BOSTON, ÉTATS-UNIS

Musée Isabella Stewart Gardner : chefs-d’œuvre

Vingt œuvres, de Giotto à Sargent, dans la collection qu’Isabella Stewart Gardner a constituée et disposée à Boston

Traduction assistée par IA

Isabella Stewart Gardner a disposé les tableaux, les meubles et les objets de son musée de Boston de manière à ce que chaque salle soit perçue comme un ensemble. Le musée conserve une grande partie de cette disposition, et la collection reste étroitement liée à ses goûts et à son histoire personnelle.

Les vingt œuvres choisies ici vont d’un panneau de Giotto à John Singer Sargent, représenté plus souvent que tout autre artiste. Elles comprennent L’Enlèvement d’Europe de Titian, deux œuvres de Botticelli et l’Hercule de Piero della Francesca, une fresque détachée. Gardner elle-même est également présente, dans le portrait qu’Anders Zorn a peint d’elle à Venise, aux côtés de ses tableaux représentant des passagers dans un omnibus et une femme faisant sa toilette au bord de l’eau. Quelques fils conducteurs traversent les œuvres plus tardives. La musique et la danse relient El Jaleo de Sargent et son portrait du musicien Charles Martin Loeffler aux deux projets de costumes de Léon Bakst, pour Ida Rubinstein et Anna Pavlova. Venise relie le portrait de Zorn à l’étude de la Casa Loredan par John Ruskin.

Artline a choisi ces œuvres parmi les collections documentées du musée, indépendamment de celui-ci. La présence d’une œuvre dans la collection ne signifie pas qu’elle sera visible : chacune peut être prêtée ou retirée de l’exposition, et les œuvres sur papier ne sont pas toujours présentées. Lorsqu’une notice assortit une date ou une attribution d’une réserve, celle-ci est conservée ici.

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/isabella-stewart-gardner

La sélection · 20

1. The Abduction of Europa
   Titian · 1559 - 1562
2. The Story of Lucretia
   Sandro Botticelli · 1496 - 1504
3. El Jaleo
   John Singer Sargent · 1882
4. Hercules
   Piero della Francesca · 1465
5. The Presentation of the Christ Child in the Temple
   Giotto di Bondone · 1320
6. Madonna and Child with an Angel
   Sandro Botticelli · 1470
7. Harmony in Blue and Silver: Trouville
   James Abbott McNeill Whistler · 1865
8. The Omnibus
   Anders Zorn · 1892
9. Isabella Stewart Gardner in Venice
   Anders Zorn · 1894
10. Juana of Austria with a Young Girl
    Sofonisba Anguissola · 1561
11. The Roman Tower, Andernach
    J. M. W. Turner · 1817
12. The Casa Loredan, Venice
    John Ruskin · 1850
13. Love's Greeting
    Dante Gabriel Rossetti · vers 1861
14. Ida Rubinstein as Saint Sebastian
    Léon Bakst
    Лев Бакст
    · 1911
15. Anna Pavlova in Oriental Fantasy
    Léon Bakst
    Лев Бакст
    · 1913
16. Charles Martin Loeffler
    John Singer Sargent · 1903
17. A Tent in the Rockies
    John Singer Sargent · vers 1916
18. Incensing the Veil
    John Singer Sargent · 1880
19. A Young Lady of Fashion
    Paolo Uccello · Début des années 1460
20. Morning Toilet
    Anders Zorn · 1888

01 / 20

The Abduction of Europa

Titian

1559 - 1562 · Huile sur toile · Isabella Stewart Gardner Museum

Titian. Abduction of Europa. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/titian/rape-of-europe-1562 · Public domain (WikiArt source label)

Europe peine à garder l'équilibre tandis que le taureau blanc, Zeus métamorphosé, l'emporte dans l'eau ; Titian rend cet effort dans ses membres et ses vêtements. Rubens a plus tard réalisé une copie du tableau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

02 / 20

The Story of Lucretia

Sandro Botticelli

1496 - 1504 · Détrempe sur panneau · Isabella Stewart Gardner Museum

Sandro Botticelli. The Story of Lucretia. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/the-story-of-lucretia-1504 · Public domain (WikiArt source label)

