CHICAGO, STATI UNITI

Art Institute di Chicago: capolavori

Venti dipinti americani ed europei all'Art Institute of Chicago, da Tiepolo a O'Keeffe.

Traduzione assistita dall'IA

L'Art Institute of Chicago conserva una delle principali collezioni d'arte pubbliche degli Stati Uniti. I suoi dipinti spaziano dall'Impressionismo francese all'arte americana e a diversi secoli di arte europea. Molti visitatori vengono per un'immagine famosa, magari l'isola di Seurat nella Senna o una nota scena americana. Questa selezione di venti opere comprende alcuni di quei dipinti e vi affianca opere meno conosciute.

Il percorso risale fino ad Armida e Rinaldo di Tiepolo e a un ritratto di Ingres, per arrivare alla veduta aerea delle nuvole di Georgia O'Keeffe. Nel mezzo si incontrano una tavola calda di notte, una strada bagnata di Parigi, una donna che lava un bambino, pescatori che tirano una rete e giovani acrobate al circo. Van Gogh compare più volte, con la sua camera da letto, una contadina che zappa e la sua rielaborazione di un'opera di Daumier. Alcuni dipinti si richiamano a distanza all'interno della selezione, e le schede segnalano questi rimandi dove aiutano la lettura: due donne al lavoro nei campi, la strada di Caillebotte accanto alla Gare Saint-Lazare di Monet e le due tele di O'Keeffe. Alcune opere sono nate tornando a un'immagine precedente, dello stesso pittore o di un altro artista, e la sezione conclusiva segue questo filo.

Artline ha scelto queste opere tra quelle documentate nelle collezioni del museo, indipendentemente dall'Art Institute. La presenza di un dipinto nella collezione non significa che sia esposto. Date e attribuzioni seguono le schede collegate, comprese le loro precisazioni.

Esplora questa selezione su Artline.

Visualizza le opere selezionate accanto a libri ed eventi dell'epoca, oppure confronta i periodi in cui vissero gli artisti. I libri e gli eventi forniscono un contesto, non la prova di un'influenza diretta. Anche le opere prive di datazione certa sono incluse in questa guida.

Opere d'arte nel loro contesto Chi è vissuto quando?

artlines.org/guides/art-institute-chicago

Le opere selezionate · 20

1. A Sunday on La Grande Jatte—1884
   Georges Seurat · 1884–86, bordo aggiunto nel 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 · ca. 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 e 1916–17
12. A Peasant Woman Digging before Her Cottage
    Vincent van Gogh · ca. 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 · ca. 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, bordo aggiunto nel 1888–89 · Olio su tela · 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

Questa domenica ha richiesto anni. Il titolo di Seurat indica il 1884, ma l'artista continuò a lavorare alla grande tela dopo quell'anno, e il bordo fu aggiunto ancora più tardi. La superficie è costruita con innumerevoli piccoli tocchi e punti di colore, che da vicino appaiono separati e, da più lontano, ricompongono la scena. Lo svago di una folla parigina è qui il prodotto di un lavoro minuzioso in studio, e forse per questo le figure appaiono insolitamente immobili, più in posa che colte sul momento.

