CHICAGO, ESTADOS UNIDOS

Instituto de Arte de Chicago: obras maestras

Veinte pinturas estadounidenses y europeas en el Art Institute of Chicago, de Tiepolo a O'Keeffe.

Traducción asistida por IA

El Art Institute of Chicago alberga una de las principales colecciones públicas de arte de Estados Unidos. Sus pinturas abarcan el impresionismo francés, el arte estadounidense y varios siglos de creación europea. Muchos visitantes acuden por una imagen famosa, quizá la isla del Sena de Seurat o una conocida escena estadounidense. Esta selección de veinte obras incluye algunas de esas pinturas y sitúa junto a ellas otras menos conocidas.

El recorrido se remonta a la Armida y Rinaldo de Tiepolo y a un retrato de Ingres, y llega hasta la vista aérea de nubes de Georgia O'Keeffe. Entre ambos extremos aparecen un restaurante de noche, una calle mojada de París, una mujer que baña a una criatura, pescadores que recogen una red y jóvenes acróbatas en el circo. Van Gogh aparece más de una vez, con su dormitorio, una campesina cavando y su reelaboración de una imagen de Daumier. Algunas pinturas dialogan entre sí a lo largo de la selección, y los textos señalan esas relaciones cuando ayudan a comprenderlas: dos mujeres que trabajan la tierra, la calle de Caillebotte junto a la estación Saint-Lazare de Monet y los dos lienzos de O'Keeffe. Algunas surgieron al retomar una imagen anterior, ya fuera del propio pintor o de otro artista, y la sección final sigue ese hilo.

Artline eligió estas obras entre los fondos documentados del museo, de forma independiente del Art Institute. Que una pintura forme parte de la colección no significa que esté expuesta. Las fechas y atribuciones siguen los registros enlazados, incluidas sus salvedades.

Explora esta selección en Artline.

Consulte las obras seleccionadas junto a libros y acontecimientos de su época, o compare las fechas en que vivieron los artistas. Los libros y acontecimientos aportan contexto, no pruebas de una influencia directa. Las obras sin fechas confirmadas también se incluyen en esta guía.

Obras de arte en contexto ¿Quién vivió y cuándo?

artlines.org/guides/art-institute-chicago

Las obras seleccionadas · 20

1. A Sunday on La Grande Jatte—1884
   Georges Seurat · 1884–86, borde añadido en 1888–89
2. Nighthawks
   Edward Hopper · 1942
3. American Gothic
   Grant Wood · 1930
4. The Bedroom
   Vincent van Gogh · 1889
5. At the Moulin Rouge
   Henri de Toulouse-Lautrec · 1892–95
6. Paris Street; Rainy Day
   Gustave Caillebotte · 1877
7. The Child’s Bath
   Mary Cassatt · 1893
8. The Basket of Apples
   Paul Cézanne · h. 1893
9. Sky above Clouds IV
   Georgia O'Keeffe · 1965
10. The Song of the Lark
    Jules Breton · 1884
11. Bathers by a River
    Henri Matisse · 1909–10, 1913 y 1916–17
12. A Peasant Woman Digging before Her Cottage
    Vincent van Gogh · h. 1885
13. The Herring Net
    Winslow Homer · 1885
14. The Drinkers
    Vincent van Gogh · 1890
15. Acrobats at the Cirque Fernando
    Pierre-Auguste Renoir · 1879
16. Amédée-David, Comte de Pastoret
    Jean-Auguste-Dominique Ingres · 1823–26
17. Arlésiennes: Mistral
    Paul Gauguin · 1888
18. Armida Encounters the Sleeping Rinaldo
    Giovanni Battista Tiepolo · c. 1742–45
19. Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare
    Claude Monet · 1877
20. Blue and Green Music
    Georgia O'Keeffe · 1919–21

01 / 20

A Sunday on La Grande Jatte—1884

Georges Seurat

1884–86, borde añadido en 1888–89 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Georges Seurat. A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. Image credit: Georges Seurat. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Este domingo llevó años. El título de Seurat menciona 1884, pero siguió trabajando en el gran lienzo después de ese año, y el borde llegó aún más tarde. La superficie está construida con innumerables pinceladas pequeñas y puntos de color, que de cerca parecen separados y, desde más lejos, unifican la escena. El ocio de una multitud parisina es aquí el producto de un trabajo minucioso en el estudio, y quizá por eso las figuras parecen tan inusualmente inmóviles, más posando que captadas al vuelo.

