ДЕТРОЙТ, СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Детройтский институт искусств: шедевры

Двадцать произведений из Детройтского института искусств, преимущественно европейская и американская живопись, а также северная стена цикла фресок Риверы «Индустрия Детройта».

Перевод с помощью ИИ

Среди самых известных произведений Детройтского института искусств — фрески Диего Риверы «Индустрия Детройта», написанные для музея. Но его собрание гораздо разнообразнее. Эта подборка из двадцати произведений включает библейские сцены Караваджо, Пуссена и Йорданса, «Кошмар» Фюсли и два изображения святого Иеронима на доске с разной историей атрибуции. Здесь есть пейзажи Чёрча и Бирштадта, вид Эльбы близ Дрездена кисти Кокошки, «Окно» Матисса и более поздние работы Бэкона, Буржуа и Шана. Некоторые произведения могут отсутствовать в экспозиции или быть предоставлены другим музеям во временное пользование.

Artline самостоятельно, независимо от музея, отобрал эти произведения на основе документированных сведений о его собрании. Отдельные работы могут быть предоставлены другим музеям во временное пользование или отсутствовать в экспозиции. Атрибуции и датировки сохраняют оговорки, приведённые в записях по ссылкам.

Эта подборка в Artline

Посмотрите выбранные работы рядом с книгами и событиями их времени или сравните годы жизни художников. Книги и события дают исторический контекст, но не доказывают прямого влияния. Работы без подтверждённой даты остаются в путеводителе.

Произведения искусства в контексте Кто когда жил?

artlines.org/guides/detroit-institute-arts

Произведения · 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 · ок. 1435 г.
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 · Начало — середина 16 века
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 · ок. 1620 г.

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)

Женщина спит, раскинувшись поперёк кровати. На её груди сидит странное существо; позади них из темноты выступает лошадиная голова. Фюсли делает каждый элемент совершенно отчётливым, хотя сцена в целом остаётся невозможной. Спящая ничего не замечает, но её кошмар обрёл в комнате осязаемую форму, и мы смотрим прямо на него.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Ривера расписал эту стену как часть цикла фресок, охватывающего всю комнату. Северная стена показывает заводской цех: каждый рабочий занят определённым делом, тела и трубы образуют повторяющийся ритм, отдельные действия включены в единую систему производства. Масштаб здесь важен. Репродукции могут показать, что делает каждая фигура, но не передают ощущения промышленности, заполняющей комнату, — того, как настенная живопись превращается в рассказ о коллективном труде, организованном в архитектурном пространстве.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Золотые отметины падают сквозь темноту. Несколько мазков намечают воду, фигуры и даль, но Уистлер даёт ровно столько, сколько нужно для узнавания. Фейерверк едва различим: вместо чёткого изображения — россыпь точек света и цвета. Картина воздействует скорее цветом, тоном и настроением, чем подробностью изображения.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Martha and Mary Magdalene

Caravaggio

1598 · Холст, масло · Detroit Institute of Arts

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

Зеркало входит в разговор двух женщин как вещественный предмет. Оно одновременно служит аргументом и остаётся материальной вещью: зеркалом, которое можно взять в руки и направить. Караваджо сводит всю встречу Марфы и Марии Магдалины к этому обмену репликами и жестами: две фигуры тесно сближены, никакой обстановки вокруг них нет. Одна говорит, а рука другой привлекает внимание к её собственному телу. Сюжет религиозный, но перед нами разговор о внешности, в котором участвует настоящая отражающая поверхность.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

05 / 20

The Window

Henri Matisse

1916 · Холст, масло · 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)

Окно делит холст на синий интерьер и зелёное пространство снаружи, но Матисс настолько уплощает это разделение, что внутреннее и внешнее становятся соседними цветовыми плоскостями. Стол, стул и цветы остаются узнаваемыми, однако их контуры одновременно служат границами между участками краски. Картина сохраняет на виду свою двойственную природу: это и проём в пространство, и плоская композиция из цвета.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Дым поднимается из вулкана и расходится по небу, окрашивая свет над всем пейзажем в красный цвет. Передний план тщательно проработан: его небольшие детали задают масштаб, с которым можно соотнести извержение. Но горизонт неустойчив, само событие изменило воздух. Драматизм картине придаёт расстояние: мы достаточно далеко, чтобы охватить взглядом всю сцену, и слишком далеко, чтобы что-либо сделать.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 20

