SAN PETERSBURGO, RUSIA

Museo del Hermitage: obras maestras

Veinte pinturas de Campin a Matisse y Picasso, pasando por Rafael, Caravaggio, Rembrandt y Velázquez.

Traducción asistida por IA

El Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo surgió de las colecciones de los soberanos imperiales de Rusia, y gran parte de él está vinculada al Palacio de Invierno y a sus edificios vecinos. Los gustos coleccionistas de aquellos soberanos contribuyeron a que muchas de las pinturas de esta selección llegaran a la ciudad. Las pinturas europeas del museo abarcan varios siglos e incluyen obras del Renacimiento italiano, retratos holandeses y arte francés posterior.

Virgen con el Niño ante una chimenea, de Robert Campin, es la más antigua de las veinte pinturas elegidas aquí. La Virgen y el Niño reaparecen una y otra vez entre las obras más antiguas: junto al fuego de Campin, encajados en la pintura circular de Rafael, ante el paisaje de una pintura vinculada a Giorgione y en La Virgen Litta, cuya atribución a Leonardo es objeto de debate. Rembrandt está representado por un mito y un encuentro bíblico, y Caravaggio, Velázquez y Van Dyck, por un músico, una comida y una familia. El retrato de una madre y su hijo de Élisabeth Vigée Le Brun, una plaza de Degas y los paisajes de Cézanne y Van Gogh dan paso a las pinturas modernas. Matisse tiene la mayor presencia entre ellas, con una naturaleza muerta, Zorah de pie y La danza II junto con su pareja, La música. Picasso descompone tanto una casa como la figura humana en masas angulosas.

Las obras proceden de los fondos documentados del Hermitage, y la selección se realizó de manera independiente del museo. Las fechas y atribuciones siguen los registros enlazados y conservan sus matices.

Explora esta selección en Artline.

Consulte las obras seleccionadas junto a libros y acontecimientos de su época, o compare las fechas en que vivieron los artistas. Los libros y acontecimientos aportan contexto, no pruebas de una influencia directa. Las obras sin fechas confirmadas también se incluyen en esta guía.

Obras de arte en contexto ¿Quién vivió y cuándo?

artlines.org/guides/hermitage

Las obras seleccionadas · 20

1. Danaë
   Rembrandt van Rijn · 1643
2. The Lute Player
   Caravaggio · 1596
3. Dance II
   Henri Matisse · 1910
4. Music
   Henri Matisse · 1910
5. Madonna Litta
   Leonardo da Vinci · 1490
6. The Conestabile Madonna
   Raphael · 1502
7. Madonna and Child before a Fireplace
   Robert Campin · 1430
8. Place de la Concorde
   Edgar Degas · 1875
9. Blue Landscape
   Paul Cézanne · 1903
10. A Group of Cottages
    Vincent van Gogh · 1890
11. Landscape with a House and Ploughman
    Vincent van Gogh · 1889
12. Breakfast
    Diego Velázquez · h. 1618
13. David and Uriah
    Rembrandt van Rijn · 1665
14. Family Portrait
    Anthony van Dyck · 1621
15. Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey
    Élisabeth Vigée Le Brun · 1793
16. House in a Garden
    Pablo Picasso · 1908
17. Zorah Standing
    Henri Matisse · 1912
18. Dishes and Fruit
    Henri Matisse · 1901
19. Madonna and Child in a Landscape
    Giorgione · 1504
20. Bathing
    Pablo Picasso · 1908

01 / 20

Danaë

Rembrandt van Rijn

1643 · State Hermitage Museum

Rembrandt van Rijn. Danae. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

En el mito, Zeus se presenta ante Dánae como una lluvia de oro. Aquí, lo que ella intenta alcanzar es la luz, que entra desde algún lugar más allá del borde del cuadro. Su gesto, su expresión y la ropa de cama pertenecen al ámbito de una habitación privada, y la visita de un dios adquiere una intimidad sorprendente.

La pintura sufrió graves daños en 1985 y pasó por una larga restauración.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

02 / 20

The Lute Player

Caravaggio

1596 · State Hermitage Museum

Caravaggio. The Lute Player. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Una partitura abierta, flores y frutas se agolpan en el primer plano del cuadro, de modo que la música, los alimentos y los elementos vegetales comparten un espacio reducido. El cuerpo redondeado del laúd y la camisa luminosa del intérprete acercan la figura al espectador. Aun así, el rostro tiene competencia, porque los objetos dispuestos ante el músico retienen la mirada con la misma fuerza. ¿Es un retrato de un músico o una naturaleza muerta que, por casualidad, incluye a uno?

