DETROIT, STATI UNITI

Istituto d’arte di Detroit: capolavori

Venti opere del Detroit Institute of Arts, soprattutto dipinti europei e americani, insieme alla parete nord del ciclo di murali L'industria di Detroit di Rivera.

Traduzione assistita dall’IA

Tra le opere più note del Detroit Institute of Arts vi sono i murali del ciclo L'industria di Detroit di Diego Rivera, dipinti per il museo. Le sue collezioni, però, sono molto varie. Questa selezione di venti opere comprende soggetti biblici di Caravaggio, Poussin e Jordaens, L'incubo di Fuseli e due tavole raffiguranti san Girolamo con diverse vicende attributive. Vi sono paesaggi di Church e Bierstadt, una veduta dell'Elba presso Dresda di Kokoschka, La finestra di Matisse e opere più recenti di Bacon, Bourgeois e Shahn. Alcune opere potrebbero essere in prestito o non esposte.

Artline ha selezionato queste opere tra quelle documentate nelle collezioni del museo, in modo indipendente dal museo stesso. Singole opere potrebbero essere in prestito o non esposte. Le attribuzioni e le date mantengono le riserve indicate nelle schede collegate.

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/detroit-institute-arts

Le opere selezionate · 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 · ca. 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 · Tra l'inizio e la metà del 16° secolo
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 · ca. 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)

Una donna giace addormentata di traverso su un letto. Una strana creatura le siede sul petto; dietro di loro, una testa di cavallo emerge dall'oscurità. Fuseli rende ogni elemento perfettamente leggibile, pur mantenendo impossibile l'insieme della scena. La donna addormentata non si accorge di nulla, ma il suo incubo ha assunto una forma concreta nella stanza e noi lo stiamo guardando dritto davanti a noi.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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 dipinse questa parete come parte di un ciclo di affreschi che circonda un'intera sala. La parete nord mostra il reparto produttivo della fabbrica: operai impegnati ciascuno in un compito specifico, corpi e tubature che si ripetono nella scena, azioni individuali riunite in un unico sistema di produzione. Le dimensioni contano. Le riproduzioni possono mostrare che cosa fa ogni figura, ma non possono restituire l'effetto dell'industria che riempie la sala, della pittura murale trasformata in un racconto del lavoro collettivo organizzato nello spazio architettonico.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Segni dorati cadono nell'oscurità. Pochi tocchi suggeriscono acqua, figure e distanza, ma Whistler offre appena quanto basta per riconoscerli, e nulla di più. Il fuoco d'artificio è appena percepibile, disperso in punti di luce e colore anziché disegnato. Il dipinto agisce attraverso il colore, il tono e l'atmosfera più che attraverso la descrizione.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

04 / 20

Martha and Mary Magdalene

Caravaggio

1598 · Olio su tela · Detroit Institute of Arts

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

Uno specchio entra nella conversazione tra le due donne come oggetto concreto. È insieme un argomento e un fatto materiale: lo specchio è un oggetto che si può prendere in mano e orientare. Caravaggio concentra l'intero incontro tra Marta e Maria Maddalena in questo scambio, con due figure ravvicinate e nessuna ambientazione oltre a loro. Una parla, mentre la mano dell'altra richiama l'attenzione sul proprio corpo. Il soggetto è religioso, ma ciò che vediamo è una conversazione sull'apparenza condotta con una vera superficie riflettente.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

05 / 20

The Window

Henri Matisse

1916 · Olio su tela · 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 finestra divide la tela in un interno blu e un esterno verde, ma Matisse appiattisce questa divisione a tal punto che il dentro e il fuori diventano piani di colore adiacenti. Tavolo, sedia e fiori restano riconoscibili, eppure i loro contorni fungono anche da confini tra zone di pigmento. Il dipinto mantiene visibile la sua duplice natura: un'apertura sullo spazio e una disposizione piatta di colori.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Il fumo sale dal vulcano e si diffonde nel cielo, tingendo di rosso la luce sull'intero paesaggio. Il primo piano è lavorato con minuziosa attenzione ai dettagli, i cui piccoli elementi ci offrono una scala con cui misurare l'eruzione. Ma l'orizzonte è instabile, l'aria stessa è alterata dall'evento. È la distanza a conferire drammaticità al dipinto: siamo abbastanza lontani da vedere l'intera scena, troppo lontani per poter intervenire.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

