芝加哥，美国

芝加哥艺术博物馆：杰作

芝加哥艺术博物馆的二十幅美国与欧洲绘画，从提埃波罗到欧姬芙。

AI 辅助翻译

芝加哥艺术博物馆拥有美国重要的公共艺术收藏之一。馆藏绘画涵盖法国印象派、美国艺术以及跨越数个世纪的欧洲作品。许多观众为某幅名画而来，可能是修拉笔下塞纳河中的岛屿，也可能是一幅广为人知的美国场景。本次精选收录二十幅作品，既包括其中一些名作，也将较少为人熟知的画作置于它们身旁。

这组作品向前追溯至提埃波罗的阿尔米达与里纳尔多，以及安格尔的一幅肖像，向后延伸到乔治娅·欧姬芙从空中俯瞰的云层。其间有夜间的餐馆、湿漉漉的巴黎街道、给孩子洗澡的女子、收网的渔民，以及马戏团里的年轻杂技演员。梵高多次出现，作品包括他的卧室、挖地的农妇，以及他对杜米埃作品的改绘。有些画作在这组作品中彼此呼应，条目会在有助于理解时指出这些联系：两位在田间劳作的女子，卡耶博特的街道与莫奈的圣拉扎尔车站，以及欧姬芙的两幅画。有几幅作品源于对早先图像的重新创作，无论原作出自画家本人还是另一位艺术家，结尾部分将沿着这条线索展开。

Artline依据博物馆有记录的馆藏独立选出这些作品，选目不代表芝加哥艺术博物馆。一幅画被纳入馆藏，并不意味着它正在展出。年代与作者归属均遵循所链接的记录，包括其中的限定说明。

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/art-institute-chicago

作品目录 · 20

1. A Sunday on La Grande Jatte—1884
   Georges Seurat · 1884–86年，1888–89年加饰边
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 · 约 1893 年
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年、1913年及1916–17年
12. A Peasant Woman Digging before Her Cottage
    Vincent van Gogh · 约 1885 年
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 · 约 1742–45 年
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年，1888–89年加饰边 · 布面油画 · 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

这个星期天花了数年才画成。修拉的画题标明1884，但那一年之后，他仍继续创作这幅巨大的画布，饰边则加得更晚。画面由无数细小的彩色笔触与色点构成，近看各自分明，退远后则将整个场景凝聚起来。巴黎人群的闲暇，在这里是画家于画室中精心劳作的成果；这或许也解释了人物为何显得格外静止，仿佛摆好了姿势，而非被瞬间捕捉。

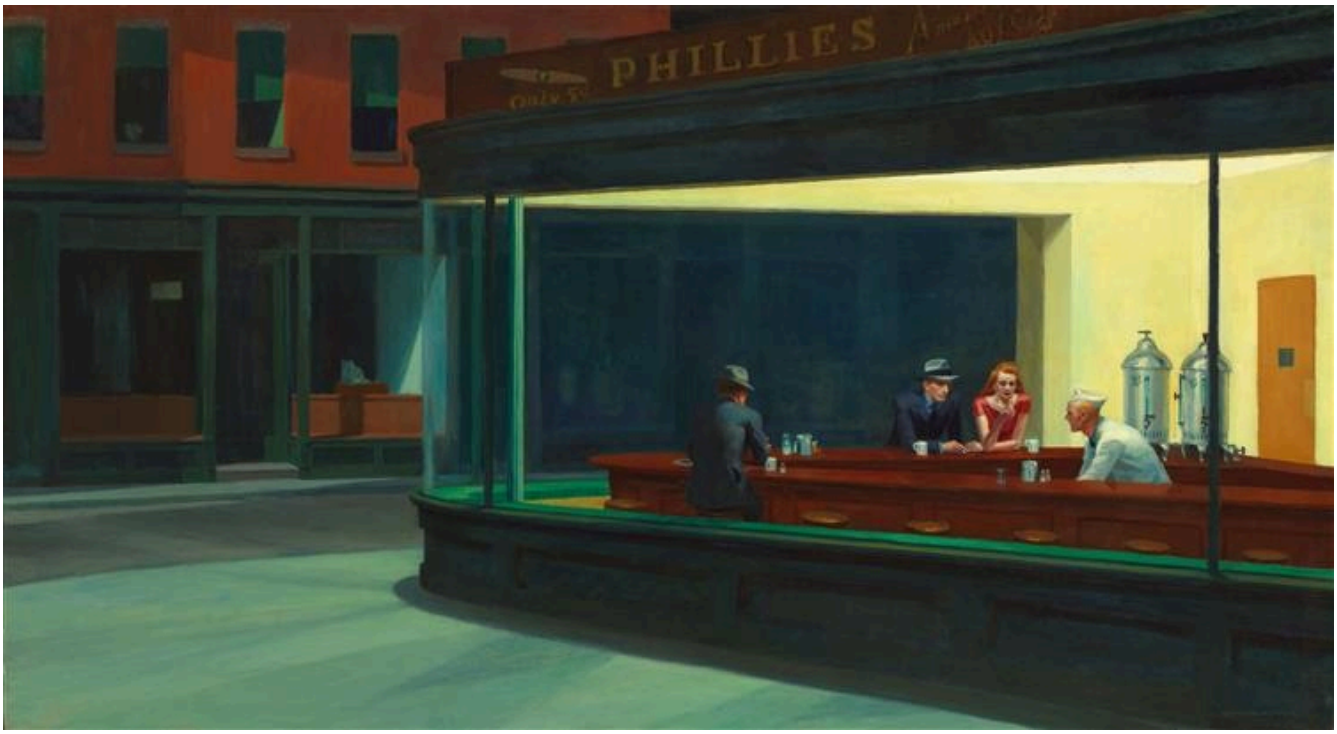
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1926.224