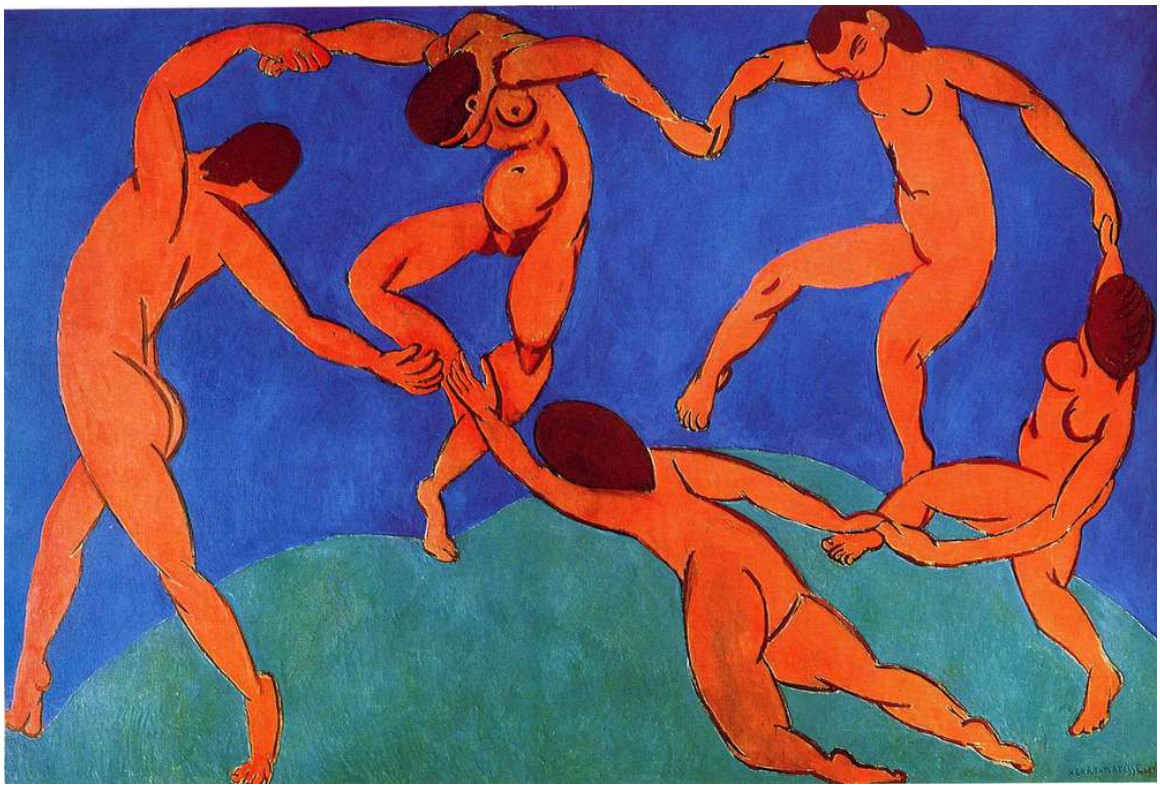
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

03 / 20

Dance II

Henri Matisse

1910 · State Hermitage Museum



Henri Matisse. Dance (II). WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/dance-ii-1910 · Public domain (WikiArt source label)

Tres colores hacen todo el trabajo: rojo anaranjado para los cinco bailarines, verde para el suelo y azul para el cielo. Sin ningún otro escenario ni relato, el círculo de cuerpos debe transmitir por sí solo toda la energía. En un punto no llega a ser un círculo completo. Dos bailarines se tienden las manos, pero estas no se tocan, por lo que el círculo permanece abierto, como si el movimiento siguiera en curso.