07 / 20

Saint Jerome in His Study

Jan van Eyck

ca. 1435 · Olio su carta di lino applicata su tavola di quercia · 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)

Questa minuscola tavola, alta circa venti centimetri, mostra Girolamo al lavoro in una stanza affollata di libri e strumenti, con il leone della sua leggenda ai piedi. È dipinta a olio su carta di lino applicata su quercia. Il Detroit Institute la attribuisce attualmente a Jan van Eyck e la data intorno al 1435, sebbene l'attribuzione sia cambiata nel corso degli anni. Chiunque ne sia l'autore, la tavola premia un'osservazione ravvicinata: ogni oggetto è distinto e lo spazio è al tempo stesso compresso e del tutto coerente.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

08 / 20

Saint Jerome in the Desert

Rogier van der Weyden

1450–1465 · Olio su tavola di quercia · 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'altra tavola raffigurante Girolamo mostra il santo all'aperto, accanto al leone di cui sta curando la zampa. Rocce spigolose li stringono tutt'intorno, facendo apparire il deserto raccolto quanto un interno. Il museo attribuisce l'opera alla bottega di Rogier van der Weyden, collocandola così nell'ambito della sua attività, ma senza considerarla necessariamente di sua mano. Il confronto tra le due tavole di Girolamo, una nello studio e l'altra in un luogo selvaggio, mostra quanto diversamente gli artisti abbiano affrontato lo stesso soggetto e quanto possano divergere le vicende attributive.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Uomini stanno in piedi e si appoggiano al bancone; le pareti sono fitte di immagini, arredi e oggetti accumulati in un ambiente usato quotidianamente. Un lavoratore vestito di bianco risalta contro l'interno scuro. Questo dipinto del 1912 non ha un centro dell'azione né un protagonista. Documenta un luogo organizzato dall'abitudine, dai punti in cui le persone si fermano quando entrano, anziché da una narrazione.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Figure, una forma rosa a cuore, insegne vivaci e piccoli episodi sparsi su un campo giallo, ciascuno dimensionato secondo il proprio ruolo nel dipinto anziché secondo le proprie dimensioni fisiche. Il dipinto di Stettheimer non costruisce uno spazio unitario con una scala coerente. Si legge invece come una serie di eventi simultanei, piatta, decorativa e volutamente irrisolta. Il titolo promette un volo, ma nulla qui suggerisce un'unica direzione.

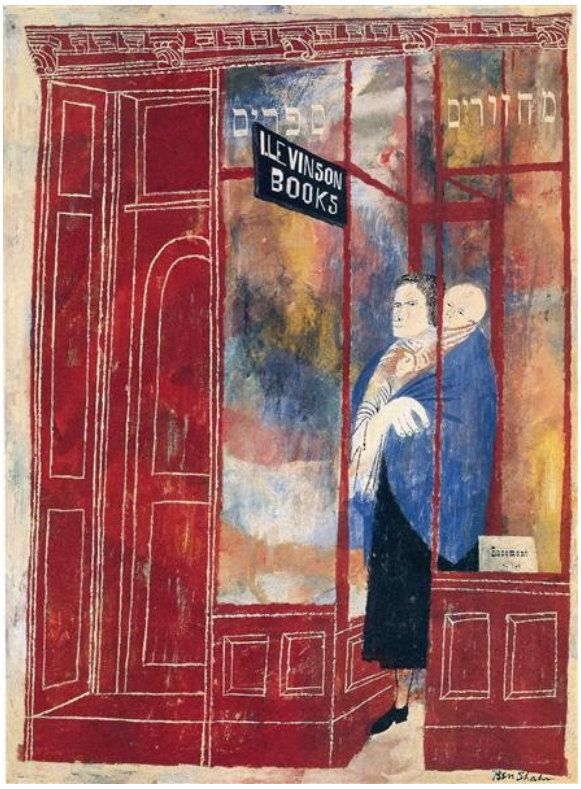
Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Le parole vengono prima di tutto: Libri in ebraico, Libri per le festività, scritte sul negozio in caratteri chiari. Shahn usa l'insegna per identificare il tipo di negozio prima che la figura sulla soglia ci dica qualcosa su chi vi si trova o quando. Le linee sottili, l'ingresso rosso, i caratteri tipografici precisi: tutto lo identifica come un luogo specifico, una piccola attività specializzata definita da ciò che vende e dalla scrittura sulla facciata.