02 / 20

Nighthawks

Edward Hopper

1942 · 布面油画 · Art Institute of Chicago

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

我们站在黑暗的街道上，隔着玻璃望进灯火通明的餐馆。玻璃将我们挡在外面，灯光却毫不遮掩，让服务员与顾客同样清晰可见。仍不清楚的是，他们各自有何感受。人们很容易把同一种情绪赋予整组人物，但霍普并没有让顾客与服务员拥有相同的内心感受。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1942.51

03 / 20

American Gothic

Grant Wood

1930 · 纤维板油画 · 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)

伍德将这幅画画在纤维板上，这是本次精选中唯一不以画布为底材的作品。这幅画是在礼赞乡村生活，还是在拿它开玩笑？人物的姿态与表情，比这两种判断所能概括的都更复杂。至少，画面的构造是清楚的。竖直的形态在两个人物与房屋之间反复出现，见于干草叉、衣着和尖顶窗户。伍德以这些竖线构筑画面，直到两人的僵直感蔓延至周围的一切。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1930.934

04 / 20

The Bedroom

Vincent van Gogh

1889 · 布面油画 · Art Institute of Chicago

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

芝加哥收藏的《卧室》是一幅重绘之作，绘于现藏阿姆斯特丹的版本之后。床、椅子和墙上的画，都已出现在较早的画布上。既然重复是这幅画创作过程的一部分，就不能据此证明梵高作画时正面对着这个房间。重绘也没有让空间关系变得确定。房间倾斜着，其中物件彼此之间的关系也比这份简单的家具清单让人预想的更松散。鲜明的轮廓把每块色彩与相邻区域分隔开，而每件物品的位置又赋予它各自的性格。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1926.417

05 / 20

At the Moulin Rouge

Henri de Toulouse-Lautrec

1892–95 · 布面油画 · 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

围坐桌旁的人们，本可构成一幅安适的群像，若不是画面边缘出现了那张泛着绿光的脸。在人造光线下，坐着的人群与镜子、走动的人物争夺注意力，房间也成了一个观看与被观看的条件并不均等的场所。霍普让我们留在玻璃后面，图卢兹-洛特雷克则通过裁切，使某些人物比其他人物更为突兀地闯入前景。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1928.610

06 / 20

Paris Street; Rainy Day

Gustave Caillebotte

1877 · 布面油画 · 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

与同年绘成的莫奈《诺曼底列车抵达圣拉扎尔车站》并置，卡耶博特的巴黎仿佛经过精确丈量。莫奈让蒸汽柔化钢铁与玻璃；卡耶博特则让城市的结构清楚地呈现在眼前。一根路灯柱分开宽阔的街道，建筑确定远近，其他行人撑着伞穿过湿润的路面。靠近我们的这对男女，却没有那么整齐地融入这一秩序。他们带来了一次更近、更难预料的相遇；无论建筑如何牢牢组织着视野，也无法支配路人经过时的每一个动作。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1964.336

07 / 20

The Child’s Bath

Mary Cassatt

1893 · 布面油画 · Art Institute of Chicago

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

女子托住孩子，同时为孩子洗脚，搀扶与清洗连成一个动作。我们从高处俯视水盆，以及两具紧密相依的身体曲线，周围是带有图案的织物。卡萨特把温柔融入这项实际事务本身，融入如何承托重量、如何完成清洗之中，没有再添加任何东西来宣告它。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1910.2