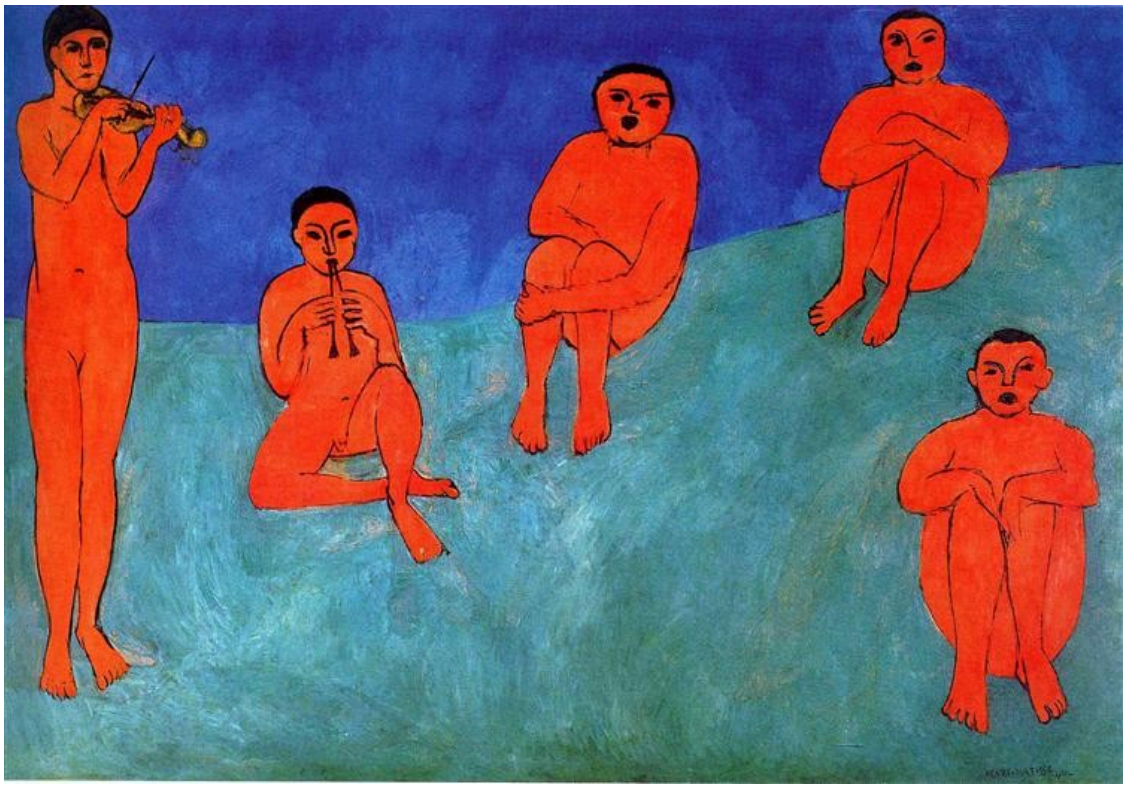
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

04 / 20

Music

Henri Matisse

1910 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum



Music. WikiArt; Henri Matisse. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

La pareja de La danza II comparte su reducido escenario verde y azul, pero da la vuelta a su planteamiento. Los bailarines casi cierran su círculo, mientras que estas figuras permanecen separadas. Entre ellas quedan espacios abiertos, y sus distintas posturas e instrumentos mantienen la individualidad de cada músico. Lo que las convierte en un grupo es el rojo que se repite de un cuerpo a otro y la distancia medida entre ellas.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

05 / 20

Madonna Litta

Leonardo da Vinci

1490 · State Hermitage Museum

Leonardo da Vinci. Madonna Litta (Madonna and the Child). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

El Hermitage atribuye esta pintura a Leonardo da Vinci. Otros especialistas asignan una parte mayor de su ejecución a su taller, y la cuestión sigue abierta. Quien la pintó sabía cómo reunir dos cabezas y dos cuerpos en un grupo compacto: María se inclina sobre el niño al que amamanta hasta que sus contornos se funden. Detrás de ellos, dos aberturas dan a una lejanía azul, claramente separada de la intimidad del primer plano.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

06 / 20

The Conestabile Madonna

Raphael

1502 · State Hermitage Museum

Raphael. The Madonna Conestabile. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Una pequeña escena dentro de un círculo: el niño extiende la mano hacia un libro, y tanto él como su madre bajan la mirada hacia sus páginas. Rafael no equilibra los cuerpos de forma simétrica. Deja que sus contornos curvos respondan al borde circular del cuadro, y el paisaje se prolonga tras ellos sin interrupción.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

07 / 20

Madonna and Child before a Fireplace

Robert Campin

1430 · Óleo sobre tabla · State Hermitage Museum

Robert Campin. Madonna and Child Before a Fireplace. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/robert-campin/madonna-and-child-before-a-fireplace-1430 · Public domain (WikiArt source label)

