CHICAGO, ÉTATS-UNIS

Art Institute de Chicago : chefs-d’œuvre

Vingt peintures américaines et européennes à l’Art Institute of Chicago, de Tiepolo à O'Keeffe.

Traduction assistée par IA

L’Art Institute of Chicago possède l’une des grandes collections publiques d’art des États-Unis. Ses peintures couvrent l’impressionnisme français, l’art américain et plusieurs siècles d’art européen. Beaucoup de visiteurs viennent pour une image célèbre, peut-être l’île de Seurat sur la Seine ou une scène américaine bien connue. Cette sélection de vingt œuvres comprend certains de ces tableaux et leur associe d’autres, moins familiers.

Elle remonte à l’Armide et Renaud de Tiepolo et à un portrait d’Ingres, et s’étend jusqu’à la vue aérienne de nuages de Georgia O'Keeffe. Entre les deux figurent un restaurant la nuit, une rue parisienne mouillée, une femme faisant la toilette d’un enfant, des pêcheurs remontant un filet et de jeunes acrobates au cirque. Van Gogh apparaît à plusieurs reprises, avec sa chambre, une paysanne qui bêche et sa reprise d’une œuvre de Daumier. Certains tableaux se répondent au sein de la sélection, et les notices signalent ces rapprochements lorsqu’ils éclairent les œuvres : deux femmes travaillant la terre, la rue de Caillebotte à côté de la gare Saint-Lazare de Monet, et les deux toiles d’O'Keeffe. Quelques tableaux ont été réalisés à partir d’une image antérieure, du peintre lui-même ou d’un autre artiste, et la dernière section suit ce fil.

Artline a choisi ces œuvres parmi les collections documentées du musée, indépendamment de l’Art Institute. La présence d’un tableau dans la collection ne signifie pas qu’il est exposé. Les dates et les attributions suivent les notices accessibles par les liens, avec toutes leurs réserves.

Explorez cette sélection dans Artline

Découvrez les œuvres sélectionnées en parallèle d'ouvrages et d'événements de leur époque, ou comparez les périodes de vie des artistes. Ces livres et événements apportent un contexte, sans pour autant attester d'une influence directe. Les œuvres dont la date n'est pas confirmée figurent également dans ce guide.

Les œuvres d'art en contexte Qui a vécu à quelle époque ?

artlines.org/guides/art-institute-chicago

La sélection · 20

1. A Sunday on La Grande Jatte—1884
   Georges Seurat · 1884–86, bordure ajoutée 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 · vers 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 et 1916–17
12. A Peasant Woman Digging before Her Cottage
    Vincent van Gogh · vers 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 · vers 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, bordure ajoutée en 1888–89 · Huile sur toile · 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

Ce dimanche a demandé des années. Le titre de Seurat indique 1884, mais il a continué à travailler sur cette grande toile après cette année-là, et la bordure est venue plus tard encore. La surface se compose d'innombrables petites touches et de points de couleur, qui paraissent séparés de près et unifient la scène lorsqu'on recule. Les loisirs d'une foule parisienne sont ici le produit d'un travail minutieux en atelier, ce qui explique peut-être pourquoi les personnages semblent si inhabituellement immobiles, davantage posés que saisis sur le vif.