08 / 20

The Basket of Apples

Paul Cézanne

约 1893 年 · 布面油画 · Art Institute of Chicago

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

试着沿着画面中的桌沿看过去：它们并不能衔接成一个一致的空间。然而，苹果、瓶子与饼干各自都显得坚实可信，倾斜的篮子和折叠的桌布又增添了各自的偏移。色彩与形状将坚实的物体和不稳定的整体维系在一起，做到了任何单一视点都无法做到的事。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1926.252

09 / 20

Sky above Clouds IV

Georgia O'Keeffe

1965 · 布面油画 · 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)

从空中望去，白色云块向一道狭窄的粉红色地平线反复延伸，其间隔着蓝色空隙。云块越过画面两侧边缘继续铺展，使这一排列显得比承载它的画布更大。画中没有地面，也就没有树木、建筑或站立的人物可供衡量眼前的景象，因此，云层的尺度与节奏也不同于围绕这些事物组织起来的风景。数十年前，欧姬芙就曾以重复与间隔构筑《蓝绿音乐》，这幅画也是本次精选的最后一件作品，不过那里的画题指向声音，而非视觉。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1983.821

10 / 20

The Song of the Lark

Jules Breton

1884 · 布面油画 · 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

女子手中的镰刀停了下来，脸朝向上方。画题补充了颜料无法传达的内容，点明这是一个聆听的时刻。她的赤脚与闲置的工具，使这一刻仍处于田间的工作日之中：她停了下来，却没有离开自己的田地。

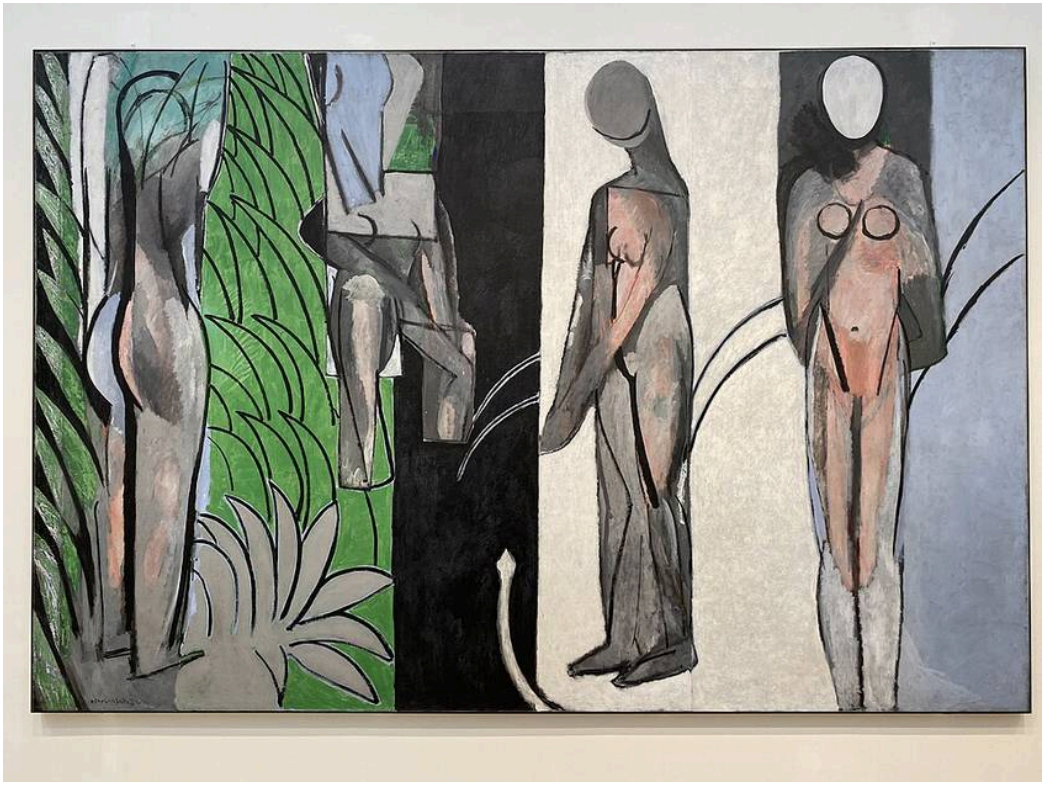
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1894.1033

11 / 20

Bathers by a River

Henri Matisse

1909–10年、1913年及1916–17年 · 布面油画 · 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

