DÉTROIT, ÉTATS-UNIS

Institut des arts de Detroit : chefs-d’œuvre

Vingt œuvres du Detroit Institute of Arts, principalement des peintures européennes et américaines, ainsi que le mur nord des peintures murales de L’Industrie de Detroit de Rivera.

Traduction assistée par IA

Parmi les œuvres les plus connues du Detroit Institute of Arts figurent les peintures murales de L’Industrie de Detroit de Diego Rivera, réalisées pour le musée. Ses collections couvrent toutefois un vaste champ. Cette sélection de vingt œuvres comprend des sujets bibliques de Caravaggio, Poussin et Jordaens, Le Cauchemar de Fuseli et deux panneaux représentant saint Jérôme, dont les attributions ont connu des histoires différentes. On y trouve des paysages de Church et de Bierstadt, une vue de l’Elbe près de Dresde par Kokoschka, La Fenêtre de Matisse et des œuvres plus récentes de Bacon, Bourgeois et Shahn. Certaines œuvres peuvent être en prêt ou ne pas être exposées.

Artline a sélectionné ces œuvres parmi les collections documentées du musée, indépendamment de celui-ci. Certaines œuvres peuvent être en prêt ou ne pas être exposées. Les attributions et les dates conservent les réserves formulées dans les notices accessibles par les liens.

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/detroit-institute-arts

La sélection · 20

1. The Nightmare
   Henry Fuseli · 1781
2. Detroit Industry: North Wall
   Diego Rivera · 1932–1933
3. Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket
   James Abbott McNeill Whistler · 1875
4. Martha and Mary Magdalene
   Caravaggio · 1598
5. The Window
   Henri Matisse · 1916
6. Cotopaxi
   Frederic Edwin Church · 1862
7. Saint Jerome in His Study
   Jan van Eyck · vers 1435
8. Saint Jerome in the Desert
   Rogier van der Weyden · 1450–1465
9. McSorley's Bar
   John Sloan · 1912
10. Love Flight of a Pink Candy Heart
    Florine Stettheimer · 1930
11. Bookshop: Hebrew Books, Holy Day Books
    Ben Shahn · 1953
12. Study for Crouching Nude
    Francis Bacon · 1952
13. View of the Outskirts of Paris
    Henri Rousseau · 1896
14. The Appeal (Two Women and a Man)
    Titian · Du début au milieu du 16e siècle
15. The Holy Family
    Nicolas Poussin · 1641
16. The Blind Leading the Blind
    Louise Bourgeois · 1949
17. The Elbe near Dresden
    Oskar Kokoschka · 1921
18. The Wolf River, Kansas
    Albert Bierstadt · 1859
19. Girl with a Mandolin
    Giovanni Battista Tiepolo · 1758-1760
20. Job
    Jacob Jordaens · vers 1620

01 / 20

The Nightmare

Henry Fuseli

1781 · Detroit Institute of Arts

Henry Fuseli. The Nightmare. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Une femme dort, étendue en travers d'un lit. Une créature étrange est assise sur sa poitrine ; derrière elles, une tête de cheval émerge de l'obscurité. Fuseli rend chaque élément parfaitement lisible tout en maintenant l'impossibilité de la scène dans son ensemble. La dormeuse n'a conscience de rien, mais son cauchemar a pris une forme tangible dans la chambre, et nous le regardons en face.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

02 / 20

Detroit Industry: North Wall

Diego Rivera

1932–1933 · Detroit Institute of Arts

Diego Rivera. Detroit Industry, North Wall. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Rivera a peint ce mur dans le cadre d'un cycle de fresques qui entoure une pièce entière. Le mur nord montre l'atelier de l'usine : chaque ouvrier est occupé à une tâche précise, les corps et les tuyaux se répètent à travers la scène, les gestes individuels s'intègrent dans un même système de production. L'échelle compte. Les reproductions peuvent montrer ce que fait chaque figure, mais elles ne peuvent rendre l'effet de l'industrie qui remplit la pièce, de la peinture murale devenue le récit d'un travail collectif organisé à travers un espace architectural.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

