SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

Musée de l’Ermitage : chefs-d’œuvre

Vingt peintures de Campin à Matisse et Picasso, en passant par Raphael, Caravaggio, Rembrandt et Velázquez.

Traduction assistée par IA

Le musée d’État de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg, s’est constitué à partir des collections des souverains de Russie, et une grande partie du musée est associée au palais d’Hiver et aux bâtiments voisins. Les goûts de ces souverains en matière de collection ont contribué à faire venir dans la ville nombre des peintures de cette sélection. Les peintures européennes du musée couvrent plusieurs siècles et comprennent des tableaux de la Renaissance italienne, des portraits hollandais et des œuvres françaises plus récentes.

La Vierge à l’Enfant devant une cheminée de Robert Campin est la plus ancienne des vingt peintures retenues ici. La Vierge et l’Enfant reviennent à plusieurs reprises parmi les œuvres anciennes : au coin du feu chez Campin, inscrits dans le tableau circulaire de Raphael, devant le paysage d’une peinture associée à Giorgione et dans La Madone Litta, dont l’attribution à Leonardo est contestée. Rembrandt est représenté par un mythe et une rencontre biblique, et Caravaggio, Velázquez et Van Dyck par un musicien, un repas et une famille. Le portrait d’une mère et de son fils par Élisabeth Vigée Le Brun, une place peinte par Degas et des paysages de Cézanne et de Van Gogh nous mènent aux tableaux modernes. Matisse y occupe la plus grande place, avec une nature morte, Zorah debout et La Danse II accompagnée de La Musique. Picasso décompose aussi bien une maison que la figure humaine en masses anguleuses.

Les œuvres proviennent des collections documentées de l’Ermitage, et la sélection a été effectuée indépendamment du musée. Les dates et les attributions suivent les notices accessibles par les liens, dont les réserves sont conservées.

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/hermitage

La sélection · 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 · vers 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)

Dans le mythe, Zeus vient à Danaé sous la forme d'une pluie d'or. Ici, c'est vers la lumière qu'elle tend la main, une lumière venue de quelque part au-delà du bord du tableau. Son geste, son expression et la literie relèvent tous de l'intimité d'une chambre, et la visite d'un dieu devient étonnamment intime.

Le tableau a été gravement endommagé en 1985 et a fait l'objet d'une longue restauration.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Une partition ouverte, des fleurs et des fruits encombrent le devant du tableau : musique, nourriture et végétaux partagent ainsi un même espace restreint. La caisse arrondie du luth et la chemise claire du musicien rapprochent sa figure du spectateur. Pourtant, le visage doit rivaliser avec les objets disposés devant le musicien, qui retiennent tout autant le regard. Est-ce le portrait d'un musicien, ou une nature morte dans laquelle il se trouve qu'un musicien figure ?

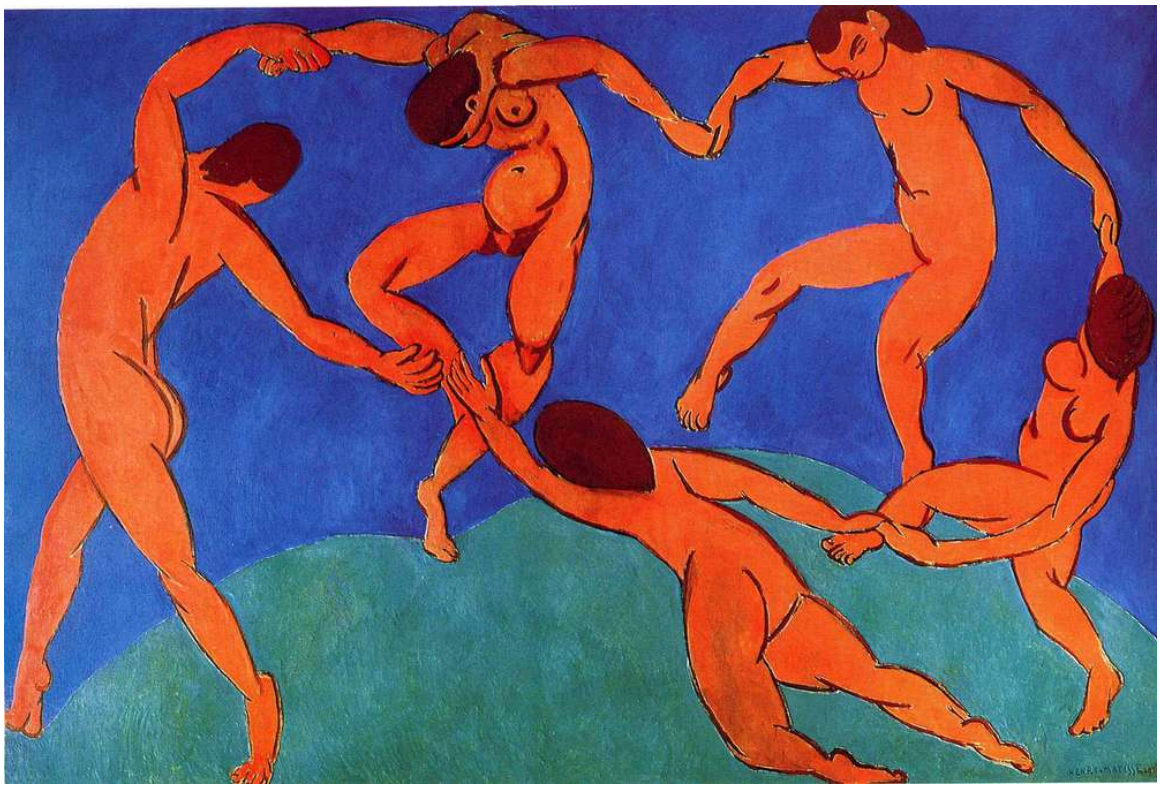
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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)

