清晰可辨，尽管将它们联系起来的只有梦的逻辑。画题读来几乎像一份诊断：它确定了时刻——醒来前一秒，又指出了原因——蜜蜂绕着石榴飞行。至于这是否能解释老虎的出现，则是另一回事。

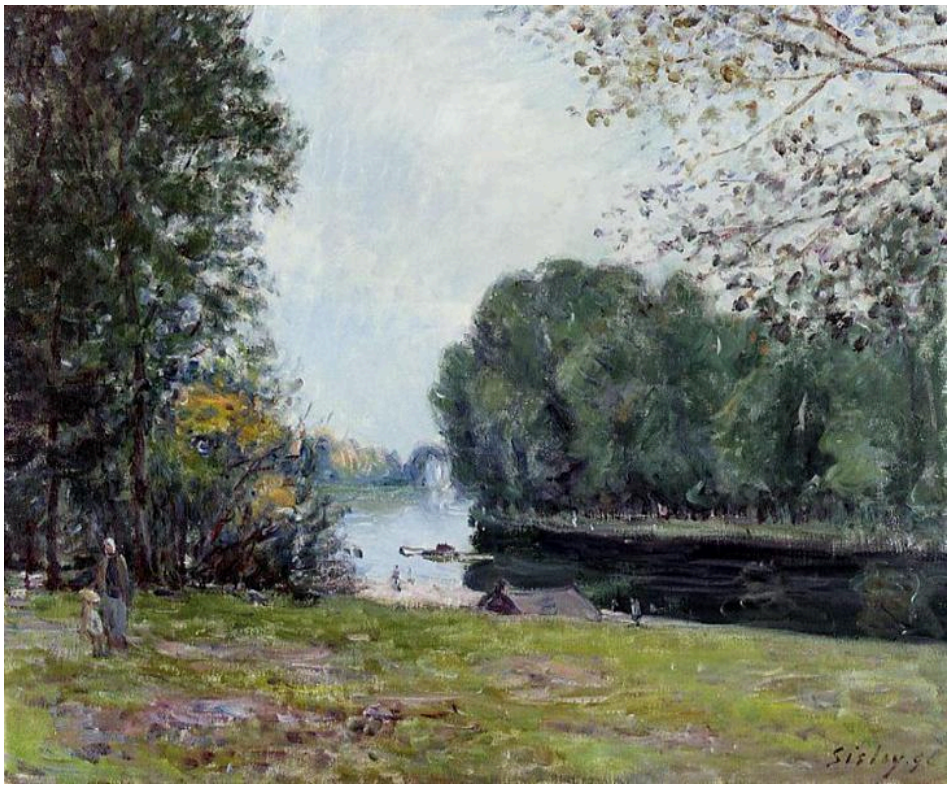
作品资料来源 · 打开艺术作品

02 / 20

A Bend in the River Loing in Summer

Alfred Sisley

1896 · 布面油画 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



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

画的并非泛指的卢万河，而是它的一处河湾，弯转正是画面的要点。越过近岸，河流转向远处，接下来的河道便隐而不见。树木和青草沿水而生，倒映的光线顺着河道不断变化，水边几个小小的人物则让人得以判断景物的尺度。

作品资料来源 · 打开艺术作品

03 / 20

The Apotheosis of Hercules

Giovanni Domenico Tiepolo

1765 · 油彩 · 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)

“升天”指被提升至神的地位，这里成神的是赫拉克勒斯，而画面正是围绕这个词所暗示的向上运动展开的。詹多梅尼科·提埃波罗将密集的人物群安排进一个椭圆，让画幅的形状决定构图。较暗的人物与云团聚向边缘，一处较明亮的开口则标明了上升的方向。整个场景的构图是为从下方仰视而设计的。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

一名身穿铠甲的年轻男子稳稳站立，周围的风景中满是植物、动物，还有一名骑者。卡尔帕乔像画肖像那样，将注意力集中在他身上，而他周围的细节看起来似乎应当能告诉我们他是谁。也许确实如此。但画中人的身份尚不确定，各处细节的含义也同样不明。