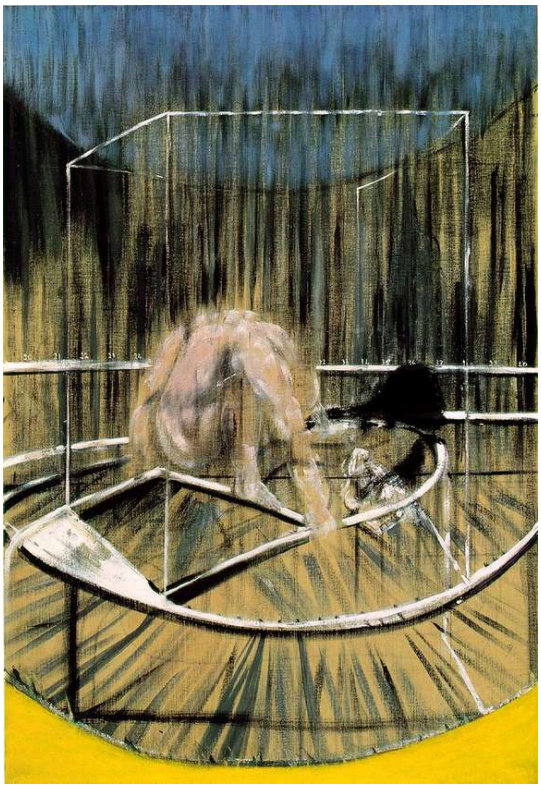
Scheda dell'opera · Apri l'opera

12 / 20

Study for Crouching Nude

Francis Bacon

1952 · Olio su tela · 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 disegna una gabbia geometrica intorno al corpo accovacciato, ma lascia la figura stessa instabile, per metà dissolta. Lo spazio che la racchiude è chiaro, l'anatomia no. Striature verticali scendono lungo lo sfondo scuro. Il titolo indica che si tratta di uno studio, suggerendo qualcosa di provvisorio, ma il senso di costrizione è deliberato: la struttura lascia al corpo pochissimo spazio e la posa appare compressa anche senza sbarre.

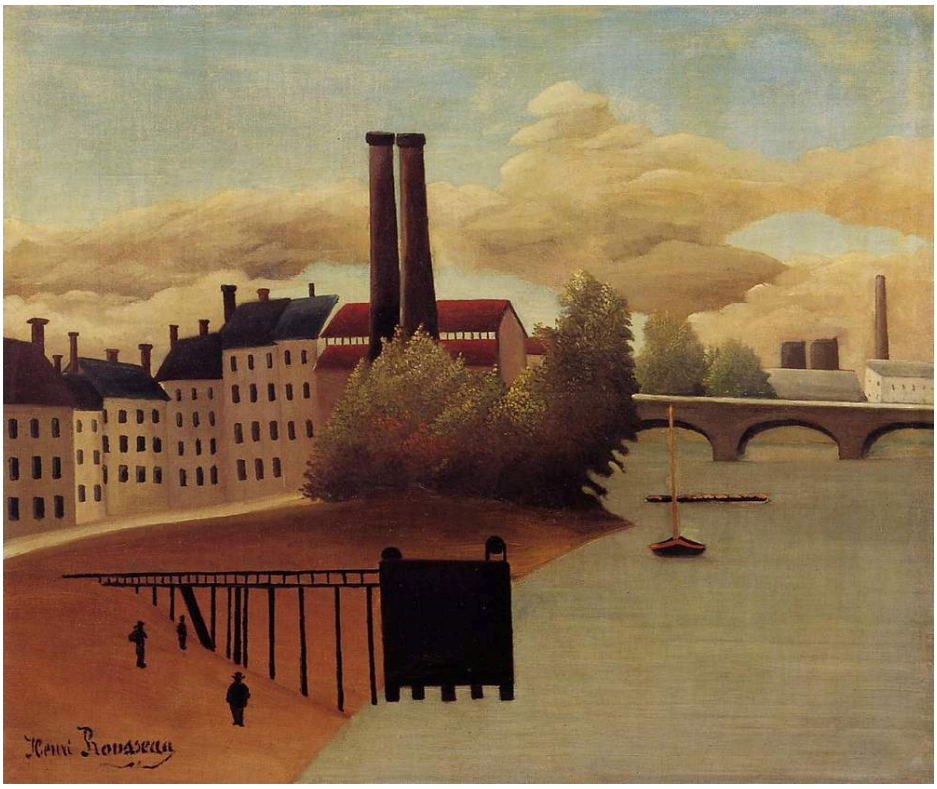
Scheda dell'opera · Apri l'opera

13 / 20

View of the Outskirts of Paris

Henri Rousseau

1896 · Olio su tela · 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)