Saint Jerome in His Study

Jan van Eyck

ок. 1435 г. · Масло на бумаге из льняного волокна, наклеенной на дубовую доску · 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)

На этой крошечной картине на доске — высотой около двадцати сантиметров — Иероним изображён за работой в комнате, заполненной книгами и инструментами; у его ног лежит лев из легенды о святом. Картина написана маслом на бумаге из льняного волокна, наклеенной на дубовую доску. Детройтский институт искусств в настоящее время приписывает её Яну ван Эйку и датирует примерно 1435 годом, хотя с годами атрибуция менялась. Кому бы ни принадлежала работа, она вознаграждает внимательное рассматривание: каждый предмет отчётливо различим, а пространство одновременно сжато и совершенно цельно.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

08 / 20

Saint Jerome in the Desert

Rogier van der Weyden

1450–1465 · Масло, дубовая доска · Detroit Institute of Arts

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

Другая картина с Иеронимом на доске показывает святого под открытым небом, рядом со львом, за лапой которого он ухаживает. Угловатые скалы обступают их, делая пустыню столь же замкнутой, как интерьер. Музей приписывает эту работу мастерской Рогира ван дер Вейдена: это связывает её с его художественной практикой, но не обязательно означает, что она написана им самим. Сравнение двух изображений Иеронима — одного в кабинете, другого в пустыне — показывает, насколько по-разному художники подходили к одному сюжету и как могут расходиться истории атрибуции.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Мужчины стоят у барной стойки, опираясь на неё; стены густо увешаны картинами и всевозможными приспособлениями — вещами, накопившимися в помещении, которым постоянно пользуются. Работник в белом выделяется на фоне тёмного интерьера. У этой картины 1912 года нет ни центра действия, ни главного героя. Она запечатлевает место, устроенное привычкой — тем, где люди становятся, войдя внутрь, — а не повествованием.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Фигуры, розовая форма в виде сердца, яркие знаки и небольшие эпизоды рассыпаны по жёлтому полю; размер каждого элемента определяется его ролью в картине, а не физическими габаритами. Стеттхаймер не создаёт единого пространства с последовательным масштабом. Вместо этого картина воспринимается как ряд одновременных событий — плоских, декоративных и намеренно не сведённых к единому целому. Название обещает полёт, но ничто здесь не указывает на единое направление.

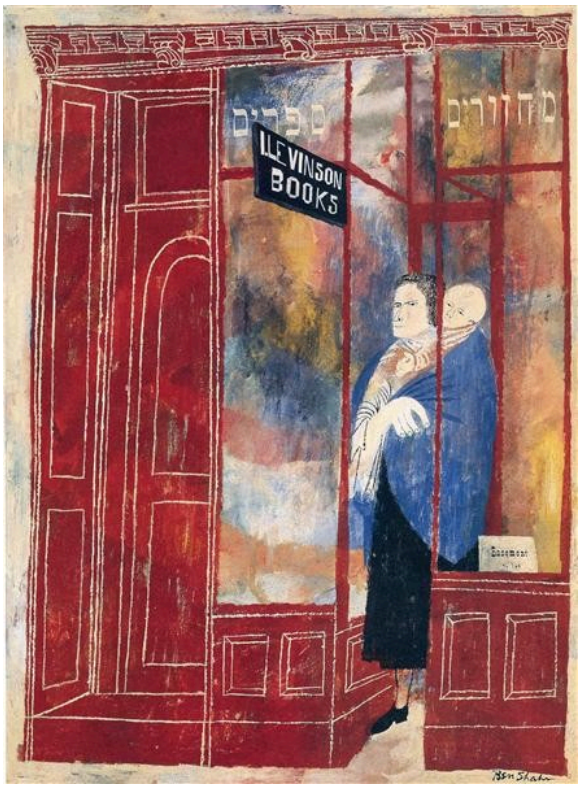
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Сначала мы видим слова: «Книги на иврите, книги к праздникам», выведенные чёткими буквами на лавке. Шан использует вывеску, чтобы обозначить, что это за магазин, прежде чем фигура на пороге успевает что-либо сообщить о том, кто здесь находится и когда происходит сцена. Тонкие линии, красный вход, точное начертание букв — всё указывает на конкретное место, небольшую специализированную лавку, чей характер определяют товары и надпись на фасаде.