Trois couleurs suffisent : le rouge orangé pour les cinq danseurs, le vert pour le sol et le bleu pour le ciel. Sans autre décor ni récit, la ronde des corps doit porter à elle seule toute l'énergie. En un point, elle ne forme pas tout à fait un cercle. Deux danseurs tendent les mains l'un vers l'autre sans qu'elles se rejoignent : le cercle reste donc ouvert, comme si le mouvement se poursuivait.

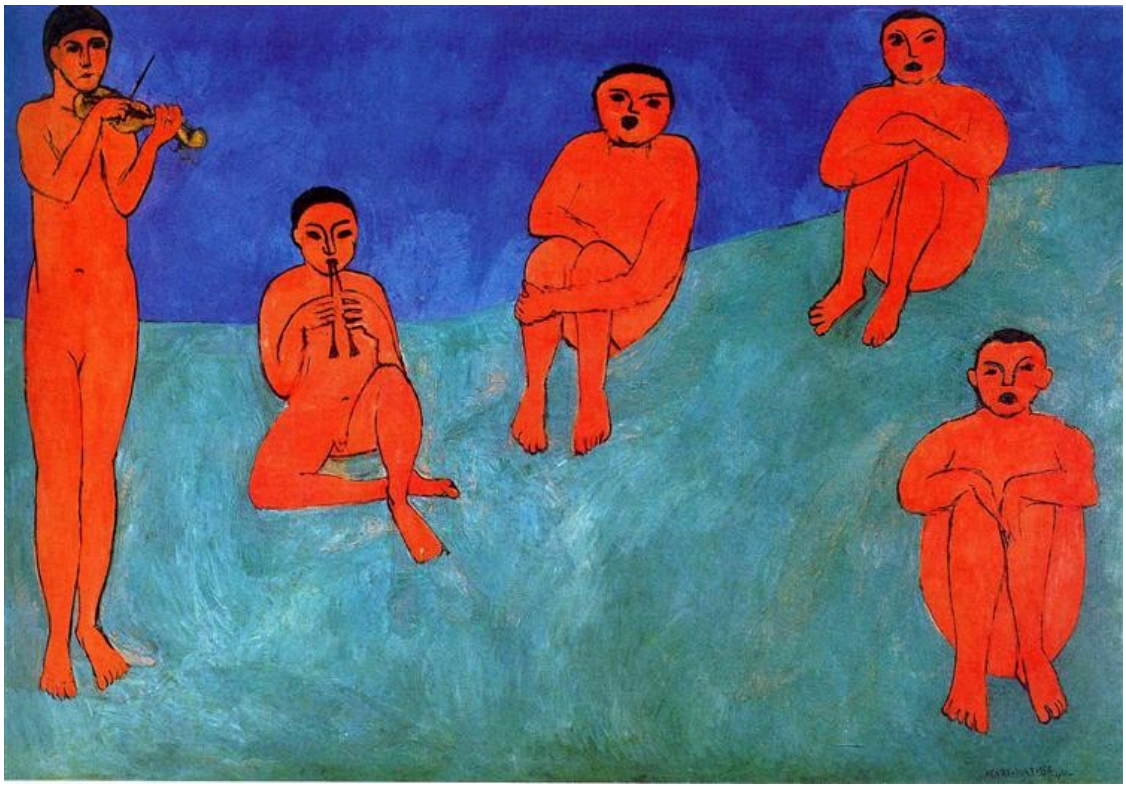
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