La veduta dalla riva del fiume dipinta da Rousseau mostra fabbriche e ciminiere come forme nette e separate sull'altra sponda. L'industria appare come architettura, non come lavoro. Non ci sono persone al lavoro né indicazioni di ciò che avviene dentro questi edifici. Il dipinto è stranamente immobile: una testimonianza dei margini di Parigi nel 1896, in cui la produzione è visibile soltanto attraverso le forme costruite osservate dall'esterno.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

14 / 20

The Appeal (Two Women and a Man)

Titian

Tra l'inizio e la metà del 16° secolo · Detroit Institute of Arts

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

Tre figure, riunite a breve distanza, legate da mani e sguardi. Ma ciò che accade tra loro non si risolve in una storia chiara, e sia il titolo sia l'attribuzione sono cambiati nel tempo. Il museo lo cataloga oggi come L'appello di Titian, datato tra l'inizio e la metà del sedicesimo secolo. Il dipinto trattiene l'attenzione senza spiegarsi, e questo potrebbe essere il motivo per cui la sua identità è rimasta incerta.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Maria si china verso la culla, Giuseppe sta più indietro. Poussin misura questi diversi gradi di vicinanza entro un solido impianto architettonico: il drappeggio, un'alta apertura e la struttura della stanza sono tutti chiaramente definiti. Il dipinto organizza lo spazio con cura, ma questa stessa cura è rivolta a un piccolo gesto domestico al centro. Architettura e intimità, tenute in equilibrio.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Montanti rosa uniti da una barra orizzontale, ciascuno assottigliato verso la base. Il titolo si riferisce a persone, ma Bourgeois non dà loro teste né corpi individuali. Ciò che vediamo sono elementi ripetuti, astratti e precari, che si restringono in punte apparentemente incapaci di sostenere la struttura. L'instabilità è insita nella forma stessa, un gruppo che condivide un unico cedimento.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Il campanile e la città restano riconoscibili in questa veduta dell'Elba presso Dresda, ma il modo di dipingere di Kokoschka rende instabile l'intero panorama. Acqua blu, fasce rosse e verdi lungo le rive, e la stessa turbolenza che prosegue nel cielo. Gli edifici non stanno fermi; si muovono con la superficie, parte dello stesso colore agitato. Kokoschka dipinse quest'opera nel 1921 e tutta la scena appare malferma.

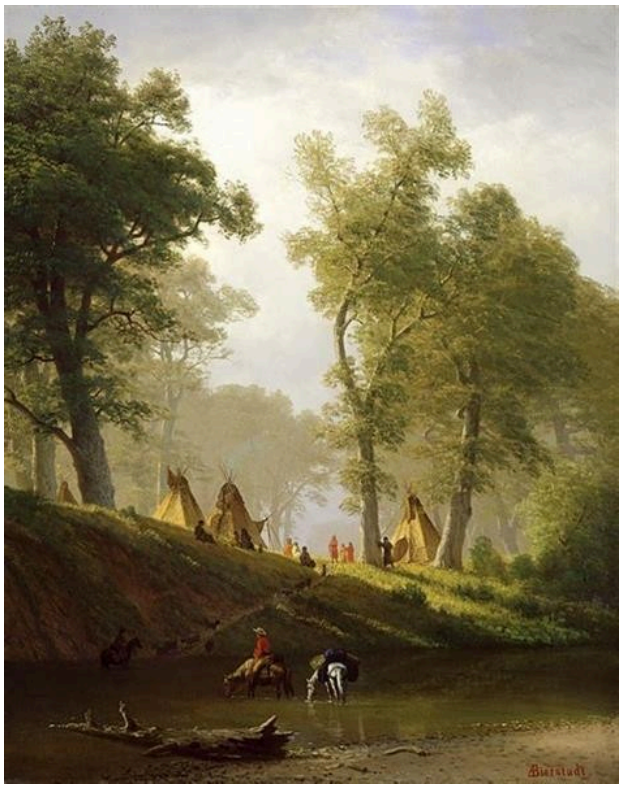
Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Tende e figure in una radura, dipinte da una distanza tale che le persone diventano parte di un più ampio disegno di luci e ombre sotto alberi alti. Il dipinto è datato 1859. L'accampamento è chiaramente abitato, ma le figure sono troppo piccole e troppo lontane per dirci molto sulle persone che vi vivono. La scala e la distanza determinano ciò che il dipinto può e non può dire.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Entrambe le mani sul mandolino, la testa girata in un'altra direzione. La posa ha energia perché è leggermente scomoda, perché il volto e le mani non sono allineati. Tiepolo fa emergere la pelle chiara e il tessuto luminoso da uno sfondo scuro, ma la vitalità del dipinto nasce da quella piccola asimmetria, dalla donna colta tra lo strumento e qualcosa che ha attirato altrove la sua attenzione.