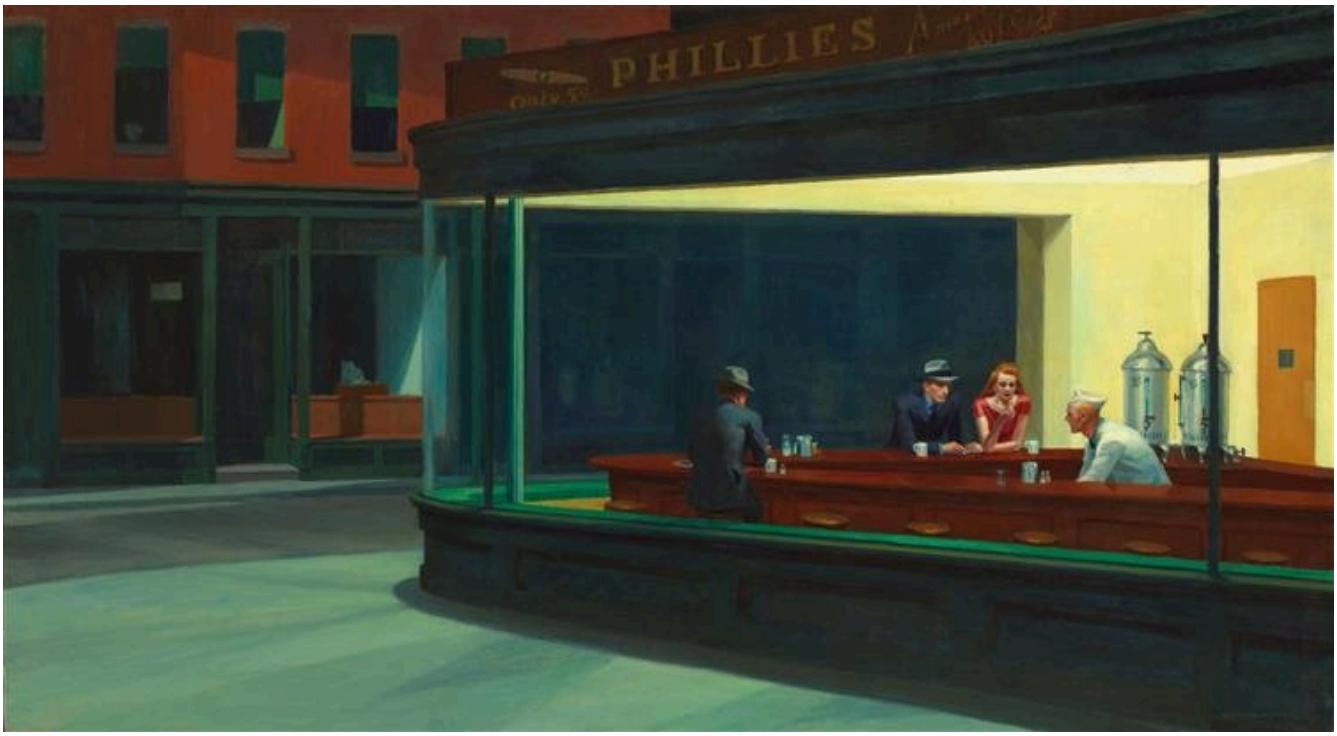
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1926.224

02 / 20

Nighthawks

Edward Hopper

1942 · Huile sur toile · Art Institute of Chicago

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

Nous sommes dehors, dans la rue sombre, et regardons à travers une vitre l'intérieur d'un restaurant vivement éclairé. La vitre nous tient à l'écart, et la lumière ne cache rien, montrant le serveur aussi nettement que les clients. Ce qu'elle laisse incertain, c'est ce que chacun ressent. Il est tentant de prêter une même humeur à tout le groupe, mais Hopper ne donne pas aux clients et au serveur le même sentiment intime.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1942.51

03 / 20

American Gothic

Grant Wood

1930 · Huile sur panneau de fibres · 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 a peint sur un panneau de fibres, le seul support de cette sélection qui ne soit pas une toile. Le tableau rend-il hommage à la vie rurale ou la tourne-t-il en dérision ? Les poses et les expressions sont plus complexes que ne le permet l'un ou l'autre de ces jugements. La construction, du moins, est claire. Des formes verticales se répètent dans les deux personnages et la maison, dans la fourche, les vêtements et la fenêtre en ogive, et Wood construit le tableau sur ces verticales jusqu'à ce que la raideur du couple gagne tout ce qui l'entoure.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1930.934

04 / 20

The Bedroom

Vincent van Gogh

1889 · Huile sur toile · Art Institute of Chicago

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

La chambre à coucher de Chicago est une reprise, peinte après la version aujourd'hui conservée à Amsterdam. Le lit, les chaises et les tableaux aux murs figuraient tous dans la toile antérieure. Puisque cette œuvre a été réalisée en reprenant la précédente, elle ne prouve pas que Van Gogh avait la pièce sous les yeux lorsqu'il peignait. Ce que la reprise ne résout pas, c'est l'espace. La chambre penche, et les objets qu'elle contient entretiennent des rapports plus libres que ne le laisserait attendre un inventaire aussi simple du mobilier. Des contours appuyés isolent chaque zone de couleur de ses voisines, et la place de chaque meuble lui donne un caractère propre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1926.417