03 / 20

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket

James Abbott McNeill Whistler

1875 · Detroit Institute of Arts

James Abbott McNeill Whistler. Nocturne in Black and Gold – the Falling Rocket. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Des touches d’or tombent dans l’obscurité. Quelques taches suggèrent l’eau, des figures et la profondeur, mais Whistler en donne juste assez pour permettre la reconnaissance, sans plus. Le feu d’artifice est à peine présent, dispersé en points de lumière et de couleur plutôt que dessiné. Le tableau agit davantage par la couleur, les valeurs et l’atmosphère que par la description.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

04 / 20

Martha and Mary Magdalene

Caravaggio

1598 · Huile sur toile · Detroit Institute of Arts

Martha and Mary Magdalene. WikiArt; Caravaggio. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Un miroir entre dans la conversation entre les deux femmes en tant qu'objet matériel. Il constitue à la fois un argument et une réalité tangible : c'est un objet que l'on peut saisir et orienter. Caravaggio condense toute la rencontre de Marthe et Marie Madeleine dans cet échange, deux figures rapprochées sans autre décor autour d'elles. L'une parle, tandis que la main de l'autre attire l'attention sur son propre corps. Le sujet est religieux, mais ce que nous voyons est une conversation sur l'apparence menée à l'aide d'une véritable surface réfléchissante.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

05 / 20

The Window

Henri Matisse

1916 · Huile sur toile · Detroit Institute of Arts

Henri Matisse. The Window. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-window-1916 · Public domain (WikiArt source label)

La fenêtre divise la toile entre un intérieur bleu et un extérieur vert, mais Matisse aplatit si fortement cette séparation que le dedans et le dehors deviennent des plans de couleur contigus. La table, la chaise et les fleurs restent reconnaissables, mais leurs contours servent aussi de frontières entre des zones de pigment. Le tableau donne à voir sa double nature : une ouverture sur l’espace et un agencement plat de couleurs.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

06 / 20

Cotopaxi

Frederic Edwin Church

1862 · Detroit Institute of Arts

Frederic Edwin Church. Cotopaxi (Ecuador). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

La fumée s’élève du volcan et s’étend dans le ciel, teintant de rouge la lumière sur l’ensemble du paysage. Le premier plan est travaillé avec minutie ; ses petits éléments nous donnent une échelle pour mesurer l’éruption. Mais l’horizon est instable, l’air lui-même est transformé par l’événement. La distance donne au tableau sa force dramatique : nous sommes assez loin pour voir toute la scène, trop loin pour pouvoir y faire quoi que ce soit.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

07 / 20

Saint Jerome in His Study

Jan van Eyck

vers 1435 · Huile sur papier de lin marouflé sur panneau de chêne · Detroit Institute of Arts

Jan van Eyck. St. Jerome in his Study. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/jan-van-eyck/st-jerome-in-his-study-1432 · Public domain (WikiArt source label)

Ce minuscule panneau — d'environ vingt centimètres de haut — montre Jérôme au travail dans une pièce encombrée de livres et d'instruments, avec à ses pieds le lion de sa légende. Il est peint à l'huile sur papier de lin marouflé sur chêne. Le Detroit Institute l'attribue actuellement à Jan van Eyck et le date des environs de 1435, bien que son attribution ait changé au fil des ans. Quelle que soit la main qui l'a peint, le panneau mérite un regard attentif : chaque objet est distinct, et l'espace est à la fois resserré et parfaitement cohérent.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

08 / 20

Saint Jerome in the Desert

Rogier van der Weyden

1450–1465 · Huile sur panneau de chêne · Detroit Institute of Arts

Saint Jerome and the Lion. WikiArt; Rogier van der Weyden. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

L’autre panneau de Jérôme montre le saint en plein air, auprès du lion dont il soigne la patte. Des rochers anguleux les entourent de près, donnant au désert un caractère aussi clos qu’un intérieur. Le musée attribue cette œuvre à l’atelier de Rogier van der Weyden, ce qui la situe dans le cadre de sa pratique sans nécessairement en faire une œuvre de sa propre main. Comparer les deux panneaux de Jérôme — l’un dans un cabinet de travail, l’autre dans un lieu sauvage — montre combien les artistes pouvaient aborder différemment un même sujet et combien les histoires des attributions peuvent diverger.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