四具身体占据着界限分明的竖向区域。面容被简化，周围环境经过风格化处理，人物之间的分隔与他们共同进行的沐浴同样重要。这样的严整看起来可能像是最初就作出的决定，事实却并非如此。马蒂斯曾在相隔数年的不同阶段回到这幅画布前，经过所有这些阶段，才最终形成了这样的布局。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1953.158

12 / 20

A Peasant Woman Digging before Her Cottage

Vincent van Gogh

约 1885 年 · 布面油画 · 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

这可能是这里几幅梵高作品中最早的一幅，题材也最接近布勒东的《云雀之歌》，尽管两位女子的姿态几乎截然相反。布勒东笔下的女子停下动作，抬头仰望。梵高的女子则在低矮小屋旁弯腰向地，仿佛成了她所耕作的那片土地的一部分。低调的色彩将身体、泥土与屋顶联系起来，同时又保留了各自分明的形态。家与劳作共享这一小片场所，小屋就紧挨着必须翻挖的土地。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1968.92

13 / 20

The Herring Net

Winslow Homer

1885 · 布面油画 · Art Institute of Chicago

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

霍默真正的主题或许是重量。两名渔民合力收网，他们协调一致的用力，让我们感受到渔网有多沉。船很小，周围的水又不停流动，因此他们必须同时照管渔获与将其拉上船的工作。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1937.1039

14 / 20

The Drinkers

Vincent van Gogh

1890 · 布面油画 · Art Institute of Chicago

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

在这里，梵高借用了他人的作品。画面布局来自杜米埃的一幅图像：男子们围着桌子举起饮器，一名孩子站在这群人附近。梵高通过色彩与笔触，改变了场景的气质。弯曲的笔触同时贯穿身体与地面，让饮酒者和他们脚下的土地具有相互呼应的动势。

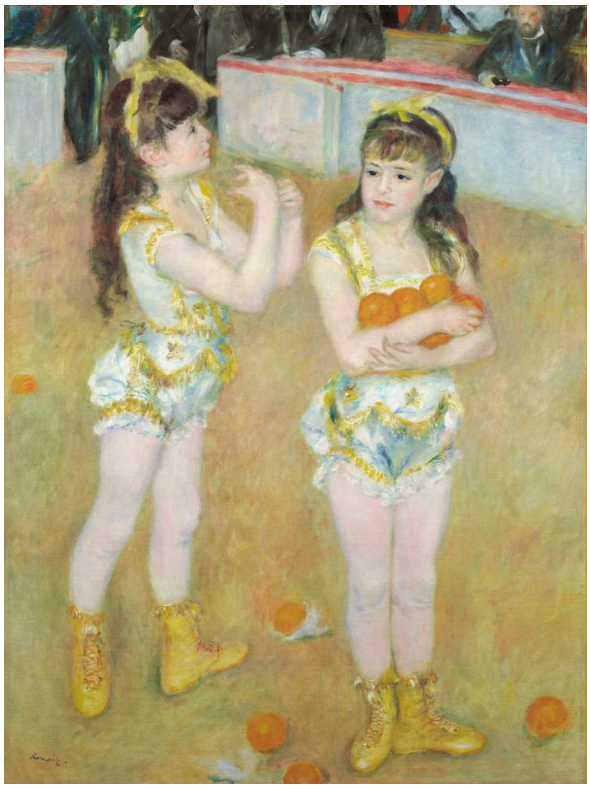
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1953.178

15 / 20

Acrobats at the Cirque Fernando

Pierre-Auguste Renoir

1879 · 布面油画 · 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

这是一幅没有表演绝技的马戏画。雷诺阿笔下的年轻演员站在马戏场地的地面上，画面呈现的并非杂技动作的高潮时刻。服装、水果与举起的手，让娱乐表演仍在眼前，但画中时刻落在节目之间，或正式表演前后。如同布勒东画中田里的女子，这些演员也在工作间歇中被看见。雷诺阿赋予这一间歇充分的身体实感，使他们不只是技艺的展示。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1922.440

16 / 20

Amédée-David, Comte de Pastoret

Jean-Auguste-Dominique Ingres

1823–26 · 布面油画 · 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

安格尔在肖像人物周围布置的东西少得出奇：一张书桌，一幅围拢空间的绿色帷幔，以及其间伯爵的身体、面容、一只手和正式衣着。没有成堆的象征物来宣示帕斯托雷的社会地位。这项任务必须由布局来完成，因此身体的精确位置如此重要，也因此几乎没有什么被允许与面容和手争夺注意力。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1971.452