05 / 20

At the Moulin Rouge

Henri de Toulouse-Lautrec

1892–95 · Huile sur toile · 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

Les convives autour de la table auraient pu former un portrait de groupe rassurant, sans le visage éclairé de vert au bord du tableau. Sous la lumière artificielle, le groupe assis rivalise avec les miroirs et les personnages en mouvement pour attirer le regard, et la salle devient un lieu où voir et être vu se fait de façon inégale. Hopper nous maintient derrière une vitre. Le cadrage de Toulouse-Lautrec, lui, projette certaines personnes au premier plan bien plus brusquement que d'autres.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1928.610

06 / 20

Paris Street; Rainy Day

Gustave Caillebotte

1877 · Huile sur toile · 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

À côté de l’Arrivée du train de Normandie de Monet, peinte la même année, le Paris de Caillebotte semble tracé avec précision. Monet laisse la vapeur adoucir le fer et le verre ; Caillebotte garde la structure de sa ville bien visible. Un réverbère divise la large rue, l’architecture établit les distances, et d’autres piétons traversent le pavé mouillé sous leurs parapluies. Le couple proche de nous s’inscrit moins nettement dans cet ordre. Il y introduit une rencontre plus proche, moins prévisible, et, si fermement que les bâtiments organisent la vue, ils ne régissent pas chaque mouvement des passants.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 1964.336

07 / 20

The Child’s Bath

Mary Cassatt

1893 · Huile sur toile · 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 femme soutient l’enfant et lui lave le pied dans un geste continu, tenant et agissant à la fois. D’un point de vue élevé, nous regardons la bassine et les courbes des deux corps, étroitement liés, entourés de tissus à motifs. Cassatt place la tendresse dans le geste pratique lui-même, dans la manière de porter le poids et d’accomplir la tâche, sans rien ajouter pour la proclamer.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 1910.2

08 / 20

The Basket of Apples

Paul Cézanne

vers 1893 · Huile sur toile · Art Institute of Chicago

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

Essayez de suivre les bords de la table à travers le tableau : ils ne s’alignent pas pour former un espace cohérent. Pourtant, les pommes, la bouteille et les biscuits ont chacun une solidité convaincante, tandis que le panier incliné et le linge plié ajoutent leurs propres décalages. La couleur et la forme font tenir ensemble les objets solides et l’ensemble instable, là où aucun point de vue unique ne le pourrait.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 1926.252

09 / 20

Sky above Clouds IV

Georgia O'Keeffe

1965 · Huile sur toile · 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)

Vues du ciel, des formes nuageuses blanches se répètent vers un étroit horizon rose, séparées par des intervalles de bleu. Elles se prolongent au-delà des bords latéraux, si bien que leur disposition semble plus vaste que la toile qui la contient. Il n'y a pas de sol, donc pas d'arbres, de bâtiments ni de personnages debout pour mesurer la vue, ce qui donne aux nuages une échelle et un rythme différents de ceux d'un paysage organisé autour de tels éléments. Des décennies auparavant, O'Keeffe avait construit un tableau à partir de répétitions et d'intervalles dans Musique bleue et verte, qui clôt cette sélection, même si le titre y renvoyait au son plutôt qu'à la vue.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1983.821

10 / 20

The Song of the Lark

Jules Breton

1884 · Huile sur toile · 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 faucille de la femme est au repos et son visage est tourné vers le haut. Le titre apporte ce que la peinture ne peut donner, en désignant un moment d'écoute. Ses pieds nus et l'outil immobile inscrivent ce moment dans la journée de travail aux champs : elle s'est arrêtée sans quitter son champ.