Un fuego, una ventana, pequeños enseres domésticos: Campin sitúa a la Virgen en un interior, mientras que Rafael y el autor del cuadro vinculado a Giorgione la situarían más tarde al aire libre. Los objetos domésticos pueden tener significados simbólicos. Sea cual sea su significado, también hacen creíble la habitación, un lugar donde podría transcurrir la vida cotidiana. Entre todos estos detalles, madre e hijo mantienen su íntima relación.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

08 / 20

Place de la Concorde

Edgar Degas

1875 · State Hermitage Museum

Edgar Degas. Place de la Concorde. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

La plaza del título es un amplio espacio abierto, pero lo que realmente importa en el cuadro sucede en sus márgenes. Un hombre, unas niñas y un perro pasan cerca del marco, que corta bruscamente algunas de sus figuras, de modo que el recorte se convierte en parte del tema. Están distribuidos de manera desigual, sin la disposición estable de un grupo convencional, y parecen haber coincidido por azar. La plaza se prolonga a su alrededor sin hacer ningún esfuerzo por retenerlos.

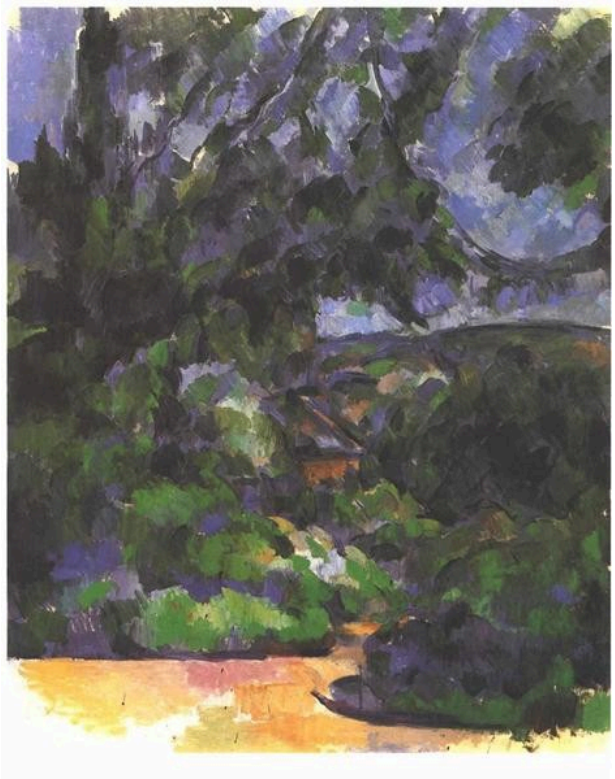
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

09 / 20

Blue Landscape

Paul Cézanne

1903 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum



Blue Landscape. WikiArt; Paul Cézanne. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

El azul y el violeta se concentran en el follaje que rodea una abertura más clara, y los edificios y el terreno solo se definen en parte. Allí donde los contornos se desdibujan, el paisaje sigue siendo legible en su mayor parte gracias a las relaciones entre las manchas de color, aunque no en todas partes. En algunos puntos resulta difícil distinguir dónde termina una forma y empieza la siguiente, o qué plano está más cerca.