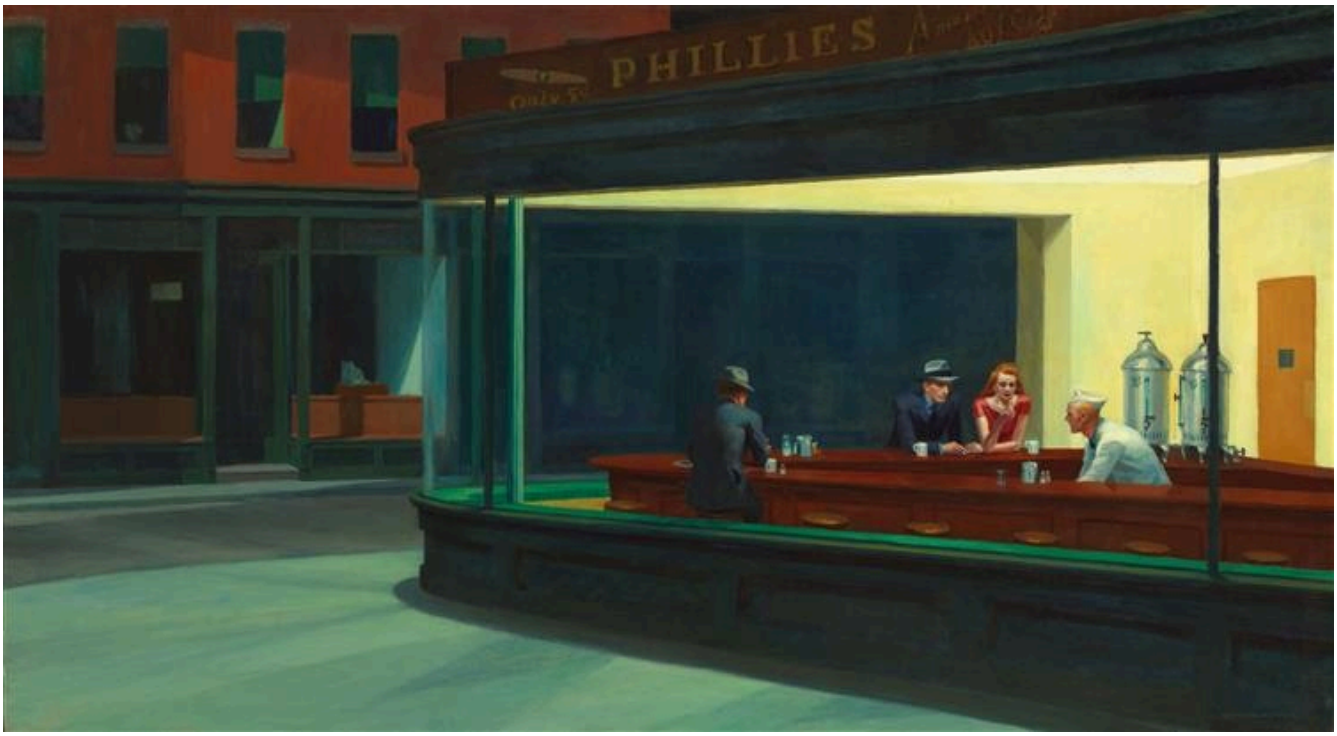
Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1926.224