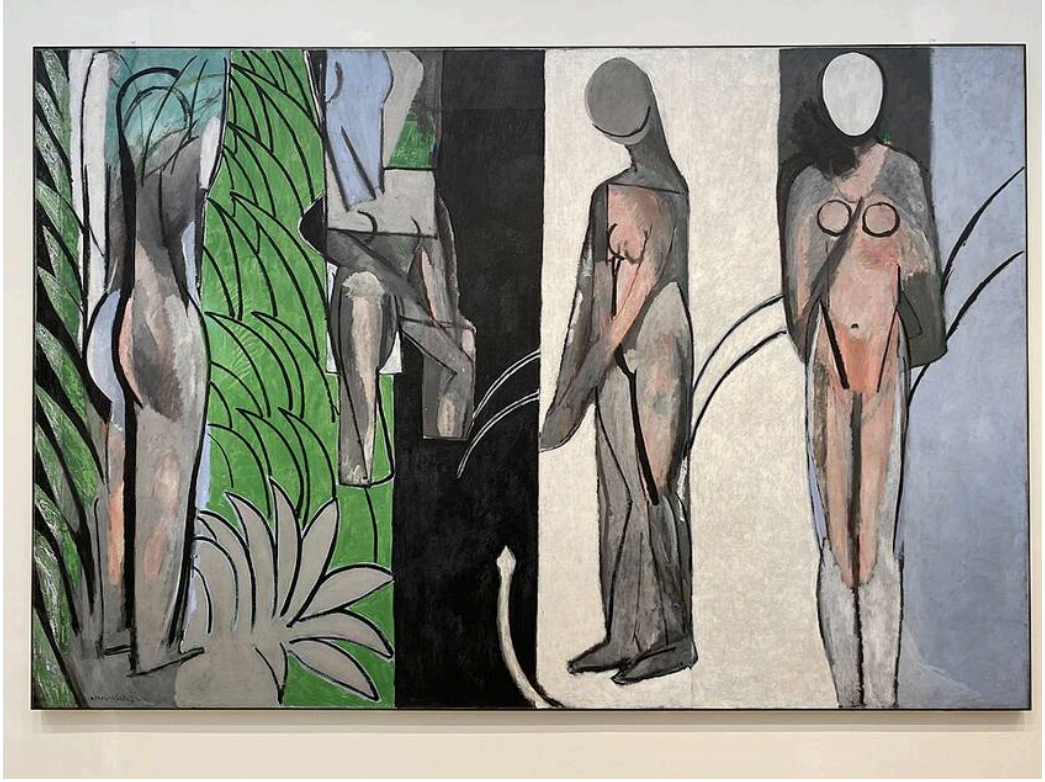
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1894.1033

11 / 20

Bathers by a River

Henri Matisse

1909–10, 1913 et 1916–17 · Huile sur toile · 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

Quatre corps occupent des zones verticales nettement séparées. Les visages sont simplifiés, le cadre stylisé, et les divisions entre les personnages comptent autant que leur baignade commune. Une telle austérité peut sembler relever d’une décision initiale. Ce ne fut pas le cas. Matisse a repris la toile en plusieurs phases, espacées de plusieurs années, et n’est parvenu à cette disposition qu’au terme de l’ensemble de ces reprises.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 1953.158

12 / 20

A Peasant Woman Digging before Her Cottage

Vincent van Gogh

vers 1885 · Huile sur toile · 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

C’est probablement le plus ancien des Van Gogh présentés ici, et celui dont le sujet est le plus proche du Chant de l’alouette de Breton, même si les poses des deux femmes pourraient difficilement être plus différentes. Celle de Breton s’interrompt et lève les yeux. Celle de Van Gogh est penchée vers le sol à côté d’une chaumière basse et semble faire partie de la parcelle qu’elle travaille. Les couleurs sourdes relient le corps, la terre et le toit tout en maintenant leurs formes distinctes. Le foyer et le travail partagent un même espace restreint, la chaumière se dressant juste à côté de la terre qu’il faut bêcher.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 1968.92

13 / 20

The Herring Net

Winslow Homer

1885 · Huile sur toile · Art Institute of Chicago

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

Le véritable sujet de Homer est peut-être le poids. Deux pêcheurs remontent ensemble le filet, et c'est leur effort coordonné qui nous en fait comprendre la lourdeur. Le bateau est petit et l'eau ne cesse de bouger autour d'eux : il leur faut donc maîtriser à la fois la prise et le travail nécessaire pour la ramener à bord.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1937.1039

14 / 20

The Drinkers

Vincent van Gogh

1890 · Huile sur toile · Art Institute of Chicago

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

Ici, Van Gogh a emprunté à un autre artiste. La disposition vient d'une image de Daumier : des hommes lèvent leurs récipients autour d'une table, tandis qu'un enfant se tient près du groupe. Ce que Van Gogh a changé, c'est le caractère de la scène, par la couleur et la touche. Des touches courbes parcourent aussi bien les corps que le sol, si bien que les buveurs et la terre sous leurs pieds sont animés de mouvements apparentés.