09 / 20

McSorley's Bar

John Sloan

1912 · Detroit Institute of Arts

John Sloan. McSorley's Bar. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Des hommes se tiennent debout ou s’accoudent au bar ; les murs sont chargés d’images, d’équipements, de tout ce qui s’accumule dans une pièce utilisée au quotidien. Un employé vêtu de blanc se détache sur l’intérieur sombre. Ce tableau de 1912 n’a ni centre d’action ni personnage principal. Il témoigne d’un lieu organisé par l’habitude, par l’endroit où les gens se placent en entrant, et non par un récit.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

10 / 20

Love Flight of a Pink Candy Heart

Florine Stettheimer

1930 · Detroit Institute of Arts

Florine Stettheimer. Love Flight of a Pink Candy Heart. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Des figures, une forme rose en cœur, des signes éclatants et de petits événements sont dispersés sur un fond jaune, chacun ayant une taille déterminée par son rôle dans le tableau plutôt que par ses dimensions physiques. La peinture de Stettheimer n'établit pas un espace unifié à l'échelle cohérente. Elle se lit plutôt comme une série d'événements simultanés, plats, décoratifs et délibérément laissés en suspens. Le titre promet un envol, mais rien ici ne suggère une direction unique.

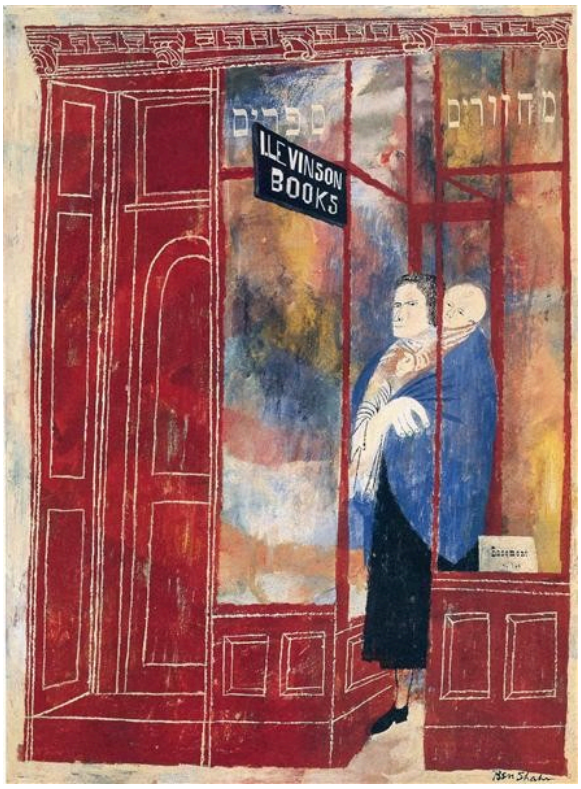
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

11 / 20

Bookshop: Hebrew Books, Holy Day Books

Ben Shahn

1953 · Detroit Institute of Arts

Ben Shahn. Bookshop: Hebrew Books, Holy Day Books. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Les mots viennent d'abord : « Livres hébraïques, livres pour les jours de fête », inscrits en lettres bien lisibles sur la boutique. Shahn se sert de l'enseigne pour préciser de quel type de commerce il s'agit avant que la figure sur le seuil nous dise quoi que ce soit sur la personne présente ou le moment représenté. Les lignes fines, l'entrée rouge, la typographie précise : tout désigne un lieu particulier, un petit commerce spécialisé défini par ce qu'il vend et par les inscriptions de sa façade.

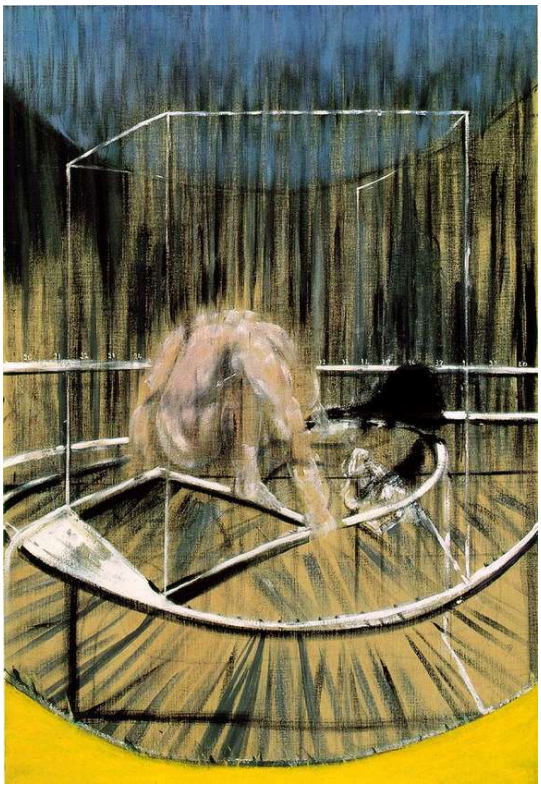
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