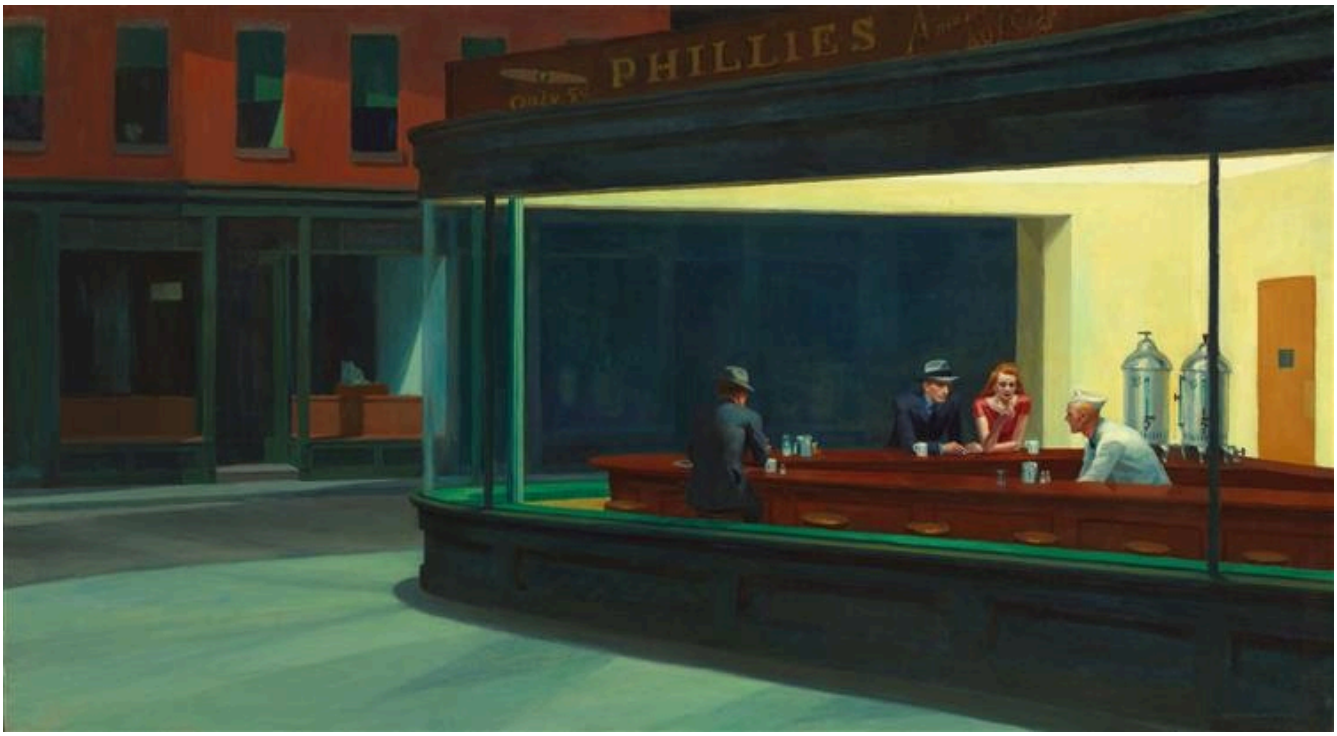
Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1926.224

02 / 20

Nighthawks

Edward Hopper

1942 · Olio su tela · Art Institute of Chicago

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

Siamo fuori, nella strada buia, e guardiamo attraverso il vetro l'interno di un locale fortemente illuminato. Il vetro ci tiene all'esterno e la luce non nasconde nulla, mostrando chi serve con la stessa chiarezza dei clienti. Ciò che lascia incerto è quello che ciascuno prova. Si è tentati di attribuire un unico stato d'animo all'intero gruppo, ma Hopper non assegna ai clienti e a chi li serve lo stesso sentimento interiore.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1942.51

03 / 20

American Gothic

Grant Wood

1930 · Olio su pannello in fibra di legno · 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 dipinse su un pannello in fibra di legno, l'unico supporto di questa selezione che non sia tela. Il quadro è un omaggio alla vita rurale o una presa in giro a sue spese? Le pose e le espressioni sono più complesse di quanto ammetta ciascuna delle due letture. La costruzione, almeno, è chiara. Forme erette ricorrono nelle due figure e nella casa, nel forcone, negli abiti e nella finestra a sesto acuto, e Wood costruisce il dipinto su queste verticali finché la rigidità della coppia si estende a tutto ciò che la circonda.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1930.934

04 / 20

The Bedroom

Vincent van Gogh

1889 · Olio su tela · Art Institute of Chicago

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

La camera da letto di Chicago è una replica, dipinta dopo la versione oggi ad Amsterdam. Il letto, le sedie e i quadri alle pareti erano tutti già presenti nella tela precedente. Poiché la ripetizione fa parte del modo in cui quest'opera è stata realizzata, il dipinto non dimostra che Van Gogh avesse la stanza davanti agli occhi mentre lo dipingeva. Ciò che la replica non risolve è lo spazio. La stanza è inclinata e gli oggetti che contiene hanno tra loro rapporti meno saldi di quanto un inventario di mobili così semplice lascerebbe supporre. Contorni marcati separano ogni zona di colore da quelle vicine, e la collocazione di ciascun oggetto gli conferisce un carattere proprio.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1926.417