Botticelli raconte plusieurs épisodes de l'histoire romaine de Lucrèce dans une seule vue architecturale. Les bâtiments divisent le panneau en zones d'action distinctes, mais réunissent aussi les épisodes dans un même espace. La place dégagée au centre porte tout le poids du récit. Là, un corps et la foule qui gesticule autour de lui transforment une atteinte privée en affaire publique.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

03 / 20

El Jaleo

John Singer Sargent

1882 · Isabella Stewart Gardner Museum

John Singer Sargent. El Jaleo. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Une lumière crue venue d’en bas accroche la jupe et les bras de la danseuse et plonge son visage dans l’ombre, tandis que son immense ombre prolonge le mouvement sur le mur. Sargent oppose son corps aux angles marqués aux musiciens assis derrière elle, dont les poses répétées entretiennent un rythme régulier. Le tableau mesure plus de trois mètres de large, mais il n’a presque aucune profondeur. La danseuse comme les musiciens sont resserrés dans un premier plan peu profond, si bien que toute la largeur du tableau se déploie à sa surface.

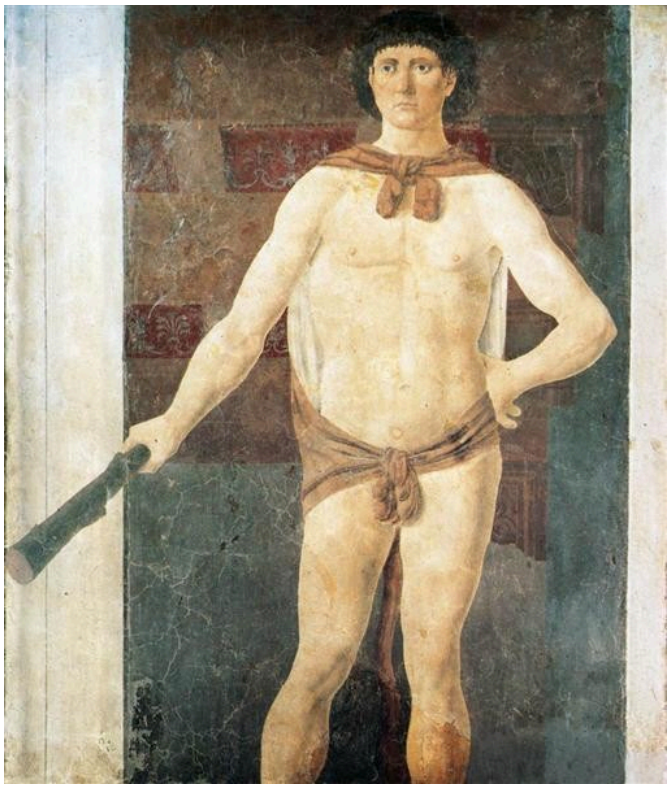
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

04 / 20

Hercules

Piero della Francesca

1465 · Isabella Stewart Gardner Museum

Hercules. WikiArt; Piero della Francesca. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Piero della Francesca a peint cet Hercule à fresque, et l'œuvre a depuis été détachée de son emplacement d'origine. La massue permet de l'identifier. Au-delà de cet attribut, Piero ne lui donne rien à faire : aucun des travaux ni des ennemis de son histoire n'apparaît. La figure presque nue se tient simplement debout, solidement campée dans une niche architecturale peu profonde que ses proportions semblent calculées pour remplir.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

05 / 20

The Presentation of the Christ Child in the Temple

Giotto di Bondone

1320 · Détrempe sur panneau · Isabella Stewart Gardner Museum

The Presentation of the Infant Jesus in the Temple. WikiArt; Giotto di Bondone. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

L’œuvre la plus ancienne de cette sélection s’articule autour d’un échange de gestes. Des adultes tendent les bras par-dessus un petit autel, et l’enfant tend les siens en retour ; Giotto mesure cet instant de reconnaissance sacrée par la distance entre leurs mains. Le dais pointu et l’architecture resserrée donnent à chaque participant une place distincte, et le geste de l’enfant traverse cet ordre.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

06 / 20

Madonna and Child with an Angel

Sandro Botticelli

1470 · Détrempe sur bois · Isabella Stewart Gardner Museum

Sandro Botticelli. Madonna and Child with an Angel. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/madonna-and-child-with-an-angel · Public domain (WikiArt source label)