12 / 20

Study for Crouching Nude

Francis Bacon

1952 · Huile sur toile · Detroit Institute of Arts

Francis Bacon. Study for Crouching Nude. WikiArt source label: Francis Bacon Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francis-bacon/study-for-crouching-nude-1952 · Francis Bacon Fair Use (WikiArt source label)

Bacon dessine une cage géométrique autour du corps accroupi, mais laisse la figure elle-même instable, à demi dissoute. L’enceinte est nette, l’anatomie ne l’est pas. Des traînées verticales descendent sur le fond sombre. Le titre présente l’œuvre comme une étude, ce qui suggère quelque chose de provisoire, mais le sentiment d’enfermement est délibéré : la structure ne laisse presque aucune place au corps, et la pose paraît contrainte même sans barreaux.

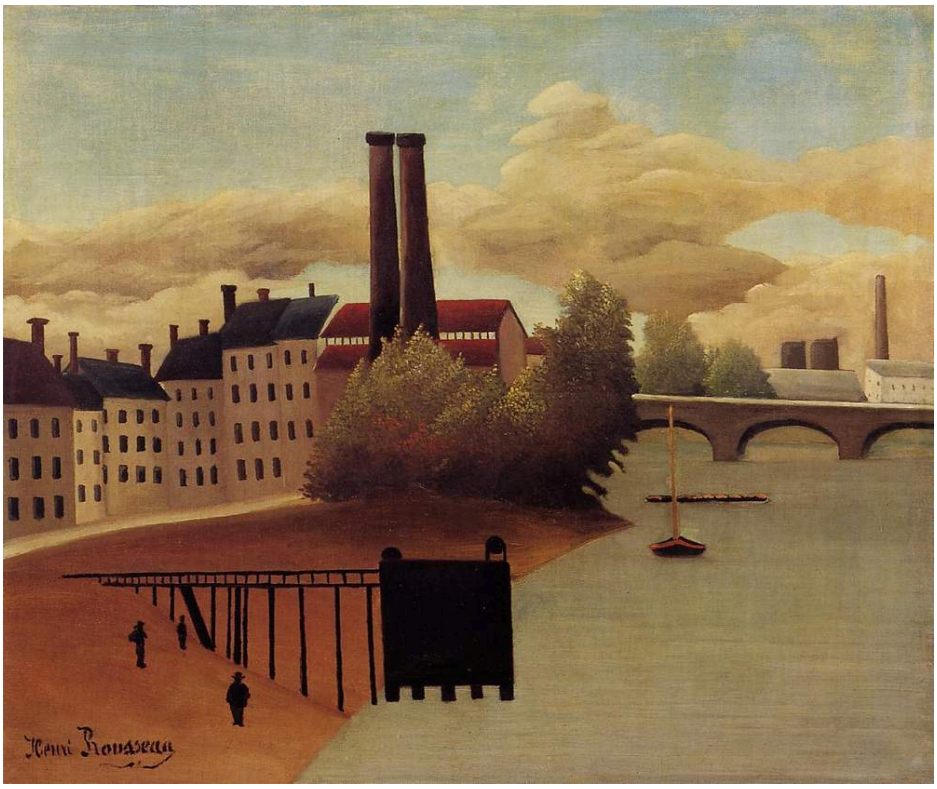
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

13 / 20

View of the Outskirts of Paris

Henri Rousseau

1896 · Huile sur toile · Detroit Institute of Arts

Henri Rousseau. View of the Outskirts of Paris. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/view-of-the-outskirts-of-paris-1896 · Public domain (WikiArt source label)

Dans cette vue prise depuis la berge, Rousseau représente les usines et les cheminées comme des formes nettes et distinctes de l'autre côté de l'eau. L'industrie apparaît sous forme d'architecture, non de travail. Personne ne travaille, rien n'indique ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments. Le tableau est étrangement immobile : un témoignage sur les abords de Paris en 1896, où la production n'est visible qu'à travers des formes bâties vues de l'extérieur.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