17 / 20

Arlésiennes: Mistral

Paul Gauguin

1888 · 黄麻帆布油画 · Art Institute of Chicago

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

图案主导着这幅风景。树木与醒目的色彩区域将它分割开来，有些地方的空间没有提供一条连贯通行的路径。尽管如此，画题中的阿尔勒女子们仍紧密相连。行进中，她们深色的轮廓合为一个形状；即使地面没有指明路径，她们低垂的头也显示出前行的方向。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1934.391

18 / 20

Armida Encounters the Sleeping Rinaldo

Giovanni Battista Tiepolo

约 1742–45 年 · 布面油画 · 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

这里最古老的一幅画，围绕一道无法得到回应的目光展开。画题称其为偶遇，但两人中只有一人知道这场相遇正在发生：衣着华丽的阿尔米达走近熟睡的里纳尔多。飞扬的织物与小小的人物，在两人周围的空间里带来轻盈而不停歇的动势，里纳尔多静止的身体则是整幅构图的固定支点。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1925.700

19 / 20

Arrival of the Normandy Train, Gare Saint-Lazare

Claude Monet

1877 · 布面油画 · 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

画题预告了一次抵达，画面却将它半遮半掩。铁架支撑的玻璃屋顶笼罩着车站，蒸汽部分遮住列车，也过滤了散落人物周围的光线。莫奈没有给机器画出坚硬、处处同样清晰的轮廓，列车由此成为不断变化的氛围的一部分，而非场景中明确的中心。

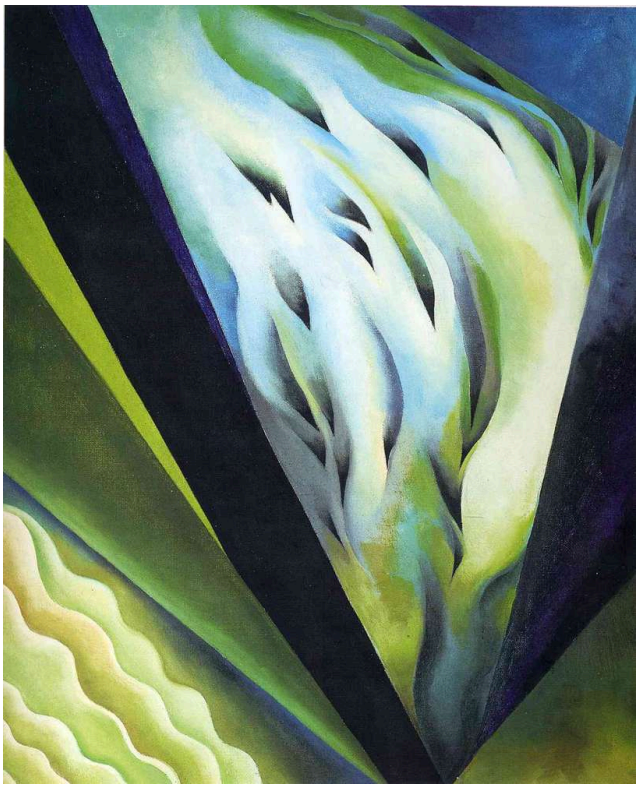
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1933.1158

20 / 20

Blue and Green Music

Georgia O'Keeffe

1919–21 · 布面油画 · 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)

画中没有乐器或演奏者来解释画题。如果说这里有音乐，它就在节奏之中：蓝色、绿色与较浅色彩的弧形色带建立起方向与反复，深色楔形则横切其间。没有什么暗示这里存在一套以特定颜色代表特定音符的代码。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 1969.835

重返与借用

这些画中有几幅并非一气呵成，重返创作的方式也各不相同。在《卧室》中，梵高重新画了自己的一幅作品。在《饮酒者》中，他依据他人的图像创作，从杜米埃那里借用了布局。马蒂斯分数轮重返《河畔沐浴者》的创作，过程延续多年；修拉则在《大碗岛的星期天》画作本身完成后再次动笔，为它加上饰边。作品标题栏只记录了其中一部分。马蒂斯作品的标题栏列出了每一轮创作，修拉作品的标题栏注明了饰边，但《卧室》只标有一个年代，没有交代它背后的阿姆斯特丹画布，《饮酒者》的标题栏也没有提到杜米埃。

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

大都会艺术博物馆的这本展览图录，为修拉、卡耶博特、卡萨特、莫奈及其同时代艺术家提供了历史背景。书中丰富的例子，有助于辨别那些容易被“印象派”这一单一标签模糊化的不同创作方式。提埃波罗、安格尔，以及伍德、霍普和欧姬芙的美国绘画，不在其讨论范围之内。

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 · 芝加哥艺术博物馆：杰作