L’enfant de Giotto tend les bras par-dessus un autel, tandis que celui de Botticelli est porté. La Vierge, l’enfant et l’ange forment un groupe serré, la tête inclinée, avec derrière eux une simple et étroite échappée sur le paysage. Le panneau était destiné à la dévotion, mais une grande partie de ce qu’il montre relève du geste concret qui consiste à tenir un petit corps, et le groupe entier s’organise autour de cette tâche.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

07 / 20

Harmony in Blue and Silver: Trouville

James Abbott McNeill Whistler

1865 · Huile sur toile · Isabella Stewart Gardner Museum

Harmony in Blue and Silver: Trouville. WikiArt; James Abbott McNeill Whistler. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Le titre de Whistler nomme les couleurs avant le lieu, et le tableau suit les mêmes priorités. La mer, le rivage et le ciel sont traités dans des tons très proches, si bien que les bandes horizontales ne diffèrent que légèrement les unes des autres. Une petite figure debout les interrompt et donne une mesure de la distance. Pour le reste, il ne se passe presque rien sur la plage de Trouville. Ce qui assure l'unité de la vue, c'est le subtil ajustement des couleurs d'une bande à l'autre.

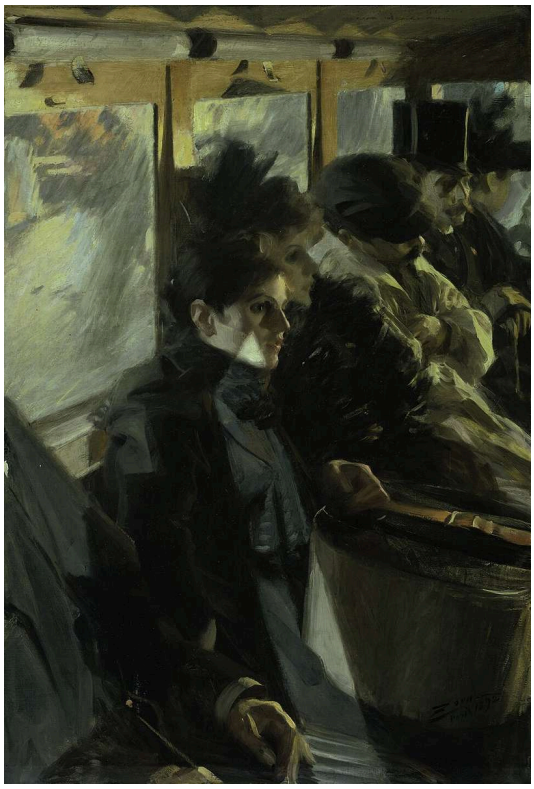
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

08 / 20

The Omnibus

Anders Zorn

1892 · Isabella Stewart Gardner Museum

Anders Zorn. The Omnibus. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_The_Omnibus_-_P3e1_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Les passagers de Zorn sont entassés dans un omnibus exigu, mais ils ne forment pas un groupe. La lumière de la fenêtre fait ressortir certains visages et des fragments de vêtements ; d'autres figures restent dans l'ombre ou sont en partie cachées. Ils sont assis les uns contre les autres, mais leur attention ne se rejoint jamais.

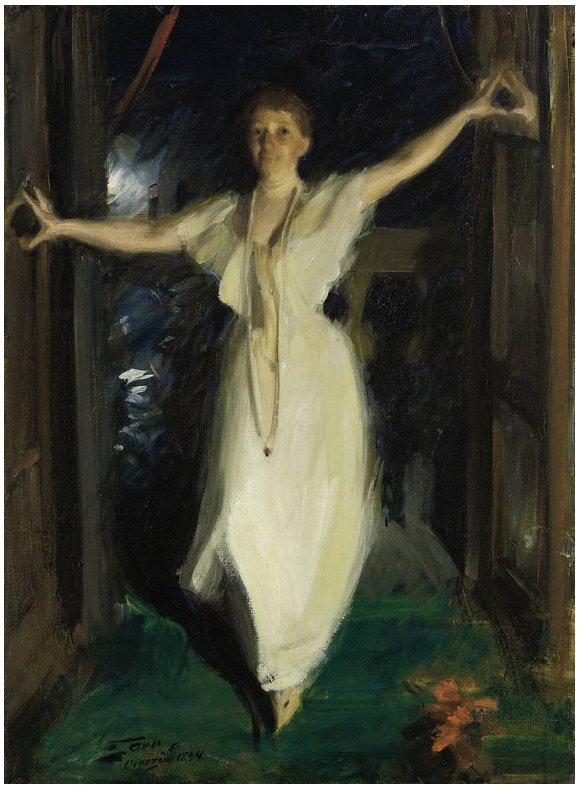
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P3e1