14 / 20

The Appeal (Two Women and a Man)

Titian

Du début au milieu du 16e siècle · Detroit Institute of Arts

Two women and a man (Trio). WikiArt; Giorgione. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Trois figures étroitement regroupées, reliées par les mains et les regards. Mais ce qui se passe entre elles ne compose pas un récit clair, et le titre comme l'attribution ont changé au fil du temps. Le musée répertorie aujourd'hui l'œuvre sous le titre La Supplique, l'attribue à Titian et la date du début au milieu du seizième siècle. Le tableau retient l'attention sans s'expliquer, ce qui est peut-être la raison pour laquelle son identité est restée incertaine.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

15 / 20

The Holy Family

Nicolas Poussin

1641 · Detroit Institute of Arts

Nicolas Poussin. The Holy Family. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Marie se penche vers le berceau, Joseph se tient plus en retrait. Poussin mesure ces différents degrés de proximité dans un cadre architectural bien établi : la draperie, une haute ouverture et la structure de la pièce sont toutes clairement définies. Le tableau organise l'espace avec soin, mais ce soin lui-même se concentre sur un petit geste domestique au centre. L'architecture et l'intimité sont maintenues en équilibre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

16 / 20

The Blind Leading the Blind

Louise Bourgeois

1949 · Detroit Institute of Arts

Louise Bourgeois. The Blind Leading the Blind. Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Des montants roses reliés par une barre horizontale, chacun s'amincissant vers la base. Le titre renvoie à des personnes, mais Bourgeois ne leur donne ni tête ni corps individuel. Nous voyons des éléments répétés, abstraits et précaires, qui se rétrécissent en pointes apparemment incapables de maintenir la structure debout. L'instabilité est inscrite dans la forme elle-même, un groupe uni par une même défaillance.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

17 / 20

The Elbe near Dresden

Oskar Kokoschka

1921 · Detroit Institute of Arts

Oskar Kokoschka. The Elbe Near Dresden. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le clocher et la ville restent identifiables dans cette vue de l'Elbe près de Dresde, mais la manière de peindre de Kokoschka rend toute la vue instable. L'eau bleue, les bandes de rouge et de vert le long des berges, et la même turbulence qui se poursuit dans le ciel. Les bâtiments ne restent pas immobiles ; ils bougent avec la surface, pris dans la même agitation des couleurs. Kokoschka a peint cette œuvre en 1921, et la scène entière semble vaciller.

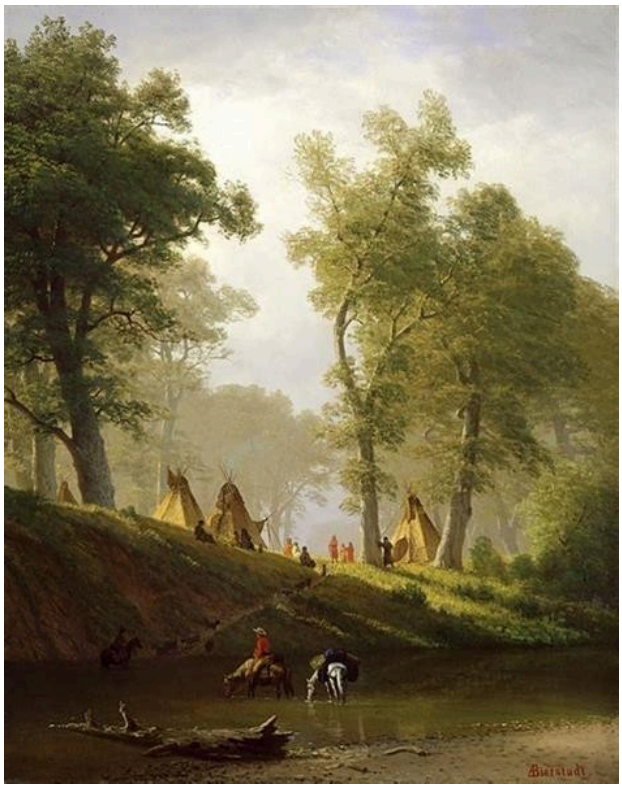
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