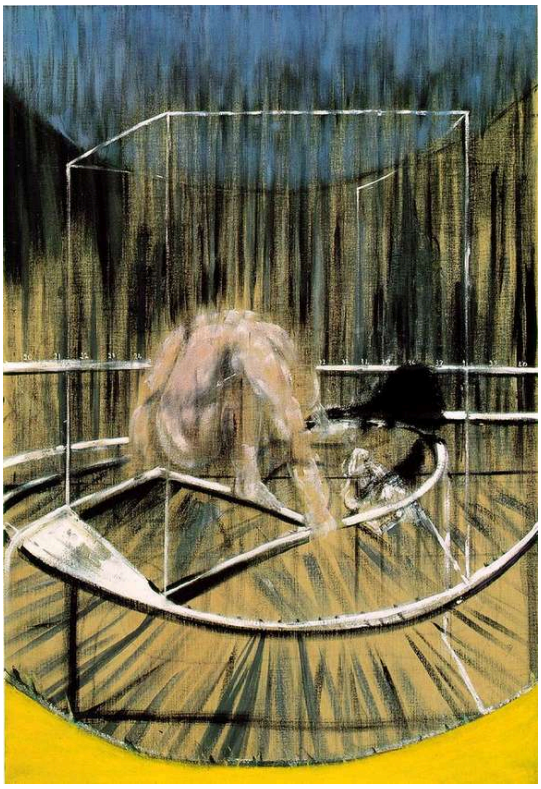
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

Study for Crouching Nude

Francis Bacon

1952 · Холст, масло · 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)

Бэкон очерчивает геометрическую клетку вокруг тела, сидящего на корточках, но саму фигуру оставляет неустойчивой, словно наполовину растворившейся. Ограждение ясно, анатомия — нет. По тёмному фону вниз тянутся вертикальные полосы. Название определяет работу как этюд, предполагая некоторую предварительность, но ощущение заточения создано намеренно: конструкция почти не оставляет телу места, а поза выглядит стеснённой даже без прутьев.

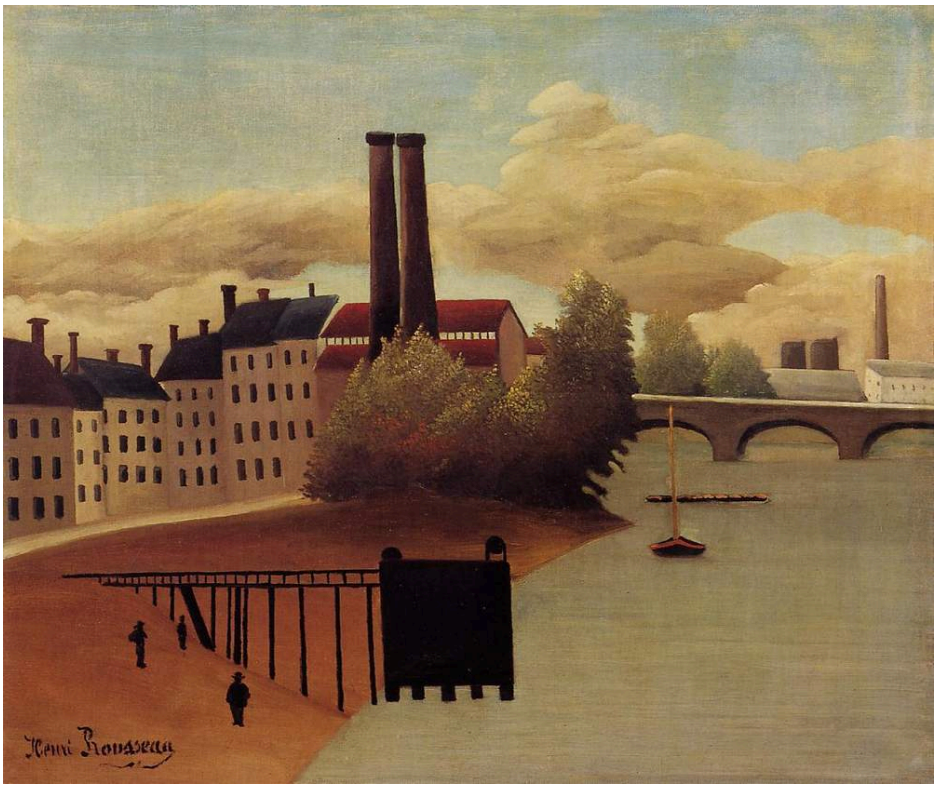
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 20