05 / 20

At the Moulin Rouge

Henri de Toulouse-Lautrec

1892–95 · Olio su tela · 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

La compagnia intorno al tavolo avrebbe potuto formare un ritratto di gruppo rassicurante, se non fosse per il volto illuminato di verde al margine del dipinto. Sotto la luce artificiale, il gruppo seduto contende l'attenzione a specchi e figure in movimento, e la sala diventa un luogo in cui vedere ed essere visti avviene in modo diseguale. Hopper ci tiene dietro un vetro. Il taglio di Toulouse-Lautrec, invece, spinge alcune persone in primo piano molto più bruscamente di altre.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1928.610

06 / 20

Paris Street; Rainy Day

Gustave Caillebotte

1877 · Olio su tela · 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

Accanto ad Arrivo del treno della Normandia di Monet, dipinto nello stesso anno, la Parigi di Caillebotte sembra tracciata con precisione. Monet lascia che il vapore attenui il ferro e il vetro; Caillebotte mantiene ben visibile la struttura della sua città. Un lampione divide l'ampia strada, l'architettura stabilisce le distanze e altri pedoni attraversano con gli ombrelli la pavimentazione bagnata. La coppia vicina a noi si inserisce meno ordinatamente in questo assetto. Vi introduce un incontro più ravvicinato e meno prevedibile e, per quanto saldamente gli edifici organizzino la veduta, non governano ogni movimento dei passanti.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1964.336

07 / 20

The Child’s Bath

Mary Cassatt

1893 · Olio su tela · 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 donna sostiene il bambino e gli lava un piede in un unico gesto continuo, sorreggendolo e lavorando allo stesso tempo. Da un punto di vista rialzato guardiamo la bacinella e le curve dei due corpi, strettamente uniti, circondati da tessuti a motivi. Cassatt colloca la tenerezza nell'azione pratica stessa, nel modo in cui il peso viene sostenuto e il compito svolto, senza aggiungere nulla che la dichiari.

Scheda dell’opera · Apri l'opera · Inventario: 1910.2

08 / 20

The Basket of Apples

Paul Cézanne

ca. 1893 · Olio su tela · Art Institute of Chicago

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

Provate a seguire i bordi del tavolo attraverso il dipinto: non si allineano in uno spazio coerente. Eppure le mele, la bottiglia e i biscotti appaiono tutti convincentemente solidi, mentre il cesto inclinato e il panno ripiegato aggiungono ulteriori variazioni. Colore e forma tengono insieme gli oggetti saldi e l'insieme instabile, dove un unico punto di vista non potrebbe farlo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1926.252

09 / 20

Sky above Clouds IV

Georgia O'Keeffe

1965 · Olio su tela · 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)

Viste dall'alto, forme bianche di nuvole si ripetono verso un sottile orizzonte rosa, separate da intervalli di azzurro. Proseguono oltre i margini laterali, così che la composizione sembra più ampia della tela che la contiene. Non c'è terreno e quindi non ci sono alberi, edifici o figure in piedi con cui misurare la veduta: questo conferisce alle nuvole una scala e un ritmo diversi da quelli di un paesaggio organizzato intorno a simili elementi. O'Keeffe aveva costruito un dipinto attraverso ripetizioni e intervalli già decenni prima, in Musica blu e verde, che chiude questa selezione, anche se lì il titolo rimandava al suono anziché alla vista.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1983.821

10 / 20

The Song of the Lark

Jules Breton

1884 · Olio su tela · 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 falce della donna è ferma e il suo viso è rivolto verso l'alto. Il titolo fornisce ciò che la pittura non può dare, indicando un momento di ascolto. I piedi nudi e l'attrezzo inutilizzato mantengono quel momento all'interno della giornata di lavoro nei campi: si è fermata senza lasciare il suo campo.

