底特律, 美国

底特律艺术博物馆：杰作

底特律艺术博物馆的二十件作品，主要为欧洲和美国绘画，另有 Rivera《底特律工业》壁画的北墙部分。

AI 辅助翻译

Diego Rivera 为底特律艺术博物馆绘制的《底特律工业》壁画，是馆内最知名的作品之一。不过，馆藏的范围远不止于此。本次选出的二十件作品，包括 Caravaggio、Poussin 和 Jordaens 的圣经题材绘画、Fuseli 的《梦魇》，以及两幅作者归属认定历程不同的圣哲罗姆板画。还有 Church 和 Bierstadt 的风景画、Kokoschka 描绘德累斯顿附近易北河的作品、Matisse 的《窗》，以及 Bacon、Bourgeois 和 Shahn 较近时期的作品。部分作品可能未在展出或已外借。

Artline 根据有记录的博物馆馆藏独立选出这些作品，博物馆未参与遴选。个别作品可能已外借或未在展出。作者归属和年代均保留了所链接记录中的限定说明。

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/detroit-institute-arts

作品目录 · 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 · 约 1435 年
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 · 16世纪早期至中期
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 · 约 1620 年

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)

一名女子横卧在床上熟睡。一只奇异的生物坐在她的胸口；在它们身后，一颗马头从黑暗中探出。Fuseli 将每个元素都画得清晰可辨，整个场景却依然不合常理。熟睡的女子毫无察觉，但她的梦魇已在房间里化为实体，而我们正直视着它。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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 绘制的这面壁画，是环绕整个房间的一组湿壁画的一部分。北墙呈现了工厂车间：工人们各自忙于特定的任务，人体与管道在画面中反复出现，个人的动作被纳入同一个生产体系。尺度在这里至关重要。复制图像可以让人看清每个人物在做什么，却无法传达工业充满整个房间的感受，也无法呈现壁画如何借助建筑空间，描绘有组织的集体劳动。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

金色的笔触穿过黑暗，向下坠落。寥寥几笔暗示出水面、人物和远方，但 Whistler 只给出足以让人辨认的线索，并不多作描绘。焰火几乎不见形体，没有被勾画出来，而是散成光点与色点。这幅画主要通过色彩、明暗和氛围发挥作用，而非依靠细致描绘。

作品资料来源 · 打开艺术作品

04 / 20

Martha and Mary Magdalene

Caravaggio

1598 · 布面油画 · Detroit Institute of Arts

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

一面镜子作为实物，介入了两名女子的交谈。它既是论据，也是具体的物件：镜子可以拿起，也可以转向。Caravaggio 将马大与抹大拉的玛利亚的整个会面浓缩在这番交流之中，两个人物近距离相对，周围没有交代其他环境。一人说着话，另一人的手则将注意力引向自己的身体。题材虽属宗教，但我们看到的，是借助一面真实镜面展开的、关于外表的交谈。

作品资料来源 · 打开艺术作品

05 / 20

The Window

Henri Matisse

1916 · 布面油画 · 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)

窗将画布分成蓝色的室内与绿色的室外，但 Matisse 将这种区分处理得极为平面化，使内外成为相邻的色面。桌子、椅子和花朵依然可以辨认，但它们的边缘同时也是不同颜料区域之间的界线。画作始终让人看见它的双重性质：既是通向空间的开口，也是色彩在平面上的排列。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

烟雾从火山升起，在天空中蔓延，将整片风景上方的光染红。前景经过细致描绘，其中微小的景物为我们衡量火山喷发的规模提供了参照。然而，地平线显得不稳定，连空气本身也因这场喷发而改变。距离赋予画作戏剧性：我们离得足够远，得以看见全景，却又远得无法对此采取任何行动。

作品资料来源 · 打开艺术作品

07 / 20

Saint Jerome in His Study

Jan van Eyck

约 1435 年 · 橡木板上裱亚麻纸油画 · 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)