View of the Outskirts of Paris

Henri Rousseau

1896 · Холст, масло · 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)

На виде с речного берега Руссо изображает фабрики и трубы по другую сторону воды как чёткие, обособленные формы. Промышленность предстаёт архитектурой, а не трудом. Здесь нет работающих людей и ничто не указывает на происходящее внутри этих зданий. Картина странно неподвижна: она запечатлевает окраину Парижа в 1896 году, где производство видно лишь в облике построек, рассматриваемых снаружи.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

14 / 20

The Appeal (Two Women and a Man)

Titian

Начало — середина 16 века · Detroit Institute of Arts

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

Три тесно сгруппированные фигуры связаны жестами рук и взглядами. Но происходящее между ними не складывается в ясную историю, а название и атрибуция со временем менялись. Сейчас музей каталогизирует картину как «Обращение» Тициана и датирует её началом — серединой шестнадцатого века. Она удерживает внимание, не объясняя себя; возможно, поэтому вопрос о том, что это за произведение, оставался открытым.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Мария склоняется к колыбели, Иосиф стоит дальше. Пуссен выверяет эти разные степени близости в чётко выстроенном архитектурном окружении: драпировка, высокий проём и устройство комнаты ясно обозначены. Пространство картины тщательно организовано, но сама эта тщательность направляет внимание к небольшому домашнему действию в центре. Архитектура и близость удерживаются в равновесии.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Розовые вертикальные опоры соединены горизонтальной перекладиной, каждая сужается к основанию. Название отсылает к людям, но Буржуа не даёт им ни голов, ни отдельных тел. Перед нами повторяющиеся элементы — абстрактные и неустойчивые, сужающиеся до острий, которые, кажется, не способны удержать конструкцию вертикально. Неустойчивость заложена в самой форме: это группа с общей слабостью.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

На этом виде Эльбы близ Дрездена церковная башня и город остаются узнаваемыми, но манера Кокошки делает весь пейзаж неустойчивым. Синяя вода, полосы красного и зелёного вдоль берегов — и то же бурное движение продолжается в небе. Здания не стоят неподвижно: они движутся вместе с живописной поверхностью, становясь частью того же взволнованного цвета. Кокошка написал картину в 1921 году, и вся сцена кажется шаткой.

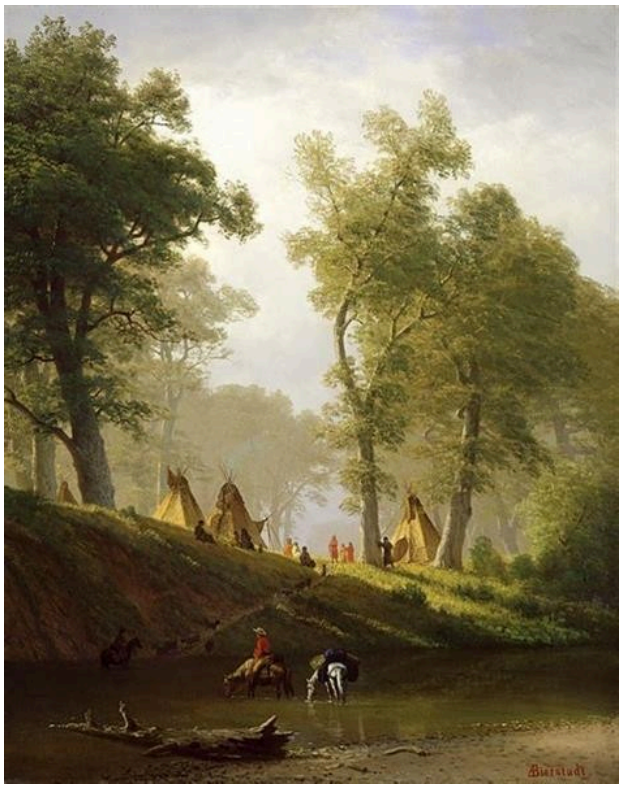
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Палатки и фигуры на поляне написаны с такого расстояния, что люди становятся частью общего рисунка света и тени под высокими деревьями. Картина датирована 1859 годом. Лагерь явно обитаем, но фигуры слишком малы и слишком далеки, чтобы многое рассказать о живущих здесь людях. Масштаб и расстояние определяют, что картина может сказать, а что — нет.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Обе руки лежат на мандолине, голова отвёрнута в другую сторону. Поза полна энергии благодаря лёгкой неловкости, тому, что лицо и руки направлены по-разному. Тьеполо выделяет светлую кожу и яркую ткань на тёмном фоне, но жизнь картине придаёт эта небольшая асимметрия: женщина словно застигнута между инструментом и чем-то, что отвлекло её внимание.