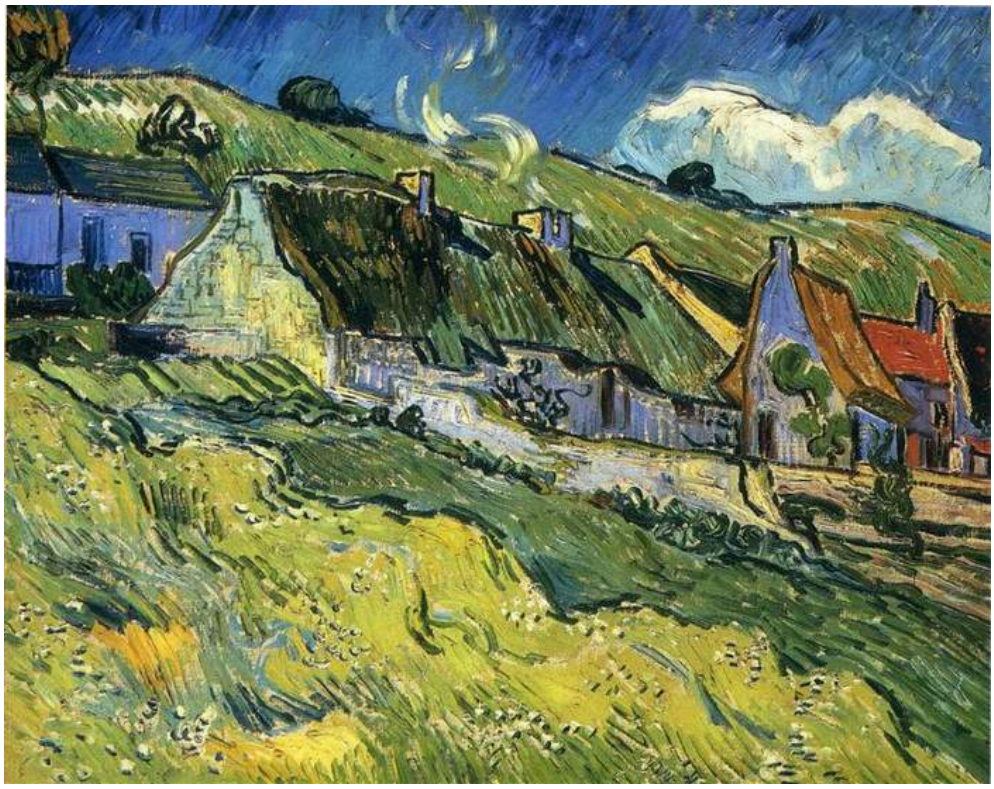
Ficha de la obra · Abrir obra de arte

10 / 20

A Group of Cottages

Vincent van Gogh

1890 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum



A Group of Cottages. WikiArt; Vincent van Gogh. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Aquí es la propia pincelada la que mantiene separados los elementos. Los trazos de Van Gogh cambian de dirección al pasar de los tejados a las paredes y al campo del primer plano, de modo que cada superficie recibe su propia trama de pinceladas. En un lienzo donde la textura está por todas partes, eso es lo que impide que las cabañas agrupadas se confundan entre sí.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

11 / 20

Landscape with a House and Ploughman

Vincent van Gogh

1889 · State Hermitage Museum

Vincent van Gogh. Landscape with House and Ploughman. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Para ser una figura que ha llegado al título, el labrador es sorprendentemente pequeño, casi secundario. Franjas de amarillo y rojo recorren las laderas modeladas por la agricultura. Él da una escala humana a esa tierra cultivada sin convertirse en su centro, y el terreno se extiende mucho más allá de su figura.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

12 / 20

Breakfast

Diego Velázquez

h. 1618 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum

Diego Velázquez. Breakfast. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/diego-velazquez/breakfast · Public domain (WikiArt source label)

Una comida en muy poco espacio: dos hombres sentados, una figura de pie, pan, recipientes y tela. Las frutas y las flores de El tañedor de laúd de Caravaggio compiten con el músico, pero estos objetos no compiten con las personas. Cada uno cumple su función al servir y comer, y los gestos hacen de la comida una actividad coordinada. Un recipiente alzado vincula a la figura de pie con los dos hombres sentados. En un espacio tan delimitado, la atención va y viene a lo largo de esa línea porque no tiene adónde más dirigirse.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

13 / 20

David and Uriah

Rembrandt van Rijn

1665 · Óleo · State Hermitage Museum

David and Uriah. WikiArt; Rembrandt van Rijn. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

En Dánae, la luz parece representar al propio dios. Aquí cumple una función más discreta: cae sobre una figura ricamente vestida, mientras otra apenas se distingue en la sombra. El gesto que atrae la mirada es contenido: una mano apoyada en el pecho. Rembrandt no expone las etapas de la historia que nombra el título. Retiene un único encuentro tenso, y lo que piensa cada hombre queda fuera de nuestra vista.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

14 / 20

Family Portrait

Anthony van Dyck

1621 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum

Family Portrait. WikiArt; Anthony van Dyck. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Las manos pálidas y los cuellos de las prendas destacan sobre la ropa oscura y se sitúan allí donde las figuras se tocan, de modo que lo que atrae la mirada es también lo que mantiene unida a la familia. Los adultos se inclinan hacia el niño, con las cabezas a distintas alturas y vueltas en direcciones diferentes, y cada rostro conserva su propia expresión.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

15 / 20

Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey

Élisabeth Vigée Le Brun

1793 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum

Élisabeth Vigée Le Brun. Baroness Anna Sergeevna Stroganova and Her Son Sergey. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/louise-elisabeth-vigee-le-brun/baroness-anna-sergeevna-stroganova-and-her-son-sergey-1793 · Public domain (WikiArt source label)