18 / 20

The Wolf River, Kansas

Albert Bierstadt

1859 · Detroit Institute of Arts

Albert Bierstadt. The Wolf River, Kansas. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Des tentes et des figures dans une clairière, peintes d'assez loin pour que les personnes s'intègrent à un agencement plus vaste d'ombre et de lumière sous de grands arbres. Le tableau est daté de 1859. Le camp est manifestement habité, mais les figures sont trop petites et trop éloignées pour nous apprendre grand-chose sur les personnes qui y vivent. L'échelle et la distance déterminent ce que le tableau peut dire et ce qu'il ne peut pas dire.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

19 / 20

Girl with a Mandolin

Giovanni Battista Tiepolo

1758-1760 · Detroit Institute of Arts

Giovanni Battista Tiepolo. Girl with a Mandolin. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Les deux mains sur la mandoline, la tête tournée dans une autre direction. La pose tire son énergie de sa légère maladresse, du fait que le visage et les mains ne sont pas alignés. Tiepolo fait ressortir la peau pâle et l'étoffe éclatante sur un fond sombre, mais la vie du tableau vient de cette petite asymétrie, de cette femme partagée entre l'instrument et ce qui a attiré son attention ailleurs.

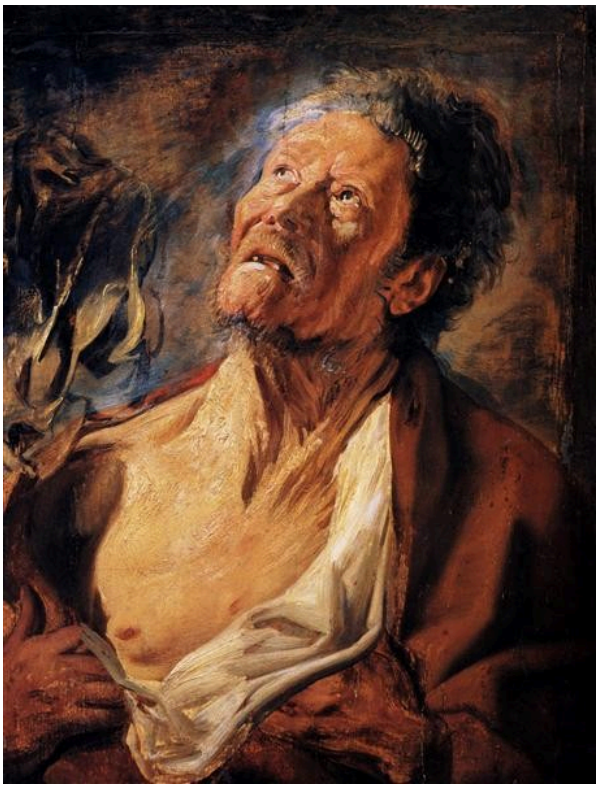
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

20 / 20

Job

Jacob Jordaens

vers 1620 · Huile sur panneau de chêne · Detroit Institute of Arts

Job. WikiArt; WikiArt. Proportional resize and JPEG compression; complete source frame. · Public domain

Jordaens construit ce tableau à partir d’un visage marqué, d’une poitrine nue, d’un regard levé. La lumière traverse une chair exposée qui paraît vulnérable et singulière. Le tableau préserve l’individualité de Job — un vieil homme en détresse physique qui implore un soulagement — plutôt que d’en faire un symbole abstrait de la patience. Il est peint à l’huile sur panneau de chêne, et la souffrance qu’il montre reste concrète.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 43.418

Avant la visite

Ces œuvres proviennent de la collection du musée et ne constituent pas un parcours prédéfini. Certaines peuvent être en prêt ou ne pas être exposées. Les notices actuelles du musée fournissent des informations à jour sur leur présentation et leur attribution. L’entrée consacrée à Rivera ne couvre que le mur nord des peintures murales de L’Industrie de Detroit, et non le cycle complet.

Pour aller plus loin

The Practice and Science of Drawing

Harold Speed · Lecture gratuite · Anglais

Le traité de Harold Speed aborde de manière générale les masses, la ligne et les valeurs. Il ne traite pas de la collection de Detroit, mais propose une explication pratique du fonctionnement du dessin qui s’applique à toutes les époques et à toutes les échelles, des petits panneaux aux grandes compositions de figures.

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 · Institut des arts de Detroit : chefs-d’œuvre