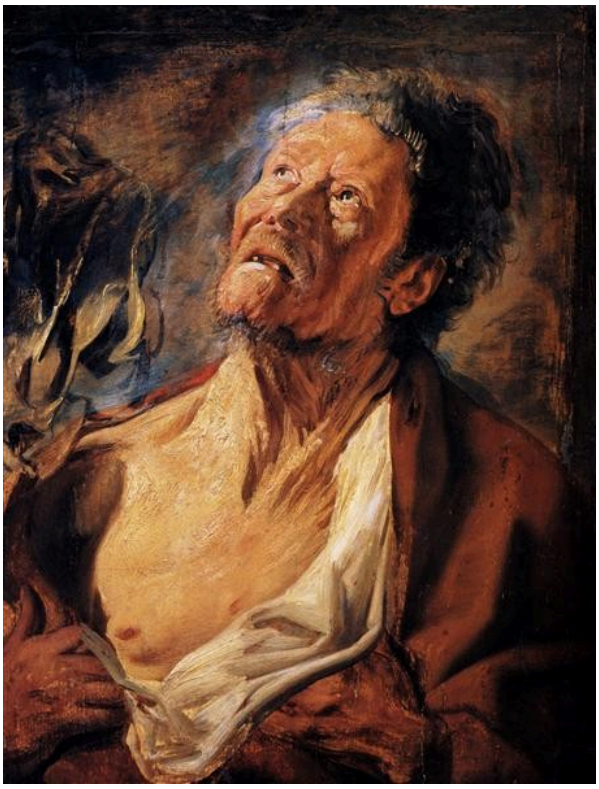
Scheda dell'opera · Apri l'opera

20 / 20

Job

Jacob Jordaens

ca. 1620 · Olio su tavola di quercia · Detroit Institute of Arts

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

Jordaens costruisce il dipinto a partire da un volto segnato, un petto nudo, uno sguardo rivolto verso l'alto. La luce cade sulla carne scoperta, che appare vulnerabile e concreta. Il dipinto conserva l'individualità di Giobbe, un vecchio nella sofferenza fisica che implora sollievo, anziché trasformarlo in un simbolo astratto di pazienza. È dipinto a olio su tavola di quercia e la sofferenza che mostra resta specifica.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: 43.418

Prima della visita

Queste opere provengono dalla collezione del museo e non costituiscono un itinerario prestabilito. Alcune potrebbero essere in prestito o non esposte. Le schede attuali del museo forniscono informazioni aggiornate sull'esposizione e sull'attribuzione. La voce dedicata a Rivera riguarda soltanto la parete nord dei murali del ciclo L'industria di Detroit, non l'intero ciclo.

Letture consigliate

The Practice and Science of Drawing

Harold Speed · Leggi gratis · Inglese

Il trattato di Harold Speed affronta in termini generali la massa, la linea e il tono. Non tratta la collezione di Detroit, ma offre una spiegazione pratica del funzionamento del disegno applicabile a epoche e dimensioni diverse, dalle piccole tavole alle grandi composizioni di figure.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

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

Traduzione assistita dall'IA

Artline · Istituto d'arte di Detroit: capolavori