04 / 20

Music

Henri Matisse

1910 · Huile sur toile · State Hermitage Museum



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

Pendant de La Danse II, La Musique reprend son cadre dépouillé, vert et bleu, puis en renverse le principe. Les danseurs referment presque leur ronde, mais ces figures restent séparées. Des intervalles vides les isolent, et leurs poses et leurs instruments différents préservent la singularité de chaque musicien. Ce qui en fait un groupe, c’est le rouge répété d’un corps à l’autre et l’espacement mesuré entre eux.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

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)

L’Ermitage attribue ce tableau à Leonardo da Vinci. D’autres spécialistes accordent une part plus importante de son exécution à son atelier, et la question reste ouverte. La personne qui l’a peint savait réunir deux têtes et deux corps en un groupe compact : Marie se penche sur l’enfant qu’elle allaite jusqu’à ce que leurs contours se confondent. Derrière eux, deux ouvertures donnent sur un lointain bleu, nettement séparé de l’intimité du premier plan.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

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)

Une petite scène à l’intérieur d’un cercle : l’enfant tend la main vers un livre, sur lequel sa mère et lui baissent tous deux les yeux. Raphael n’équilibre pas les corps de façon symétrique. Il laisse leurs contours incurvés répondre au bord arrondi du tableau, tandis que le paysage se poursuit sans interruption derrière eux.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

07 / 20

Madonna and Child before a Fireplace

Robert Campin

1430 · Huile sur panneau · 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 feu, une fenêtre, de petits éléments d'aménagement domestique : Campin installe la Vierge à l'intérieur, alors que Raphael et l'auteur du tableau associé à Giorgione la placeront plus tard en plein air. Les objets domestiques peuvent avoir une portée symbolique. Quelle que soit leur signification, ils rendent aussi la pièce crédible, comme un lieu où la vie quotidienne pourrait suivre son cours. Au milieu de tous ces détails, la mère et l'enfant restent absorbés dans leur relation intime.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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 place du titre est un vaste espace ouvert, mais l'essentiel du tableau se joue sur son bord. Un homme, des fillettes et un chien passent près du cadre, qui coupe brusquement certains d'entre eux : le cadrage devient ainsi une part du sujet. Ils sont disposés de manière inégale, sans l'ordonnance stable d'un groupe conventionnel, et semblent s'être réunis par hasard. La place se poursuit autour d'eux sans chercher à les retenir.

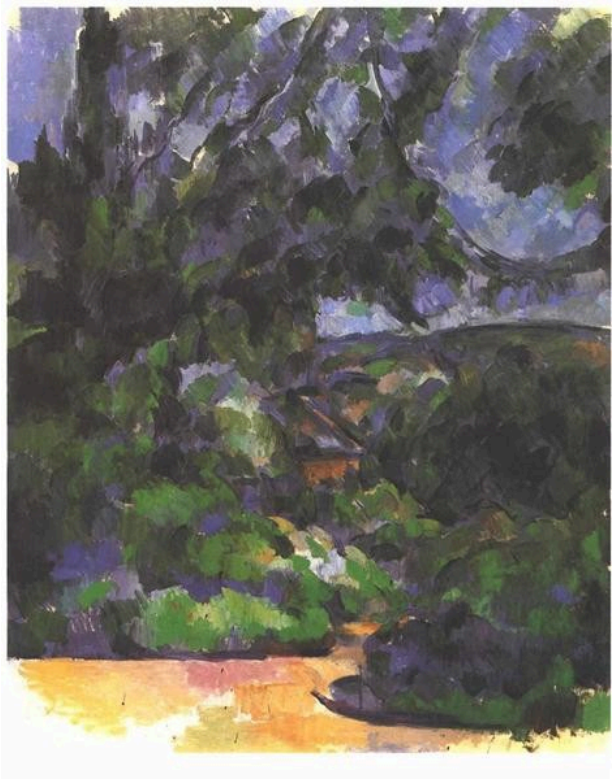
Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

09 / 20

Blue Landscape

Paul Cézanne

1903 · Huile sur toile · State Hermitage Museum



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

Le bleu et le violet se concentrent dans le feuillage autour d’une ouverture plus claire, tandis que les bâtiments et le terrain ne sont que partiellement définis. Là où les contours s’effacent, le paysage reste le plus souvent lisible grâce aux rapports entre les plages de couleur, mais pas partout. Par endroits, il est difficile de savoir où une forme finit et où la suivante commence, ou quel plan est le plus proche.