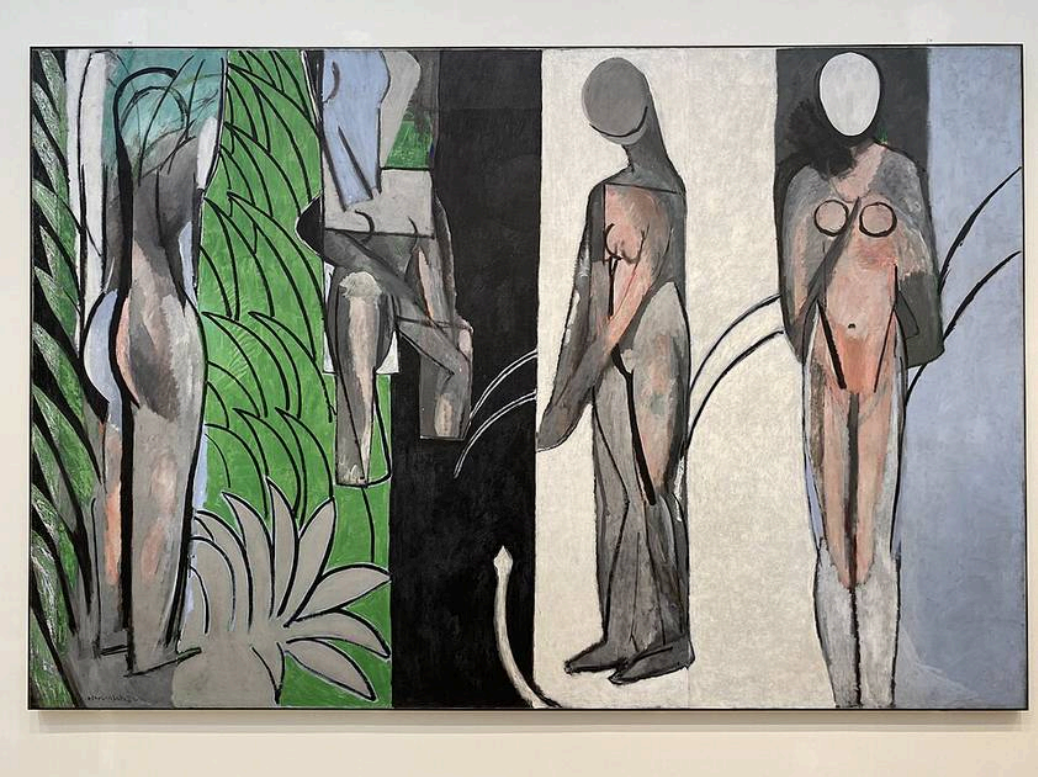
Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1894.1033

11 / 20

Bathers by a River

Henri Matisse

1909–10, 1913 e 1916–17 · Olio su tela · 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

Quattro corpi occupano zone verticali nettamente divise. I volti sono ridotti all'essenziale, l'ambiente è stilizzato e le divisioni tra le figure contano quanto il bagno che le accomuna. Una simile austerità può sembrare una scelta iniziale. Non lo fu. Matisse tornò sulla tela in fasi distinte, a distanza di anni, e arrivò a questa composizione solo attraverso tutte quelle riprese.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1953.158

12 / 20

A Peasant Woman Digging before Her Cottage

Vincent van Gogh

ca. 1885 · Olio su tela · 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

Questo è probabilmente il più antico tra i Van Gogh qui presenti e quello più vicino per soggetto al Canto dell'allodola di Breton, anche se le due donne difficilmente potrebbero avere pose più diverse. Quella di Breton si interrompe e guarda in alto. Quella di Van Gogh è china sul terreno accanto a una bassa casa rurale e sembra parte dell'appezzamento che lavora. I colori smorzati collegano corpo, terra e tetto, mantenendone distinte le forme. Casa e lavoro condividono un piccolo spazio, con l'abitazione proprio accanto alla terra da zappare.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1968.92

13 / 20

The Herring Net

Winslow Homer

1885 · Olio su tela · Art Institute of Chicago

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

Il vero soggetto di Homer potrebbe essere il peso. Due pescatori tirano insieme la rete, e il loro sforzo coordinato ci fa capire quanto sia pesante. La barca è piccola e l'acqua continua a muoversi intorno a loro, così occorre gestire contemporaneamente il pescato e il lavoro necessario a portarlo a bordo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1937.1039

14 / 20

The Drinkers

Vincent van Gogh

1890 · Olio su tela · Art Institute of Chicago

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

Qui Van Gogh ricorse a un prestito. La composizione deriva da un'immagine di Daumier: uomini che sollevano recipienti per bere intorno a un tavolo, con un bambino in piedi vicino al gruppo. Van Gogh cambiò il carattere della scena, attraverso il colore e il modo di stenderlo. Pennellate curve percorrono sia i corpi sia il terreno, così che i bevitori e la terra sotto di loro condividono un movimento affine.