09 / 20

Isabella Stewart Gardner in Venice

Anders Zorn

1894 · Isabella Stewart Gardner Museum

Anders Zorn. Isabella Stewart Gardner in Venice. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_Isabella_Stewart_Gardner_in_Venice_-_P17e10_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Selon le journal de son mari, Gardner regardait un feu d'artifice et appelait les invités à sortir pour le voir. Zorn peint cette invitation sur le vif. Vivement éclairée, elle se tient dans l'embrasure entre l'intérieur et le balcon vénitien plongé dans l'obscurité, saisie au milieu de son geste, les bras tendus vers les portes ouvertes de chaque côté.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P17e10

10 / 20

Juana of Austria with a Young Girl

Sofonisba Anguissola

1561 · Isabella Stewart Gardner Museum

Sofonisba Anguissola. Portrait of Juana of Austria with a Young Girl. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le titre nomme Jeanne d'Autriche, mais désigne simplement sa compagne comme « une jeune fille », et le tableau suit le même ordre. La différence de taille établit d'emblée une hiérarchie, que renforce la tenue cérémonieuse de leurs vêtements. Anguissola maintient leurs deux expressions dans la retenue sur le fond sombre. Aucune ne sourit, et elles ne partagent aucune activité. Quel que soit le lien qui les unit, il faut le lire dans leur proximité, dans de légers ajustements de posture et dans la place donnée à la jeune fille.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

11 / 20

The Roman Tower, Andernach

J. M. W. Turner

1817 · Isabella Stewart Gardner Museum

J. M. W. Turner. The Roman Tower, Andernach. Image credit: J. M. W. Turner; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

La tour romaine du titre se dresse comme une verticale puissante parmi les bâtiments qui bordent le fleuve à Andernach, mais Turner accorde une telle place à l'immensité du ciel qu'elle ne domine jamais la vue. Plus bas, bateaux et personnages animent l'eau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P1e12

12 / 20

The Casa Loredan, Venice

John Ruskin

1850 · Isabella Stewart Gardner Museum

John Ruskin. The Casa Loredan, Venice. Image credit: John Ruskin; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Ruskin étudiait la Casa Loredan sans chercher à produire un dessin achevé, et la feuille montre sur quoi se portait son attention. Certaines parties de la façade vénitienne reçoivent couleur et détails, tandis que d'autres restent à l'état de contours légers. Turner inscrit sa tour d'Andernach dans une vaste vue fluviale. Ruskin s'approche d'un seul bâtiment et, même à cette échelle, opère un choix, passant des arcs à l'ornement. Les zones à peine dessinées correspondent peut-être à des formes dont il n'avait besoin que pour situer les détails qu'il souhaitait examiner de plus près.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P17e32

13 / 20

Love's Greeting

Dante Gabriel Rossetti

vers 1861 · Isabella Stewart Gardner Museum

Dante Gabriel Rossetti. Love's Greeting. Image credit: Dante Gabriel Rossetti; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Salut d’amour représente une rencontre qui ne laisse presque aucun espace autour d’elle. Rossetti réunit étroitement ses figures et remplit presque tout l’espace restant de fleurs, de motifs et d’une inscription, de sorte que la scène est close et détachée de tout cadre reconnaissable. L’intensité du tableau vient surtout de cette ornementation, car l’action et le décor offrent peu d’autres moyens de porter l’émotion. L’effet est précieux, dans les deux sens du terme.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: P1w8

14 / 20

Ida Rubinstein as Saint Sebastian

Léon Bakst

Лев Бакст

1911 · Isabella Stewart Gardner Museum

Léon Bakst. Ida Rubinstein as Saint Sebastian. Image credit: Léon Bakst; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Ce projet de costume pour Ida Rubinstein en saint Sébastien est conçu pour le théâtre. L'ample cape bleue donne à la figure une silhouette forte avant même que l'on puisse distinguer le moindre détail décoratif. Bakst la fait ressortir sur des vêtements rouges et laisse le reste de la feuille vierge. Un costume doit être lisible de loin comme de près. Ici, la grande forme simple serait perceptible jusqu'au fond d'une salle, tandis que le motif qu'elle contient se réserverait aux spectateurs plus proches.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 3.1.o.91