La baronesa Stróganova abraza a su hijo Serguéi, pero el niño mira hacia el espectador. En Retrato de familia de Van Dyck, la atención de los adultos se concentra en el niño. Aquí, la atención del niño se dirige hacia fuera, y el cuadro cumple ambas funciones: registra el afecto privado y sigue desempeñando la función pública de un retrato. La ropa de tonos cálidos distingue a la madre y al hijo del paisaje más oscuro que tienen detrás.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

16 / 20

House in a Garden

Pablo Picasso

1908 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum

Pablo Picasso. House in a Garden. WikiArt source label: Public domain US. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/house-in-a-garden-1908 · Public domain US (WikiArt source label)

La casa sigue siendo reconocible, con sus paredes, sus tejados y todos sus elementos, pero no recibe un trato especial. Sus bordes se funden con los árboles y las plantas que la rodean. El edificio y el jardín se fragmentan en las mismas masas facetadas y encajan entre sí en un espacio poco profundo y comprimido.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

17 / 20

Zorah Standing

Henri Matisse

1912 · State Hermitage Museum

Henri Matisse. Zorah Standing. Image credit: Henri Matisse. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Zorah mira de frente al espectador, una figura estrecha que ocupa casi toda la altura del cuadro vertical, con las manos juntas cerca de la cintura. La silueta y los motivos ornamentales repetidos unen tan estrechamente el cuerpo y la prenda que la figura y el vestido se perciben casi como una sola forma.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: ГЭ-10044

18 / 20

Dishes and Fruit

Henri Matisse

1901 · State Hermitage Museum

Henri Matisse. Dishes and Fruit. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

La más temprana de las obras de Matisse aquí reunidas se toma libertades con la superficie de la mesa. Algunos objetos se inclinan hacia el plano del cuadro y no encajan en una única vista de la mesa, por lo que no todo se ve desde la misma posición. El color y las formas repetidas contribuyen tanto como la profundidad a vincular la vajilla, las frutas y la tela estampada.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte · Inventario: ГЭ-7697

19 / 20

Madonna and Child in a Landscape

Giorgione

1504 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum

Madonna and Child in a Landscape. WikiArt; Giorgione. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Este cuadro está vinculado a Giorgione. Los paños rojos y verdes dan estabilidad al grupo estrechamente unido de la Virgen y el Niño, pero el paisaje que se extiende tras ellos dista de ser un fondo neutro. Los afloramientos rocosos, los edificios y las montañas lejanas están trabajados con detalle y se extienden mucho más allá del grupo devocional. La Virgen Litta solo concede dos aberturas a la vista lejana. Aquí el terreno dispone de su propio espacio.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

20 / 20

Bathing

Pablo Picasso

1908 · Óleo sobre lienzo · State Hermitage Museum

Pablo Picasso. Bathing. WikiArt source label: Public domain US. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/bathing-1908 · Public domain US (WikiArt source label)

Los dos cuerpos están hechos de amplias curvas y ángulos abruptos. Su anatomía está visiblemente alterada, pero aún se puede distinguir lo que están haciendo. Queda poco espacio abierto, y las formas circundantes se ciñen a las figuras de manera muy semejante a como el jardín se ciñe a la casa en Casa en un jardín, del mismo año. La escena nunca llega a constituir un espacio continuo.

Ficha de la obra · Abrir obra de arte

Localizar las pinturas

Que una pintura forme parte de la colección no significa que vaya a estar colgada en la pared. Para cuando realice su visita, cualquiera de estas obras puede haber cambiado de ubicación dentro del museo, haber salido en préstamo o haber sido retirada de la exposición.

Lecturas recomendadas

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Leer gratis · Inglés

Las propias notas de Leonardo sobre el gesto, la luz y el cuerpo, en la traducción al inglés de John Francis Rigaud. Resultan especialmente útiles junto a las pinturas más antiguas de esta selección. También ofrecen un contrapunto esclarecedor a La Virgen Litta: fuera cual fuera la participación de su taller en ese cuadro, estos son los principios del pintor al que el Hermitage lo atribuye.

Sitio web del museo · Guía oficial de la colección

Fuentes e información de visitantes verificadas: 2026-10-12

Traducción asistida por IA

Artline · Museo del Hermitage: obras maestras