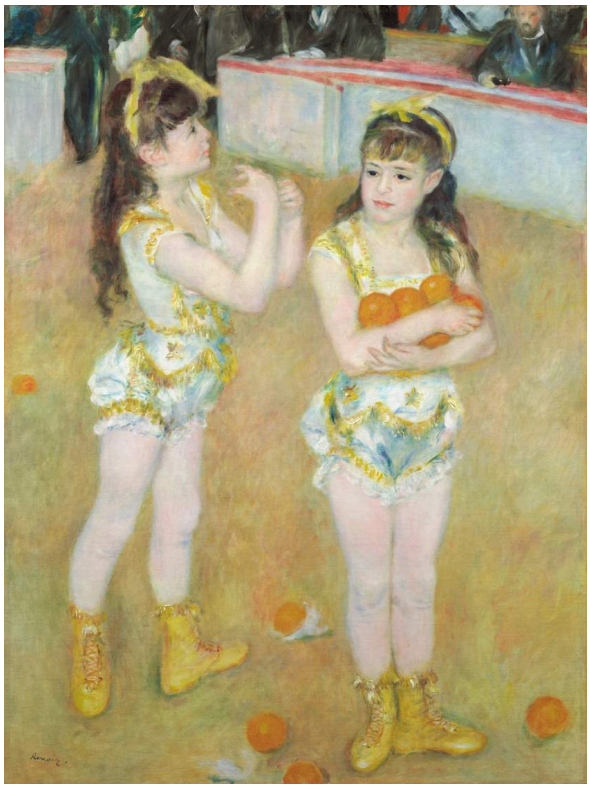
Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1953.178

15 / 20

Acrobats at the Cirque Fernando

Pierre-Auguste Renoir

1879 · Olio su tela · 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

Un dipinto di circo senza il numero acrobatico. Le giovani artiste di Renoir sono in piedi sulla pista del circo anziché nel pieno di un'esibizione acrobatica. Costumi, frutta e mani alzate mantengono visibile lo spettacolo, ma il momento raffigurato si colloca tra i numeri o intorno a essi. Come la donna di Breton nel suo campo, le artiste sono colte in una pausa dal lavoro, e Renoir conferisce a quell'intervallo una presenza corporea tale da renderle qualcosa di più che dimostrazioni di abilità.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1922.440

16 / 20

Amédée-David, Comte de Pastoret

Jean-Auguste-Dominique Ingres

1823–26 · Olio su tela · 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 circonda il suo modello di pochissimi elementi: una scrivania e un drappo verde che delimita lo spazio, e al loro interno il corpo del conte, il suo volto, una mano e gli abiti formali. Nessuna abbondanza di attributi annuncia la posizione pubblica di Pastoret. È la composizione a dover svolgere questo compito: perciò la collocazione esatta del corpo è importante e ben poco può contendere l'attenzione al volto e alla mano.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1971.452

17 / 20

Arlésiennes: Mistral

Paul Gauguin

1888 · Olio su tela di juta · Art Institute of Chicago

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

La trama compositiva prende il controllo di questo paesaggio. Alberi e marcate zone di colore lo suddividono, e in alcuni punti lo spazio non offre alcun percorso continuo per attraversarlo. Le arlesiane del titolo rimangono comunque unite. Le loro sagome scure si fondono in un'unica forma mentre si muovono, e le teste chine mostrano in quale direzione stanno andando anche dove il terreno non lo indica.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1934.391

18 / 20

Armida Encounters the Sleeping Rinaldo

Giovanni Battista Tiepolo

ca. 1742–45 · Olio su tela · 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

Il dipinto più antico qui presente ruota intorno a uno sguardo che non può essere ricambiato. Il titolo lo definisce un incontro, ma solo una delle due figure sa che sta avvenendo: Armida, riccamente vestita, si avvicina a Rinaldo mentre dorme. Tessuti svolazzanti e piccole figure riempiono lo spazio intorno a loro di un movimento leggero e irrequieto, e il corpo immobile di Rinaldo è il punto fermo dell'intera composizione.