02 / 20

Nighthawks

Edward Hopper

1942 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Edward Hopper. Nighthawks. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Estamos fuera, en la calle oscura, mirando a través del cristal el interior de un restaurante intensamente iluminado. El cristal nos mantiene fuera y la luz no oculta nada: muestra a quien atiende con tanta claridad como a los clientes. Lo que deja sin aclarar es qué siente cada persona. Resulta tentador atribuir un mismo estado de ánimo a todo el grupo, pero Hopper no da a los clientes y a quien los atiende un mismo sentir íntimo.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1942.51

03 / 20

American Gothic

Grant Wood

1930 · Óleo sobre tablero de fibra · Art Institute of Chicago

Grant Wood. American Gothic. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Wood pintó sobre tablero de fibra, el único soporte de esta selección que no es lienzo. ¿Es la pintura un homenaje a la vida rural o una burla a su costa? Las poses y las expresiones son más complejas de lo que permite cualquiera de esos dos juicios. La construcción, al menos, es clara. Las formas verticales se repiten en las dos figuras y en la casa, en la horca, la ropa y la ventana apuntada, y Wood construye la pintura sobre esas verticales hasta que la rigidez de la pareja se extiende a todo lo que la rodea.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1930.934

04 / 20

The Bedroom

Vincent van Gogh

1889 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Vincent van Gogh. The Bedroom. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

El dormitorio de Chicago es una repetición, pintada después de la versión que hoy se encuentra en Ámsterdam. La cama, las sillas y los cuadros de las paredes ya estaban en el lienzo anterior. Como la repetición formó parte de la elaboración de esta obra, su presencia no demuestra que Van Gogh tuviera la habitación ante sí mientras pintaba. Lo que la repetición no resuelve es el espacio. La habitación se inclina y sus elementos guardan entre sí una relación más libre de lo que cabría esperar de un inventario de muebles tan sencillo. Los contornos marcados separan cada zona de color de las contiguas, y la colocación de cada pieza le da un carácter propio.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1926.417

05 / 20

At the Moulin Rouge

Henri de Toulouse-Lautrec

1892–95 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Henri de Toulouse-Lautrec. At the Moulin Rouge. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Los reunidos alrededor de la mesa podrían haber formado un apacible retrato de grupo, de no ser por el rostro iluminado de verde en el borde de la pintura. Bajo la luz artificial, el grupo sentado compite por nuestra atención con espejos y figuras en movimiento, y la sala se convierte en un lugar donde ver y ser visto ocurre en condiciones desiguales. Hopper nos mantiene detrás del cristal. El encuadre de Toulouse-Lautrec, en cambio, arroja a algunas personas al primer plano de forma mucho más abrupta que a otras.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1928.610

06 / 20

Paris Street; Rainy Day

Gustave Caillebotte

1877 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Gustave Caillebotte. Paris Street; Rainy Day. Gustave Caillebotte; Art Institute of Chicago; Charles H. and Mary F. S. Worcester Collection. CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · CC0 1.0

Junto a Llegada del tren de Normandía de Monet, pintada el mismo año, el París de Caillebotte parece trazado a medida. Monet deja que el vapor suavice el hierro y el vidrio; Caillebotte mantiene la estructura de su ciudad a plena vista. Una farola divide la ancha calle, la arquitectura establece las distancias y otros peatones llevan paraguas sobre el pavimento mojado. La pareja cercana a nosotros encaja en ese orden con menos precisión. Introduce en él un encuentro más próximo y menos previsible, y, por mucho que los edificios organicen la vista, no gobiernan cada movimiento de quienes pasan.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1964.336

07 / 20

The Child’s Bath

Mary Cassatt

1893 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Mary Cassatt. The Child's Bath. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

La mujer sostiene a la criatura y le lava el pie en una sola acción continua: sujeta y trabaja a la vez. Desde un punto de vista elevado, miramos hacia abajo la palangana y las curvas de los dos cuerpos, estrechamente unidos y rodeados de telas estampadas. Cassatt sitúa la ternura en la propia tarea práctica, en cómo se sostiene el peso y se realiza el trabajo, y no añade nada para proclamarla.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1910.2