这幅小巧的板画高约二十厘米，描绘了哲罗姆在一间摆满书籍和仪器的房间里工作，传说中与他相伴的狮子伏在脚边。作品以油彩绘于裱在橡木板上的亚麻纸上。底特律艺术博物馆目前将其归于 Jan van Eyck，定年为约 1435 年，不过，多年来其作者归属曾有变化。无论出自谁手，这幅板画都值得细看：每件物品都清晰分明，空间虽被压缩，却完全连贯。

作品资料来源 · 打开艺术作品

08 / 20

Saint Jerome in the Desert

Rogier van der Weyden

1450–1465 · 橡木板油画 · Detroit Institute of Arts

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

另一幅哲罗姆板画将圣人置于户外，他在狮子身旁，正照料它的爪子。棱角分明的岩石从四周逼近，使荒野如室内一般封闭。博物馆将此作归于罗希尔·范·德·韦登工作室，这意味着作品属于他的创作体系，却未必出自他本人之手。比较这两幅哲罗姆板画——一幅在书房，一幅在荒野——可以看到艺术家处理同一题材的方式有多么不同，也能看到作者归属的认定历程如何各异。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

男人们站在吧台旁，或倚靠着吧台；墙上密布着图画、装置，以及房间长期使用所积存的物件。一名身穿白衣的工作人员在昏暗的室内格外显眼。这幅作于 1912 年的画没有情节中心，也没有主角。它记录了一个由习惯塑造的场所，其布局取决于人们进门后惯常站在哪里，而非某个故事。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

人物、粉红色的心形、明亮的标识和零散的小事件散布在黄色的底色上，各自的大小取决于它们在画面中的作用，而非实际尺寸。Stettheimer 的画没有建立一个比例一致的统一空间，而是呈现为一连串同时发生的事件，平面化、富有装饰性，并刻意保持未有定局的状态。画名预示着飞行，画面中却没有什么指向单一方向。

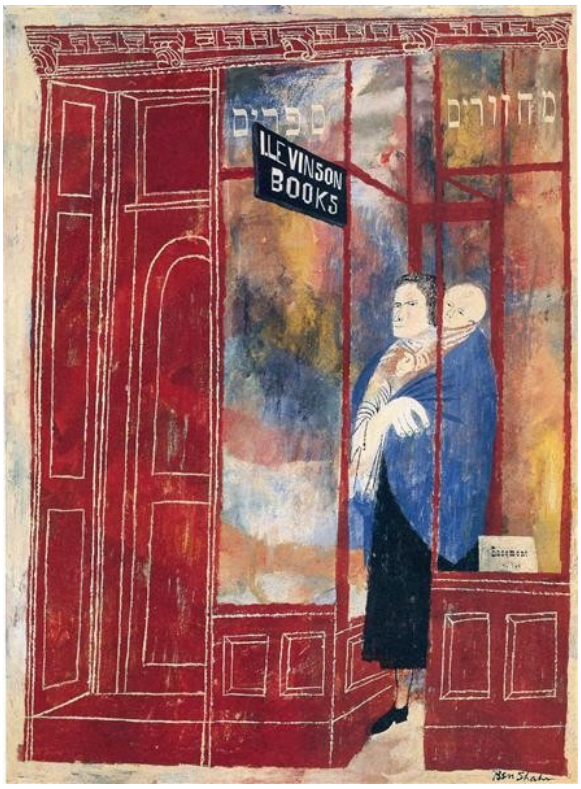
作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

首先映入眼帘的是文字：书店上以清晰字体写着“希伯来语书籍、节日书籍”。在门口的人物尚未让我们了解谁在那里、这是什么时候之前，Shahn 已用招牌表明这是一家什么样的商店。纤细的线条、红色的入口、精确的字体——这一切都表明这是一个具体的地方，一家小型专营店，它所售卖的商品和门面上的文字共同界定了它的身份。