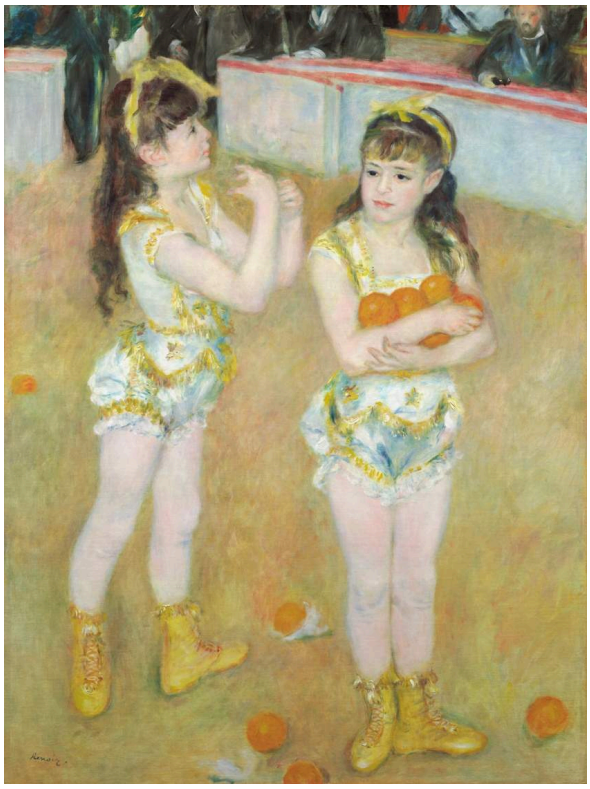
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1953.178

15 / 20

Acrobats at the Cirque Fernando

Pierre-Auguste Renoir

1879 · Huile sur toile · 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

Une scène de cirque sans la prouesse. Les jeunes artistes de Renoir se tiennent sur la piste plutôt qu'au sommet d'un exploit acrobatique. Les costumes, les fruits et les mains levées gardent le spectacle présent, mais le moment représenté se situe entre les numéros ou à leurs abords. Comme la femme de Breton dans son champ, les artistes sont montrées pendant une pause dans leur travail, et Renoir donne à cet intervalle une présence corporelle suffisante pour qu'elles deviennent plus que des démonstrations d'adresse.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1922.440

16 / 20

Amédée-David, Comte de Pastoret

Jean-Auguste-Dominique Ingres

1823–26 · Huile sur toile · 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 entoure son modèle de remarquablement peu d'éléments : un bureau et une draperie verte qui encadre l'espace, et, à l'intérieur, le corps du comte, son visage, une main et des vêtements de cérémonie. Nulle profusion d'attributs ne proclame la position publique de Pastoret. C'est à la disposition des éléments de le faire, ce qui explique l'importance de la position exacte du corps et le peu de place laissé à ce qui pourrait rivaliser avec le visage et la main.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1971.452

17 / 20

Arlésiennes: Mistral

Paul Gauguin

1888 · Huile sur toile de jute · Art Institute of Chicago

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

Les motifs dominent ce paysage. Des arbres et des zones de couleur appuyées le fragmentent, et, par endroits, l'espace n'offre aucun passage continu. Les Arlésiennes du titre restent néanmoins groupées. Leurs silhouettes sombres se fondent en une seule forme dans leur déplacement, et leurs têtes penchées indiquent la direction qu'elles prennent, même là où le sol ne la révèle pas.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1934.391

18 / 20

Armida Encounters the Sleeping Rinaldo

Giovanni Battista Tiepolo

vers 1742–45 · Huile sur toile · 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

Le plus ancien tableau présenté ici repose sur un regard qui ne peut être rendu. Le titre évoque une rencontre, mais une seule des deux personnes sait qu'elle a lieu : Armide, richement vêtue, s'approche de Renaud pendant son sommeil. Des étoffes flottantes et de petits personnages remplissent l'espace autour d'eux d'un mouvement léger et incessant, et le corps immobile de Renaud constitue le point fixe de toute la composition.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1925.700

19 / 20

Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare

Claude Monet

1877 · Huile sur toile · 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

Le titre promet une arrivée, et le tableau la dissimule à moitié. Une verrière sur des supports de fer couvre la gare, tandis que la vapeur voile en partie le train et filtre la lumière autour de personnages dispersés. Monet ne donne aux machines aucun contour dur, partout également visible, et le train devient un élément d'une atmosphère changeante plutôt que le centre clairement défini de la scène.