08 / 20

The Basket of Apples

Paul Cézanne

h. 1893 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Paul Cézanne. The Basket of Apples. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Pruebe a seguir los bordes de la mesa a lo largo de la pintura: no se alinean para formar un espacio coherente. Sin embargo, las manzanas, la botella y las galletas parecen convincentemente sólidas, y la cesta inclinada y el mantel plegado añaden sus propios cambios de orientación. El color y la forma mantienen unidos los objetos firmes y el conjunto inestable, allí donde ningún punto de vista único podría hacerlo.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1926.252

09 / 20

Sky above Clouds IV

Georgia O'Keeffe

1965 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Georgia O'Keeffe. Sky Above Clouds IV. WikiArt source label: Georgia O'Keeffe Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/sky-above-clouds-iv-1965 · Georgia O'Keeffe Fair Use (WikiArt source label)

Vistas desde el aire, las formas blancas de las nubes se repiten hacia un estrecho horizonte rosado, separadas por intervalos de azul. Se prolongan más allá de los bordes laterales, de modo que la disposición parece mayor que el lienzo que la contiene. No hay suelo y, por tanto, tampoco árboles, edificios ni figuras de pie con los que medir la vista, lo que da a las nubes una escala y un ritmo distintos de los de un paisaje organizado en torno a esos elementos. Décadas antes, O'Keeffe había construido una pintura a partir de la repetición y el intervalo en Música azul y verde, que cierra esta selección, aunque allí el título apuntaba al sonido más que a la vista.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1983.821

10 / 20

The Song of the Lark

Jules Breton

1884 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Jules Breton. The Song of the Lark. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

La hoz de la mujer está en reposo y su rostro se vuelve hacia arriba. El título aporta lo que la pintura no puede, al nombrar un momento de escucha. Sus pies descalzos y la herramienta inactiva mantienen ese momento dentro de la jornada de trabajo en la tierra: se ha detenido sin abandonar su campo.

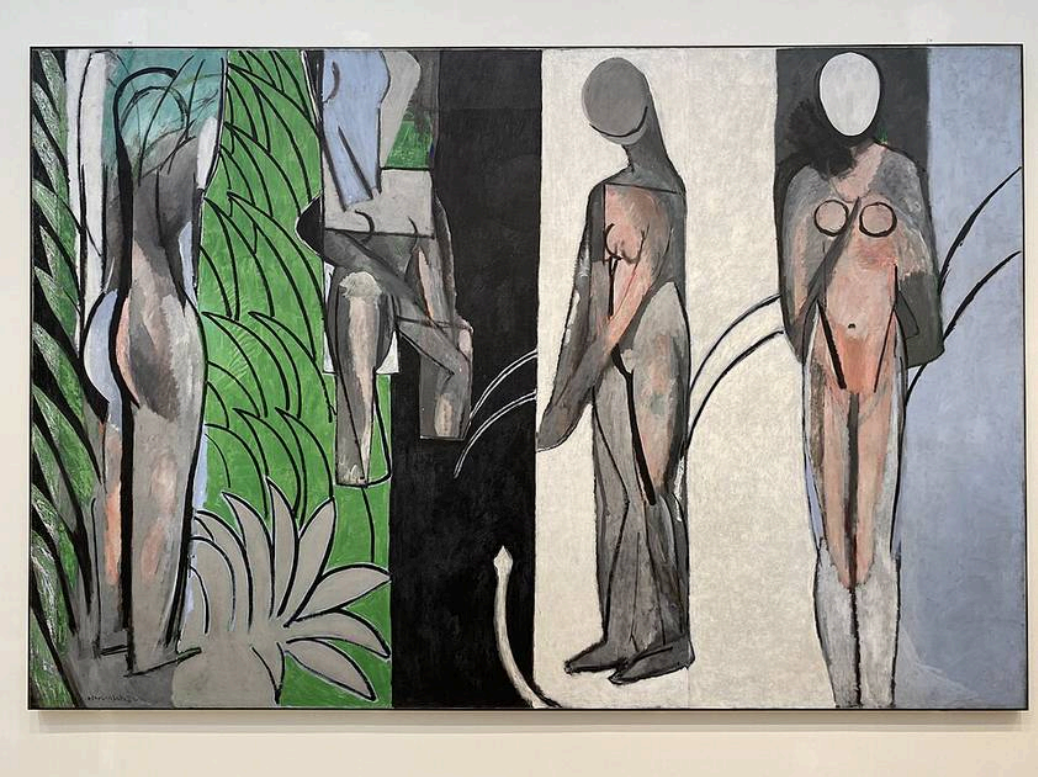
Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1894.1033