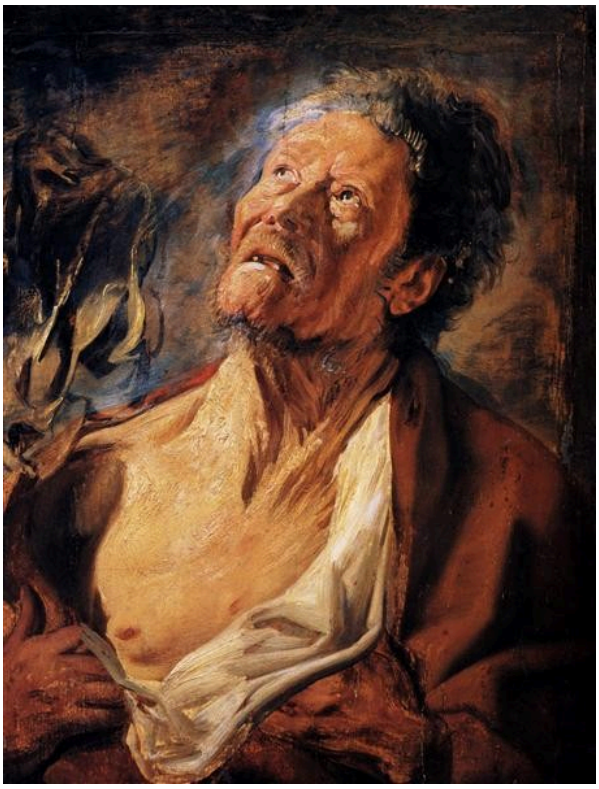
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Job

Jacob Jordaens

ок. 1620 г. · Масло, дубовая доска · Detroit Institute of Arts

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

Йорданс строит образ на обветренном лице, обнажённой груди и взгляде, обращённом вверх. Свет ложится на открытую плоть, уязвимую и неповторимую. Картина сохраняет индивидуальность Иова — старика, страдающего телом и взывающего об избавлении от мук, — вместо того чтобы превращать его в отвлечённый символ терпения. Она написана маслом на дубовой доске, и показанное в ней страдание остаётся конкретным.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 43.418

Перед посещением

Эти произведения взяты из музейного собрания и не образуют установленного маршрута. Некоторые могут быть предоставлены другим музеям во временное пользование или отсутствовать в экспозиции. Актуальные музейные записи содержат последние сведения об экспонировании и атрибуции. Текст о Ривере охватывает только северную стену фресок «Индустрия Детройта», а не весь цикл.

Что почитать

The Practice and Science of Drawing

Harold Speed · Читать бесплатно · Английский

Трактат Гарольда Спида рассматривает массу, линию и тон в общих чертах. В нём не обсуждается детройтское собрание, но он даёт практическое объяснение того, как устроен рисунок, применимое к разным эпохам и масштабам — от небольших картин на доске до крупных фигурных композиций.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

Дата проверки источников и информации для посетителей: 2026-10-12

Перевод с помощью ИИ