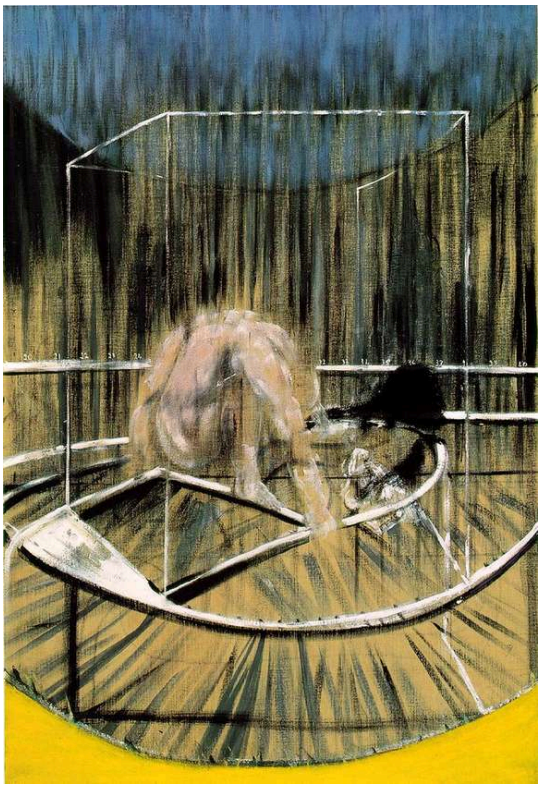
作品资料来源 · 打开艺术作品

12 / 20

Study for Crouching Nude

Francis Bacon

1952 · 布面油画 · 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 在蹲伏的身体周围画出一个几何形的笼架，却让人物本身保持不稳定、近乎消解了一半的状态。围框清晰，人体结构却并不明确。竖直的条痕沿着深色背景向下延伸。标题称这是一幅习作，暗示某种暂定的状态，但禁锢感却是有意营造的：这个结构几乎没有给身体留下空间，即使没有栏杆，那姿势看起来也十分局促。