11 / 20

Bathers by a River

Henri Matisse

1909–10, 1913 y 1916–17 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Henri Matisse. Bathers by a River. Image credit: Henri Matisse; Source credit: Own work https://www.artic.edu/artworks/79307/bathers-by-a-river. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Cuatro cuerpos ocupan zonas verticales claramente divididas. Los rostros están simplificados, el entorno estilizado, y las divisiones entre las figuras cuentan tanto como el baño que comparten. Una severidad como esta puede parecer una decisión inicial. No lo fue. Matisse retomó el lienzo en fases separadas por años, y solo llegó a esta disposición a través de todas ellas.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1953.158

12 / 20

A Peasant Woman Digging before Her Cottage

Vincent van Gogh

h. 1885 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Vincent van Gogh. A Peasant Woman Digging in Front of Her Cottage. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Esta es probablemente la más temprana de las obras de Van Gogh aquí reunidas, y la más cercana por su tema a El canto de la alondra de Breton, aunque las posturas de las dos mujeres difícilmente podrían ser más distintas. La de Breton hace una pausa y mira hacia arriba. La de Van Gogh se inclina sobre la tierra junto a una cabaña baja y parece formar parte de la parcela que trabaja. El color apagado vincula cuerpo, suelo y tejado sin confundir sus formas. El hogar y el trabajo comparten un pequeño entorno, con la cabaña justo al lado de la tierra que hay que cavar.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1968.92

13 / 20

The Herring Net

Winslow Homer

1885 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Winslow Homer. The Herring Net. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

El verdadero tema de Homer quizá sea el peso. Dos pescadores recogen juntos la red, y su esfuerzo coordinado nos indica cuánto pesa. La barca es pequeña y el agua no deja de moverse a su alrededor, de modo que tienen que ocuparse a la vez de la captura y del trabajo de subirla a bordo.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1937.1039

14 / 20

The Drinkers

Vincent van Gogh

1890 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Vincent van Gogh. The Drinkers. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Aquí Van Gogh tomó una imagen prestada. La disposición procede de una imagen de Daumier: hombres que levantan recipientes para beber alrededor de una mesa, con una criatura de pie cerca del grupo. Lo que Van Gogh cambió fue el carácter de la escena, mediante el color y la manera de aplicar la pintura. Las pinceladas curvas recorren tanto los cuerpos como el suelo, de modo que los bebedores y la tierra bajo ellos comparten un movimiento afín.