Scheda dell’opera · Apri l'opera · Inventario: 1925.700

19 / 20

Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare

Claude Monet

1877 · Olio su tela · 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

Il titolo promette un arrivo e il dipinto lo nasconde in parte. Un tetto vetrato su sostegni di ferro racchiude la stazione, mentre il vapore vela parzialmente il treno e filtra la luce intorno alle figure sparse. Monet non conferisce ai macchinari contorni netti e uniformemente visibili, e il treno diventa parte di un'atmosfera mutevole anziché il centro chiaramente definito della scena.

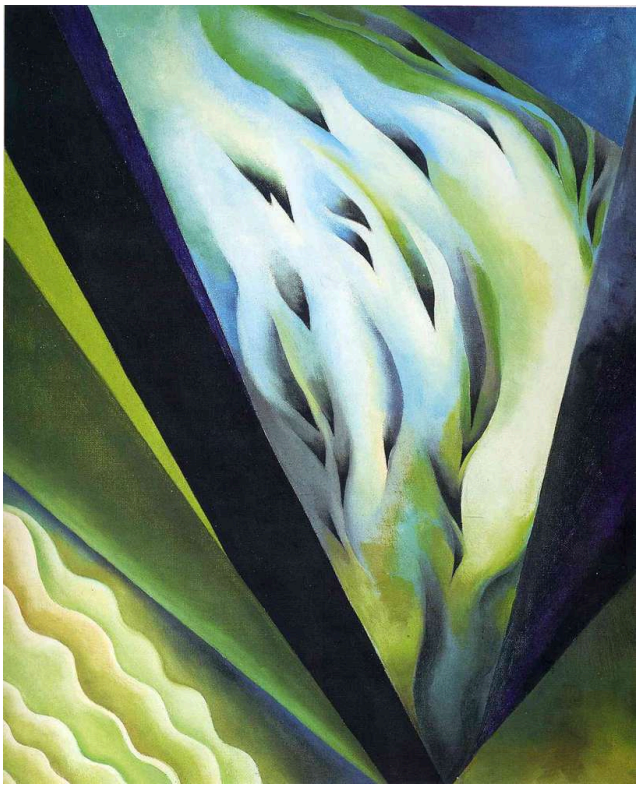
Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1933.1158

20 / 20

Blue and Green Music

Georgia O'Keeffe

1919–21 · Olio su tela · 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)

Nessuno strumento o esecutore spiega il titolo. La musica, se così si può chiamare, risiede nel ritmo: fasce curve di blu, verde e colori più chiari creano direzioni e ricorrenze, mentre cunei più scuri le interrompono trasversalmente. Nulla suggerisce un codice in cui determinati colori corrispondano a determinate note.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 1969.835

Riprese e prestiti

Diversi di questi dipinti non furono realizzati in un'unica fase continua di lavoro, e le riprese assumono forme differenti. Nella Camera da letto Van Gogh tornò a un proprio dipinto. Nei Bevitori lavorò a partire dall'opera di un altro artista, riprendendo la composizione da Daumier. Matisse tornò su Bagnanti lungo un fiume in fasi di lavoro distribuite su più anni, e Seurat riprese La Grande Jatte dopo aver completato il dipinto, per aggiungervi un bordo. Le intestazioni registrano solo una parte di questi passaggi. Quella di Matisse elenca ogni fase di lavoro e quella di Seurat segnala il bordo, ma La camera da letto reca un'unica data che non dice nulla della tela di Amsterdam da cui deriva, e l'intestazione dei Bevitori non menziona Daumier.

Letture consigliate

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · Leggi online o scarica · Inglese

Il catalogo della mostra del Metropolitan Museum offre un contesto storico per Seurat, Caillebotte, Cassatt, Monet e i loro contemporanei. L'ampia varietà di esempi aiuta a distinguere approcci che l'unica etichetta di Impressionismo tende a confondere. Tiepolo, Ingres e i dipinti americani di Wood, Hopper e O'Keeffe esulano dal suo argomento.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

Fonti e informazioni per i visitatori verificate: 2026-10-12

Traduzione assistita dall'IA