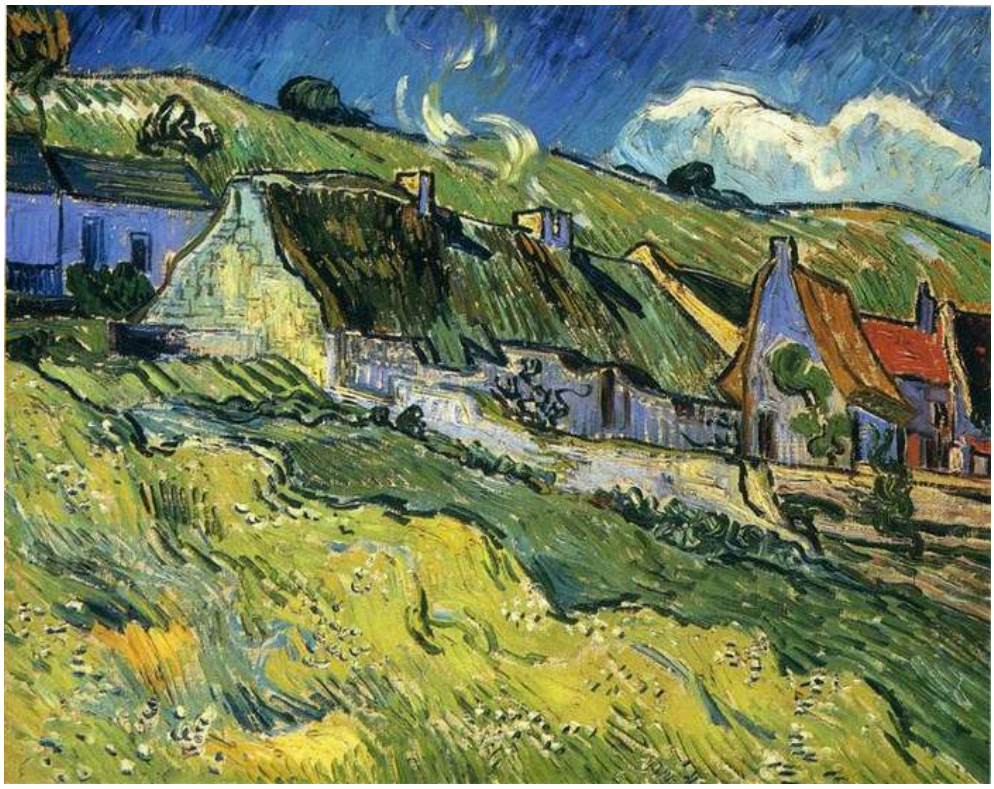
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

10 / 20

A Group of Cottages

Vincent van Gogh

1890 · Huile sur toile · State Hermitage Museum



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

Ici, c’est le pinceau lui-même qui maintient les éléments distincts. Les touches de Van Gogh changent de direction en passant des toits aux murs, puis au champ situé devant : chaque surface reçoit ainsi son propre réseau de traces. Sur une toile où la texture est partout présente, c’est ce qui empêche les petites maisons regroupées de se confondre.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

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)

Pour une figure qui a trouvé sa place dans le titre, le laboureur est remarquablement petit, presque accessoire. Des bandes jaunes et rouges traversent les pentes façonnées par l'agriculture. Il donne à cette terre cultivée une échelle humaine sans en devenir le centre, et le paysage s'étend bien au-delà de lui.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

12 / 20

Breakfast

Diego Velázquez

vers 1618 · Huile sur toile · 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)

Un repas dans un espace très réduit : deux hommes assis, une figure debout, du pain, des récipients et du linge. Les fruits et les fleurs du Joueur de luth de Caravaggio rivalisent avec le musicien, mais ces objets-ci ne font pas concurrence aux personnages. Chacun joue son rôle dans le service et le repas, et les gestes font de celui-ci une activité coordonnée. Un récipient levé relie la figure debout aux deux hommes assis. Dans un espace aussi étroitement délimité, l'attention va et vient le long de cette ligne, car elle n'a nulle part ailleurs où aller.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