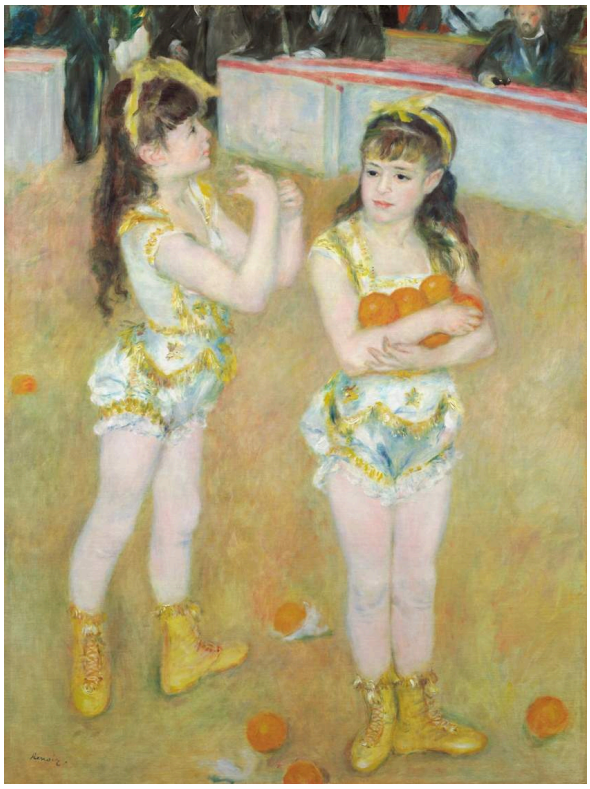
Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1953.178

15 / 20

Acrobats at the Cirque Fernando

Pierre-Auguste Renoir

1879 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Pierre-Auguste Renoir. Acrobats at the Cirque Fernando (Francisca and Angelina Wartenberg). Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Una pintura de circo sin la proeza acrobática. Las jóvenes artistas de Renoir están de pie en la pista del circo, en lugar de aparecer en pleno ejercicio acrobático. Los trajes, la fruta y las manos levantadas mantienen presente el espectáculo, pero el momento representado transcurre entre los números o en torno a ellos. Como la mujer de Breton en su campo, las artistas aparecen durante una pausa en su trabajo, y Renoir da a ese intervalo suficiente presencia corporal para que sean algo más que demostraciones de destreza.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1922.440

16 / 20

Amédée-David, Comte de Pastoret

Jean-Auguste-Dominique Ingres

1823–26 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Jean-Auguste-Dominique Ingres. Amédée-David, the Comte de Pastoret. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

Ingres rodea al retratado de muy pocos elementos: un escritorio y un cortinaje verde que lo envuelve, y entre ellos el cuerpo del conde, su rostro, una mano y la indumentaria formal. Ninguna acumulación de atributos anuncia la posición pública de Pastoret. La disposición tiene que cumplir esa función, y por eso importa la colocación exacta del cuerpo y se permite que tan pocas cosas compitan con el rostro y la mano.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1971.452

17 / 20

Arlésiennes: Mistral

Paul Gauguin

1888 · Óleo sobre lienzo de yute · Art Institute of Chicago

Paul Gauguin. Arlésiennes (Mistral). Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

La organización decorativa domina este paisaje. Los árboles y las zonas de color marcado lo fragmentan, y en algunos lugares el espacio no ofrece un recorrido continuo. Pese a ello, las arlesianas del título se mantienen unidas. Sus siluetas oscuras se funden en una sola forma mientras avanzan, y sus cabezas inclinadas indican hacia dónde van incluso allí donde el terreno no lo hace.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1934.391

18 / 20

Armida Encounters the Sleeping Rinaldo

Giovanni Battista Tiepolo

c. 1742–45 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Giovanni Battista Tiepolo. Armida Encounters the Sleeping Rinaldo. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

La pintura más antigua de esta selección gira en torno a una mirada que no puede ser correspondida. El título lo llama encuentro, pero solo una de las dos figuras sabe que está sucediendo: Armida, ricamente vestida, se acerca a Rinaldo mientras él duerme. Las telas al vuelo y las pequeñas figuras llenan el espacio que los rodea de un movimiento ligero e inquieto, y el cuerpo inmóvil de Rinaldo es el punto fijo de toda la composición.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1925.700

19 / 20

Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare

Claude Monet

1877 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Claude Monet. Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare. Art Institute of Chicago. CC0 1.0. Compressed full-frame reproduction. · CC0 1.0

El título promete una llegada y la pintura la oculta a medias. Una cubierta acristalada sobre soportes de hierro cierra la estación, mientras el vapor vela parcialmente el tren y filtra la luz alrededor de figuras dispersas. Monet no da a la maquinaria contornos nítidos y uniformemente visibles, y el tren se convierte en una parte de una atmósfera cambiante, en lugar de ser el centro claro de la escena.