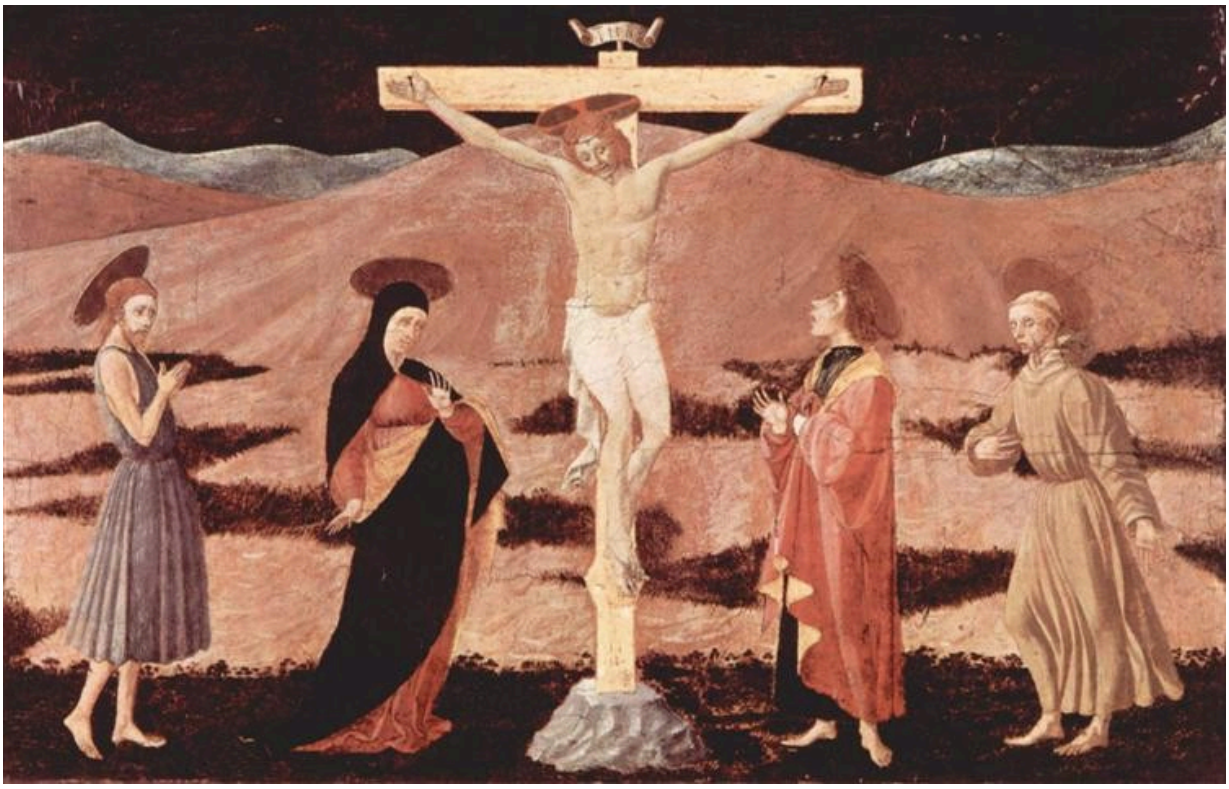
作品资料来源 · 打开艺术作品

05 / 20

The Crucifixion

Paolo Uccello

1438 · 木板蛋彩画 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza



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

作为一幅表现苦难的画，这个场景显得格外井然有序。十字架从一群位置较低、横向铺开的哀悼者之间升起，竖直的架身与他们构成的水平线形成对照；简化地貌中棱角分明的山丘，则将各个人物分隔开来。每一位哀悼者都相对于画面中心的死亡事件，占据着固定的位置。

作品资料来源 · 打开艺术作品

06 / 20

Christ on the Cross

Francisco de Zurbarán

1627 · 布面油画 · 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)

与乌切洛的作品并观，这幅基督受难图仿佛是通过不断删减而成的：没有哀悼者，没有山丘，几乎没有任何环境。近乎全黑的背景前，苍白的身体与白布构成了画面的主体，十字架支撑着它们。人物周围没有任何东西讲述这个故事，观者必须自行带入。

作品资料来源 · 打开艺术作品

07 / 20

Easter Morning

Caspar David Friedrich

1835 · 布面油画 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

三名步行者在光秃的树木之间向远处走去，天空中仍能看见月亮。是什么让这成为复活节的早晨，而非一次普通的清晨散步？弗里德里希没有描绘奇迹。如果说画面回应了它的标题，那也是通过光线与季节：月亮仍留在晨空，树木尚未长叶。步行者也起了作用。他们在风景中虽小，沿小径前行的动作却赋予了这片景色一种目的感。