15 / 20

Anna Pavlova in Oriental Fantasy

Léon Bakst

Лев Бакст

1913 · Isabella Stewart Gardner Museum

Léon Bakst. Anna Pavlova in the Ballet 'Oriental Fantasy'. Image credit: Léon Bakst; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Comparé au projet pour Rubinstein, celui-ci est tout en mouvement. Les bras se déploient, tandis que les pieds et les membres s'orientent dans des directions opposées. La jupe courte s'évase et une longue écharpe flotte derrière, si bien que le tissu amplifie chaque mouvement de la danseuse qui porterait ce costume. Dans la « Fantaisie orientale » du titre, fantaisie est le mot juste. Il s'agit d'une invention théâtrale, qui ne nous apprend rien de fiable sur l'habillement d'une culture particulière.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 3.1.o.92

16 / 20

Charles Martin Loeffler

John Singer Sargent

1903 · Isabella Stewart Gardner Museum

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. Charles Martin Loeffler. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10870. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Dans El Jaleo, Sargent a peint des musiciens en train de jouer, mais Charles Martin Loeffler ne joue pas. On voit suffisamment de l'instrument pour l'identifier comme musicien. Sargent détourne le visage pâle du spectateur et laisse les vêtements sombres dissimuler l'essentiel du corps.

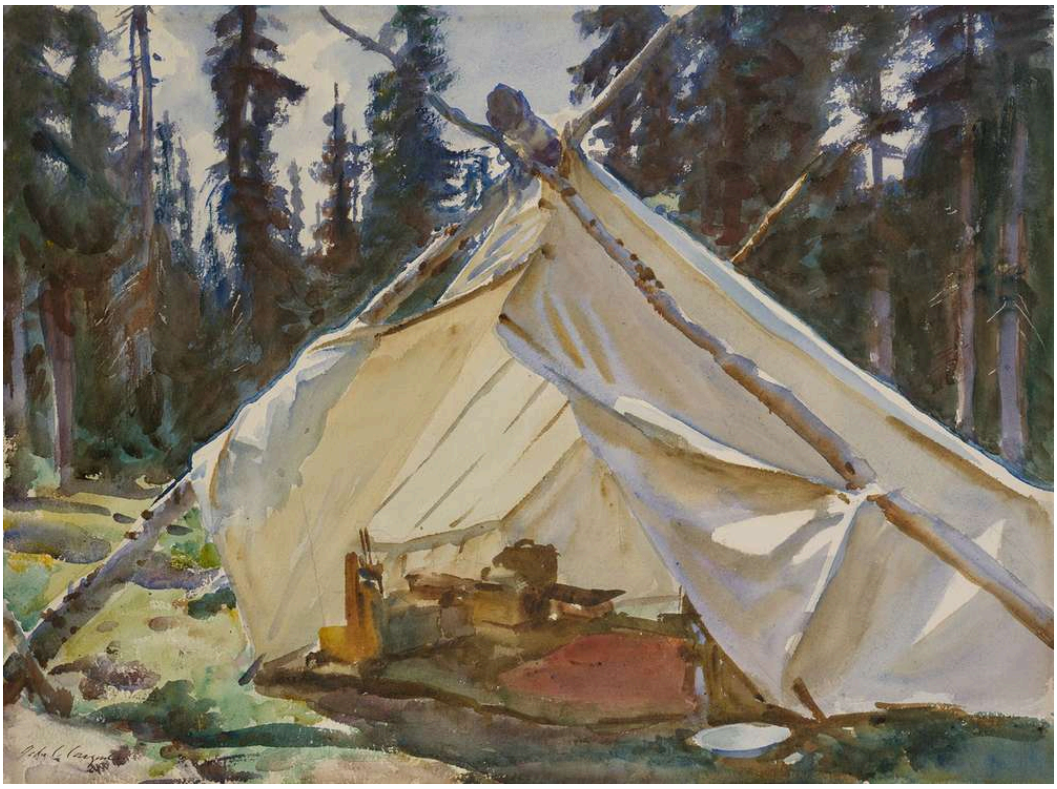
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P1w6