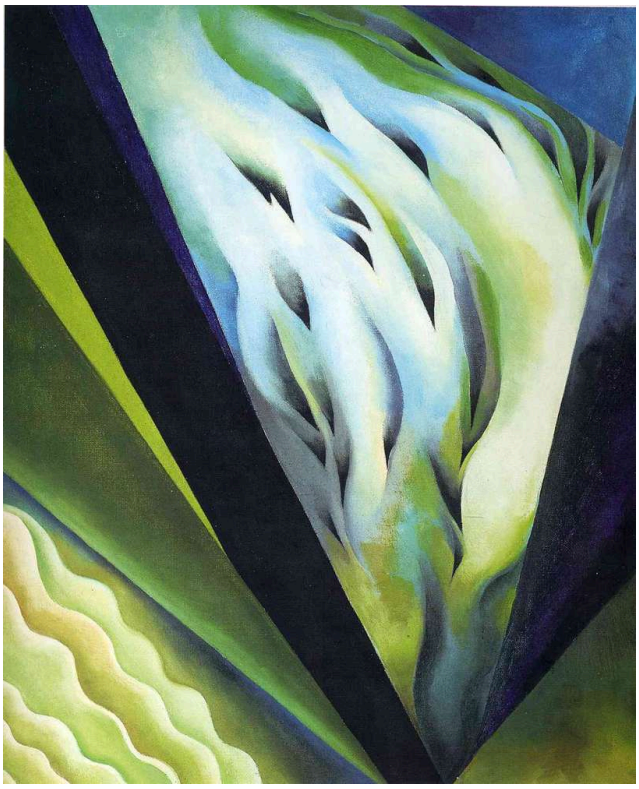
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1933.1158

20 / 20

Blue and Green Music

Georgia O'Keeffe

1919–21 · Huile sur toile · 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)

Aucun instrument ni interprète n’explique le titre. La musique, pour autant qu’elle soit présente, réside dans le rythme : des bandes courbes de bleu, de vert et de couleurs plus pâles instaurent une direction et des répétitions, tandis que des formes sombres en pointe viennent les traverser. Rien ne suggère un code dans lequel certaines couleurs correspondraient à certaines notes.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 1969.835

Reprises et emprunts

Plusieurs de ces tableaux n’ont pas été réalisés d’un seul élan continu, et les reprises prennent des formes différentes. Dans La chambre à coucher, Van Gogh est revenu à l’un de ses propres tableaux. Dans Les Buveurs, il a travaillé à partir de celui d’un autre, en empruntant la disposition à Daumier. Matisse a repris Baigneuses au bord d’une rivière au cours de campagnes réparties sur plusieurs années, et Seurat est revenu à La Grande Jatte après l’achèvement du tableau lui-même, pour lui donner une bordure. Les en-têtes ne consignent qu’une partie de ces étapes. Celui de Matisse énumère chaque campagne et celui de Seurat signale la bordure, mais La chambre à coucher porte une seule date qui ne dit rien de la toile d’Amsterdam dont elle est issue, et l’en-tête des Buveurs ne mentionne pas Daumier.

Pour aller plus loin

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Lire en ligne ou télécharger · Anglais

Le catalogue d’exposition du Metropolitan Museum fournit un contexte historique pour Seurat, Caillebotte, Cassatt, Monet et leurs contemporains. La grande diversité de ses exemples aide à distinguer des démarches que la seule étiquette d’impressionnisme tend à confondre. Tiepolo, Ingres et les tableaux américains de Wood, Hopper et O'Keeffe ne relèvent pas de son sujet.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

Sources et informations pratiques pour les visiteurs vérifiées: 2026-10-12

Traduction assistée par IA

Artline · Art Institute de Chicago : chefs-d’œuvre