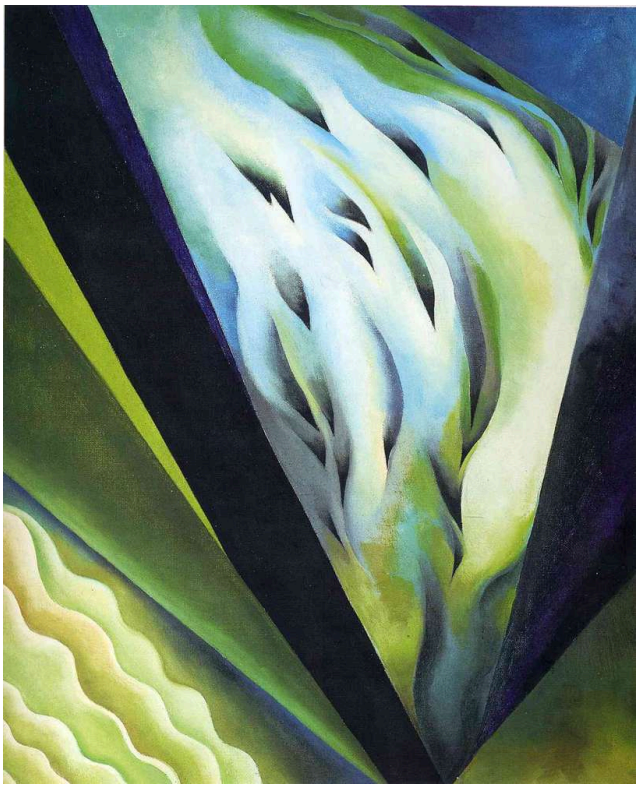
Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1933.1158

20 / 20

Blue and Green Music

Georgia O'Keeffe

1919–21 · Óleo sobre lienzo · Art Institute of Chicago

Georgia O'Keeffe. Blue and Green Music. WikiArt source label: Public domain US. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe/blue-and-green-music · Public domain US (WikiArt source label)

Ningún instrumento ni intérprete explica el título. La música, si cabe llamarla así, reside en el ritmo: bandas curvas de azul, verde y colores más pálidos establecen direcciones y recurrencias, y unas cuñas más oscuras irrumpen atravesándolas. Nada sugiere un código en el que determinados colores representen notas concretas.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: 1969.835

Retornos y préstamos

Varias de estas pinturas no se hicieron en un único esfuerzo continuo, y los retornos adoptan formas distintas. En El dormitorio, Van Gogh retomó una pintura propia. En Los bebedores trabajó a partir de una ajena, tomando la disposición de Daumier. Matisse volvió a Bañistas junto a un río en etapas de trabajo repartidas a lo largo de años, y Seurat retomó la Grande Jatte una vez terminada la pintura para añadirle un borde. Los encabezados solo recogen parte de este proceso. El de Matisse enumera cada etapa y el de Seurat señala el borde, pero El dormitorio lleva una sola fecha que nada dice del lienzo de Ámsterdam que lo precede, y el encabezado de Los bebedores no menciona a Daumier.

Lecturas recomendadas

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Leer en línea o descargar · Inglés

El catálogo de la exposición del Metropolitan Museum ofrece contexto histórico para Seurat, Caillebotte, Cassatt, Monet y sus contemporáneos. Su amplia variedad de ejemplos ayuda a distinguir enfoques que la etiqueta única de impresionismo tiende a difuminar. Tiepolo, Ingres y las pinturas estadounidenses de Wood, Hopper y O'Keeffe quedan fuera de su tema.

Sitio web del museo · Guía oficial de la colección

Fuentes e información de visitantes verificadas: 2026-10-12

Traducción asistida por IA

Artline · Instituto de Arte de Chicago: obras maestras