17 / 20

A Tent in the Rockies

John Singer Sargent

vers 1916 · Isabella Stewart Gardner Museum

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. A Tent in the Rockies. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10882. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Sargent peint la tente avec les mêmes touches libres que les arbres et le sol qui l'entourent, si bien que sa toile ensoleillée, parcourue d'ombres et de lumières changeantes, devient une surface de plus dans le paysage. L'entrée ouverte montre clairement qu'il ne s'agit que d'un abri temporaire dans les Rocheuses.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P3w17

18 / 20

Incensing the Veil

John Singer Sargent

1880 · Isabella Stewart Gardner Museum

Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ. Incensing the Veil. Image credit: John Singer Sargent; Source credit: Isabella Stewart Gardner Museum. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

La fumée d’encens, les tissus suspendus et les vêtements clairs brouillent ensemble la limite entre la figure et la pièce, et le corps ne se distingue qu’à travers des voiles successifs. La fumée fait partie du rituel évoqué par le titre. Elle détermine aussi ce que l’on peut voir, en diffusant la lumière et en adoucissant tous les contours.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: P3w33

19 / 20

A Young Lady of Fashion

Paolo Uccello

Début des années 1460 · Isabella Stewart Gardner Museum

Paolo Uccello. A Young Lady of Fashion. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le titre décrit le modèle par ses vêtements, et ce portrait, attribué à Paolo Uccello, fait largement de même. La jeune femme reste de profil strict et ne se tourne jamais vers le spectateur. Ses perles et sa manche à motifs indiquent son rang et la manière dont elle souhaitait être vue, ou dont on entendait la présenter. Son visage demeure calme et réservé.

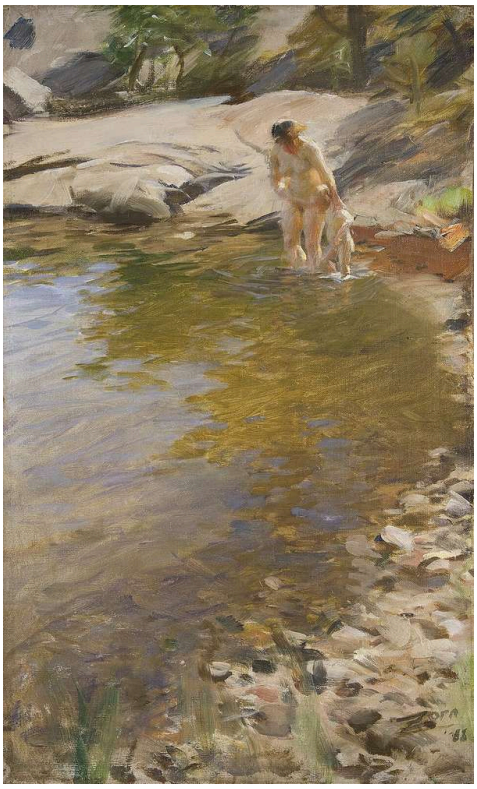
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

20 / 20

Morning Toilet

Anders Zorn

1888 · Isabella Stewart Gardner Museum

Anders Zorn. Morning Toilet. Image credit: Anders Zorn; Isabella Stewart Gardner Museum. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anders_Zorn_-_Morning_Toilet_-_P25e13_-_Isabella_Stewart_Gardner_Museum.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

Une femme se penche pour sa toilette du matin, près de rochers et d'une eau peu profonde. Zorn donne à sa posture une grande lisibilité, si bien que l'action se comprend aussitôt, et laisse la lumière autour d'elle se fragmenter en reflets dispersés.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: P25e13

Salles et disposition

Au musée Gardner, l’architecture et le mobilier d’une salle peuvent modifier l’échelle apparente d’un tableau et les associations qu’il suscite autant que les tableaux voisins ; une œuvre vue sur place peut donc sembler assez différente de sa description ici. Cette sélection est organisée par thèmes et ne constitue pas un parcours dans le bâtiment.

Pour aller plus loin

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Lecture gratuite · Anglais

Le traité de Leonardo, présenté ici dans la traduction anglaise de John Francis Rigaud, expose des principes pratiques à l’usage des peintres, notamment des remarques sur le geste et la disposition des figures. Ces remarques soulèvent des questions qu’il est intéressant de poser aux peintures italiennes de cette sélection. Essayez d’abord de les appliquer à la figure unique et immobile de l’Hercule de Piero et au groupe compact de la Vierge de Botticelli, puis aux nombreuses actions qui se croisent dans toute L’Histoire de Lucrèce.

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 · Musée Isabella Stewart Gardner : chefs-d’œuvre