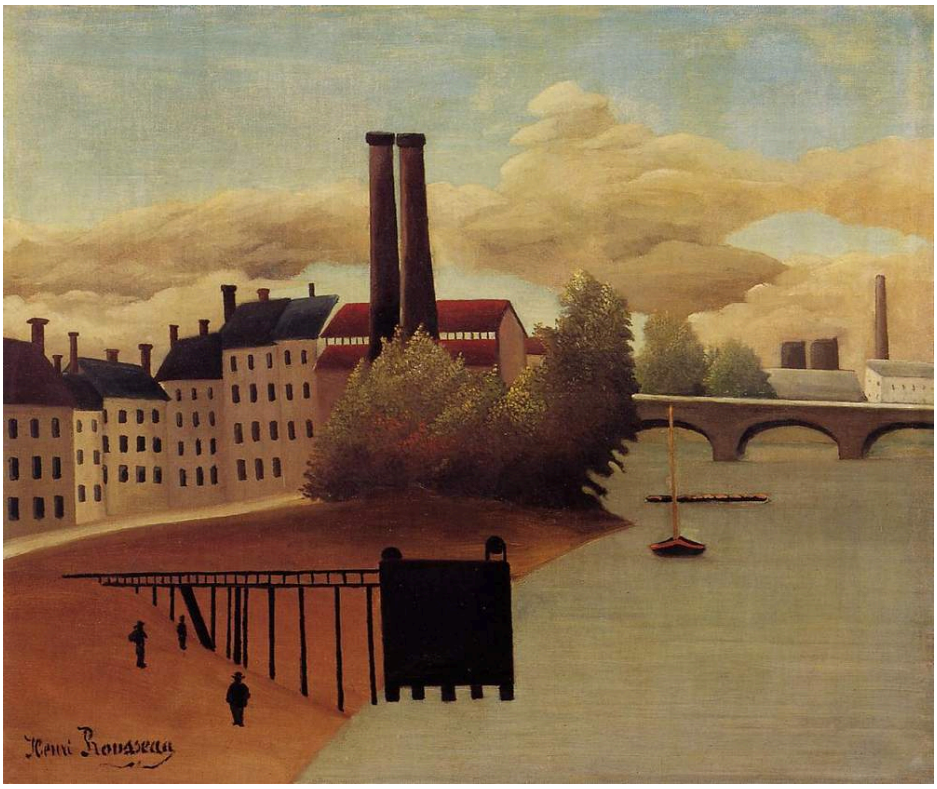
作品资料来源 · 打开艺术作品

13 / 20

View of the Outskirts of Paris

Henri Rousseau

1896 · 布面油画 · 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)

Rousseau 从河岸望去，将水对岸的工厂与烟囱画成清晰、彼此分离的形状。工业以建筑的形式出现，劳动则没有呈现。画中没有工作的人，也没有迹象表明这些建筑内部正在发生什么。这幅画静得有些异样：它记录了 1896 年的巴黎边缘，生产活动仅以从外部看到的建筑形态显现。

作品资料来源 · 打开艺术作品

14 / 20

The Appeal (Two Women and a Man)

Titian

16世纪早期至中期 · Detroit Institute of Arts

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

三个人物紧密聚在一起，由手势和目光相连。但他们之间发生的事并未形成一个清晰的故事，画名和作者归属也都随时间而变化。博物馆目前将其编目为 Titian 的《恳求》，年代定为十六世纪早期至中期。画作吸引着目光，却不作自我解释，这或许正是其身份始终存疑的原因。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

玛利亚俯身靠近摇篮，约瑟站在更后方。Poussin 在稳固的建筑环境中衡量这些不同程度的亲近：帷幔、高高的开口和房间结构都清晰明确。画作精心组织空间，而这份用心本身又都指向中央一个细小的家庭动作。建筑与亲密情感保持着平衡。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

粉红色的竖柱由一根横杆连接，每根竖柱都向底部渐渐收窄。标题指向人，但 Bourgeois 没有给它们头部，也没有赋予各自独立的身体。我们看到的是重复的构件，抽象而不稳，向下收成尖点，看起来无法支撑整个结构直立。不稳定已嵌入形式本身，这个群体共同承受着同一种缺陷。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

在这幅德累斯顿附近易北河的景色中，教堂塔楼和城镇仍可辨认，但 Kokoschka 的画法让整个景象都变得不稳定。蓝色的河水、沿岸红绿相间的色带，同样的动荡一直延伸到天空。建筑并不安稳地停驻，而是随画面表层一起移动，成为同一片躁动色彩的一部分。Kokoschka 于 1921 年绘制了此作，整个场景都显得摇摆不定。

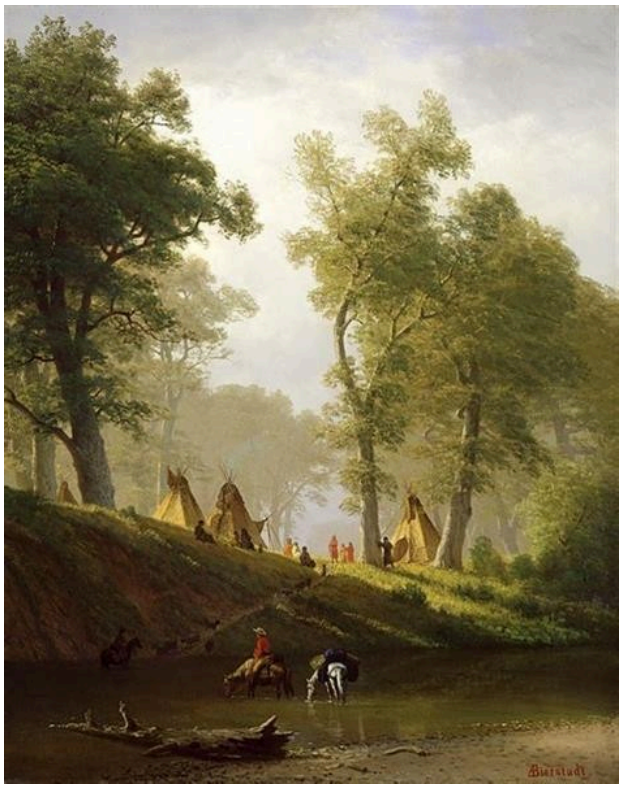
作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