13 / 20

David and Uriah

Rembrandt van Rijn

1665 · Huile · State Hermitage Museum

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

Dans Danaé, la lumière semble tenir lieu du dieu lui-même. Ici, son rôle est plus discret : elle tombe sur une figure richement vêtue tandis qu'une autre est à peine visible dans l'ombre. Le geste qui attire le regard reste mesuré : une main posée contre la poitrine. Rembrandt ne déroule pas les étapes du récit nommé dans le titre. Il retient un seul moment de rencontre tendue, et les pensées de chacun des deux hommes restent cachées.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

14 / 20

Family Portrait

Anthony van Dyck

1621 · Huile sur toile · State Hermitage Museum

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

Les mains et les cols clairs se détachent sur les vêtements sombres et se situent aux endroits où les figures se touchent : ce qui attire le regard est donc aussi ce qui unit la famille. Les adultes se penchent vers l'enfant, leurs têtes à des hauteurs différentes et tournées dans des directions différentes, et chaque visage conserve son expression propre.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

15 / 20

Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey

Élisabeth Vigée Le Brun

1793 · Huile sur toile · 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 baronne Stroganova tient son fils Sergueï dans ses bras, mais le garçon regarde vers le spectateur. Dans le Portrait de famille de Van Dyck, l'attention des adultes se concentre sur l'enfant. Ici, celle de l'enfant se tourne vers l'extérieur, permettant au tableau de remplir deux fonctions : il témoigne d'une affection privée tout en assurant la fonction publique d'un portrait. Les vêtements aux tons chauds détachent la mère et l'enfant du paysage plus sombre derrière eux.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

16 / 20

House in a Garden

Pablo Picasso

1908 · Huile sur toile · 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 maison reste reconnaissable, avec ses murs et ses toits, mais elle ne bénéficie d'aucun statut particulier. Ses contours se fondent dans les arbres et les plantes qui l'entourent. Le bâtiment et le jardin sont découpés en mêmes masses à facettes et s'emboîtent dans un espace peu profond et comprimé.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

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 se présente de face, sa silhouette étroite occupant la plus grande partie de ce tableau haut et vertical, les mains réunies près de la taille. La silhouette et l'ornement répété lient si étroitement le corps et le vêtement que la figure et la robe se lisent presque comme une seule forme.

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

Le plus ancien des Matisse présentés ici prend des libertés avec le plateau de la table. Certains objets basculent vers la surface du tableau et ne s’accordent avec aucune vue unique de la table : tout n’est donc pas vu depuis la même position. La couleur et les formes répétées contribuent autant que la profondeur à relier la vaisselle, les fruits et le tissu à motifs.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: ГЭ-7697

19 / 20

Madonna and Child in a Landscape

Giorgione

1504 · Huile sur toile · State Hermitage Museum

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

Ce tableau est associé à Giorgione. Des draperies rouges et vertes donnent leur assise à la Vierge et à l'Enfant étroitement unis, mais le paysage derrière eux est loin d'être un fond neutre. Des affleurements rocheux, des bâtiments et des montagnes lointaines sont traités en détail et s'étendent bien au-delà du groupe de dévotion. La Madone Litta ne laisse voir le lointain que par deux ouvertures. Ici, le terrain dispose de son propre espace.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

20 / 20

Bathing

Pablo Picasso

1908 · Huile sur toile · 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)

Les deux corps sont faits de larges courbes et d’angles brusques. Leur anatomie est visiblement modifiée, mais on distingue encore ce qu’ils font. Il reste peu d’espace libre, et les formes environnantes se resserrent sur les figures, tout comme le jardin sur la maison dans Maison dans un jardin, de la même année. La scène ne se constitue jamais en un espace continu.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

Localiser les peintures

L’appartenance à la collection ne signifie pas qu’une peinture sera accrochée. Au moment de votre visite, chacune de ces œuvres pourrait avoir été déplacée au sein du musée, prêtée ou retirée de l’exposition.

Pour aller plus loin

A Treatise on Painting

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

Les notes de Leonardo sur le geste, la lumière et le corps, dans la traduction anglaise de John Francis Rigaud. Elles sont surtout utiles en regard des peintures les plus anciennes de cette sélection. Elles offrent aussi un rapprochement éclairant avec La Madone Litta : quelle que soit la part prise par son atelier dans ce tableau, ce sont les principes du peintre auquel l’Ermitage l’attribue.

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 de l’Ermitage : chefs-d’œuvre