作品资料来源 · 打开艺术作品

08 / 20

The Grand Canal from Campo San Vio

Canaletto

1723 · 布面油画 · 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)

画题点明了观看的位置。从圣维奥广场望去，卡纳莱托将前景的台阶、小船与绵延的宫殿立面纳入同一个清晰可辨的空间。他精心掌控的透视先交代出整体的大结构，小船则可以稍后再看。它们在宫殿旁虽然显得很小，但每一艘在水面上的独自行进路线仍然可以辨认。

作品资料来源 · 打开艺术作品

09 / 20

The Happy Pierrot

Jean-Antoine Watteau

1712 · 布面油画 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

一群身着戏服的人在树木间围聚在一名乐师身边。他们扮演着戏剧角色，却没有一个边界明确的舞台将他们圈定其中。浅色戏服最先吸引视线，穿着它的人想必就是画题中的皮埃罗，而标题所说的“快乐”也随之进入我们的判断。穿这身衣服的人真有那么快乐吗？戏服表明的是角色，而非穿着者的心情；人群中停顿的动作与沉静的面孔，也使这份欢快变得不那么确定。

作品资料来源 · 打开艺术作品

10 / 20

New York with Moon

Georgia O'Keeffe

1925 · 布面油画 · 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)

这里没有开阔的城市全景。欧姬芙从下方描绘建筑，它们的高度将天空夹在其中，画题中的月亮也只能与它们分享这片天空。头顶上，坚硬的建筑边缘与较柔和的形态相接。再往下、离我们更近的地方，一盏街灯和一抹红色也各自吸引着注意，因此月亮也有了竞争者。

作品资料来源 · 打开艺术作品

11 / 20

Our Lady of the Dry Tree

Petrus Christus

约 1450 年 · 木板油画 · 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)

画题中的枯树确实如其名：光秃、看似毫无生气的枝条环绕着圣母玛利亚与圣婴，金色字母悬在枝间。文字、植物形态与神圣人物组合成一个紧凑的图像，其组织方式并不像普通风景。树与其说是环境，不如说是边框；也正因为它显得如此枯死，圣母子便更加突出。

作品资料来源 · 打开艺术作品

12 / 20

Piazza San Marco Looking East

Canaletto

约 1723 年 · 布面油画 · 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)

卡纳莱托在本选集中另一幅作品的创作年代与《从圣维奥广场看大运河》相近，但这里的水面换成了石地。两侧成排的拱廊将视线引向大教堂，广场的布局一目了然。行人则需要更久才能看清。他们形体微小、散布各处，将宽阔的铺石地面分成一次次独立的相遇和一条条行进路线，在广场中起着如同船只在运河中一样的作用。

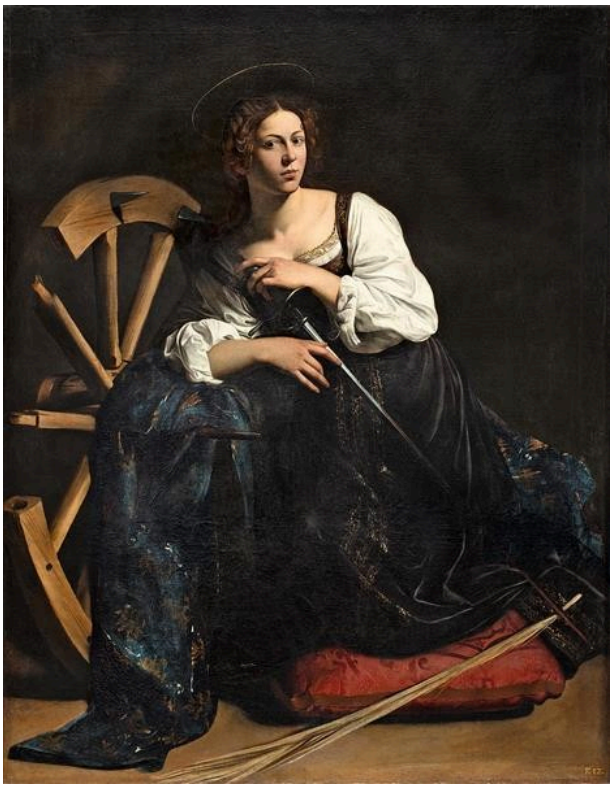
作品资料来源 · 打开艺术作品

13 / 20

Saint Catherine of Alexandria

Caravaggio

约 1598–99 年 · 布面油画 · 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)