空地上有帐篷和人物，画家从足够远的距离描绘，使人们成为高树下更大一片明暗格局的一部分。这幅画的年代定为 1859 年。营地显然有人居住，但人物太小、距离太远，无法让我们了解多少居住者的情况。尺度和距离决定了这幅画能够和不能够诉说什么。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

双手放在曼陀林上，头却转向另一个方向。这个姿势之所以有活力，是因为它略显别扭，因为面孔与双手并不朝向同一处。Tiepolo 让苍白的肌肤和明亮的衣料从深色背景中显现，但画面的生气来自那一点细小的不对称：女子处于乐器与某个将她的注意力引向别处的事物之间。

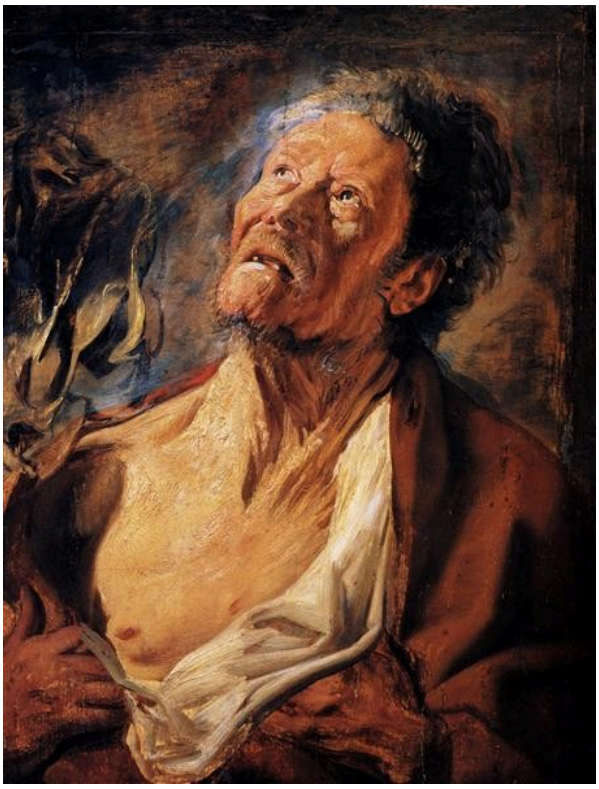
作品资料来源 · 打开艺术作品

20 / 20

Job

Jacob Jordaens

约 1620 年 · 橡木板油画 · Detroit Institute of Arts

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

Jordaens 以一张饱经风霜的脸、裸露的胸膛和向上仰望的目光构成这幅画。光线落在裸露的肌肤上，使其显得脆弱而具体。画作保留了约伯作为个体的面貌——一个身体受苦、恳求解脱的老人——而没有将他化为忍耐的抽象象征。作品以油彩绘于橡木板上，画中呈现的苦难始终具体可感。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏登记: 43.418

参观前

这些作品选自博物馆馆藏，并不构成固定参观路线。部分作品可能已外借或未在展出。博物馆的现行记录提供最新的展出和作者归属信息。Rivera 的条目仅涵盖《底特律工业》壁画的北墙部分，并非整组壁画。

延伸阅读

The Practice and Science of Drawing

Harold Speed · 免费阅读 · 英语

Harold Speed 的论著从总体上讨论体块、线条和明暗。它没有涉及底特律的馆藏，但对素描如何发挥作用作出了实用的阐述，可用于理解不同时期和尺度的作品，从小型板画到大型人物构图皆然。

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 · 底特律艺术博物馆：杰作