凯瑟琳跪着，目光直直望向画外。她的周围斜放着破碎的车轮与剑，这些都是她殉道时所用的刑具。它们的作用是表明她的身份，而非展示殉道正在发生；支撑画面的，与其说是故事，不如说是她直视观者的目光。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: 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)

画题读来像一份清单，起初似乎也列得完整：一条红色带状区域夹在深色区域之间，边缘柔和而不规整。但这幅画依赖的是细微的差别，匆匆一瞥会将那些深色看成一片均匀的黑。多看一会儿，各个区域之间的关系便开始浮现，这份清单也就显得过于简短了。

作品资料来源 · 打开艺术作品

15 / 20

The Cook

Gabriël Metsu

约1657年—约1667年 · 布面油画 · 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)

鱼、器皿和铺着白布的桌子，本可以组成一幅静物画，但这幅画却以一个人为题。梅特苏细致描绘食材与用具，使备餐的劳动变得具体而明确，不过厨娘的面孔在这些物品之间始终清晰可见。这个房间是为劳作布置的，并非为了展示丰足。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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

所剩的光已经很少：粗糙的地面与细瘦的树木上方，地平线上留着一道狭窄的黄橙色光带。梵高将前景画得起伏不平、色调低沉，因此远处的微光便显得更有分量。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: 788 (1966.8)

17 / 20

The Toilette

François Boucher

1742 · 布面油画 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

这里的梳妆，也就是穿衣打扮的过程，发生在一间挤满织物、屏风与小物件的房间里。一名坐着的女子和另一名正在料理衣物的人物，动作在这繁杂的环境中仍清晰可辨；正在整理的衣服，似乎与充满房间的织物融为一体。尽管装饰繁多，画面呈现的仍是一间正在使用中的房间。

作品资料来源 · 打开艺术作品

18 / 20

The Toilet of Venus

Peter Paul Rubens

1608 · 布面油画 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

布歇将梳妆场景铺展在一间拥挤的房间里，鲁本斯则把视点拉近。浅色的肌肤、白色织物和侍奉者的手占据了大部分画面，神话题材由此化为一个亲密的动作。人物彼此直接触碰，丘比特的镜子又增添了第二条视线，将画中之像带入他们的互动。

作品资料来源 · 打开艺术作品

19 / 20

The Virgin and Child

Rogier van der Weyden

1432 · 油彩 · Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

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

一座精巧繁复的哥特式壁龛围住了圣母子，整个构图看起来如同石雕。衣物与身体的色彩使人物不至于被看作雕刻装饰，因此他们既有雕塑的外观，又有绘画的生气。壁龛庇护着圣母子，也将他们与观者所在的空间分隔开来。彼得鲁斯·克里斯图斯的枯树或许也以类似方式发挥作用，将人物围在没有生命的事物之中：罗希尔使用石材的地方，他使用枯枝。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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

作为一幅以大道命名的画，它呈现的大道却出奇地少。我们站在阳台上的两名男子身后，他们的身体与栏杆已经占去了部分视野。树木与邻近建筑的立面清晰可见，但街道本身大多隐藏在视线之外；从我们所站的位置来看，我们能看到的街道大概比他们更少。观看城市成了画中正在发生的一件事：男子们从高处观望，与下方无论正在发生什么都保持着距离。

作品资料来源 · 打开艺术作品

上方与下方

提埃波罗与欧姬芙都将观者置于下方，效果却大不相同。提埃波罗的椭圆形画面就是为这一位置而作的：仰头观看，便是沿着英雄升天的方向，从阴影笼罩的人群走向光明。欧姬芙同样让我们处于低处，但在她笔下的纽约，向上的目光尚未抵达天空，就先撞上了建筑，月亮只能分得楼宇留下的空间。升到高处似乎可以解决这个问题。卡耶博特确实将我们带上了阳台，却又让我们站在阳台后部，位于男子与栏杆之后，下方的街道仍大半隐而不见。

延伸阅读

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · 在线阅读或下载 · 英语

这是一本介绍印象派及其背景的展览图录，可在线阅读或下载。对于本指南，它最有用之处在于提供西斯莱、卡耶博特的相关背景，以及十九世纪绘画题材如何变化的说明。对于本选集中年代更早和更晚的作品，它涉及得很少。

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 · 提森-博内米萨国家博物馆：杰作