SAN PIETROBURGO, RUSSIA

Museo Statale Ermitage: capolavori

Venti dipinti da Campin a Matisse e Picasso, passando per Raphael, Caravaggio, Rembrandt e Velázquez.

Traduzione assistita dall'IA

Il Museo statale Ermitage di San Pietroburgo nacque dalle collezioni dei sovrani dell'Impero russo, ed è in gran parte legato al Palazzo d'Inverno e agli edifici vicini. I gusti collezionistici di quei sovrani contribuirono a portare in città molti dei dipinti di questa selezione. La raccolta di pittura europea del museo abbraccia diversi secoli e comprende dipinti del Rinascimento italiano, ritratti olandesi e opere francesi di epoche successive.

La Madonna col Bambino davanti a un camino di Robert Campin è il più antico dei venti dipinti qui scelti. La Vergine e il Bambino ricorrono nelle opere più antiche: accanto al focolare di Campin, racchiusi nel dipinto circolare di Raphael, davanti al paesaggio di un dipinto associato a Giorgione e nella Madonna Litta, la cui attribuzione a Leonardo è controversa. Rembrandt è rappresentato da un mito e da un incontro biblico, mentre Caravaggio, Velázquez e Van Dyck lo sono rispettivamente da un musicista, un pasto e una famiglia. Il ritratto di una madre con il figlio di Élisabeth Vigée Le Brun, una piazza di Degas e i paesaggi di Cézanne e Van Gogh conducono alle opere moderne. Fra queste Matisse è il più presente, con una natura morta, Zorah in piedi e Danza II insieme al suo pendant Musica. Picasso scompone sia una casa sia la figura umana in masse angolose.

Le opere provengono dalle collezioni documentate dell'Ermitage e la selezione è stata effettuata indipendentemente dal museo. Date e attribuzioni seguono le schede collegate, mantenendone le riserve.

Esplora questa selezione su Artline.

Visualizza le opere selezionate accanto a libri ed eventi dell'epoca, oppure confronta i periodi in cui vissero gli artisti. I libri e gli eventi forniscono un contesto, non la prova di un'influenza diretta. Anche le opere prive di datazione certa sono incluse in questa guida.

Opere d'arte nel loro contesto Chi è vissuto quando?

artlines.org/guides/hermitage

Le opere selezionate · 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 · ca. 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)

Nel mito, Zeus si presenta a Danae sotto forma di una pioggia d'oro. Qui lei si protende verso la luce, che entra da un punto oltre il margine del quadro. Il suo gesto, la sua espressione e la biancheria del letto appartengono tutti a una stanza privata, e la visita di un dio assume un'intimità sorprendente.

Il dipinto fu gravemente danneggiato nel 1985 e sottoposto a un lungo restauro.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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 aperta, fiori e frutta affollano la parte anteriore del dipinto, così che musica, cibo ed elementi vegetali condividono uno spazio ristretto. La cassa arrotondata del liuto e la camicia luminosa del suonatore avvicinano la figura a chi guarda. Eppure il volto deve contendersi l'attenzione con gli oggetti disposti davanti al musicista, che trattengono lo sguardo con altrettanta forza. È il ritratto di un musicista o una natura morta che si trova a includerne uno?

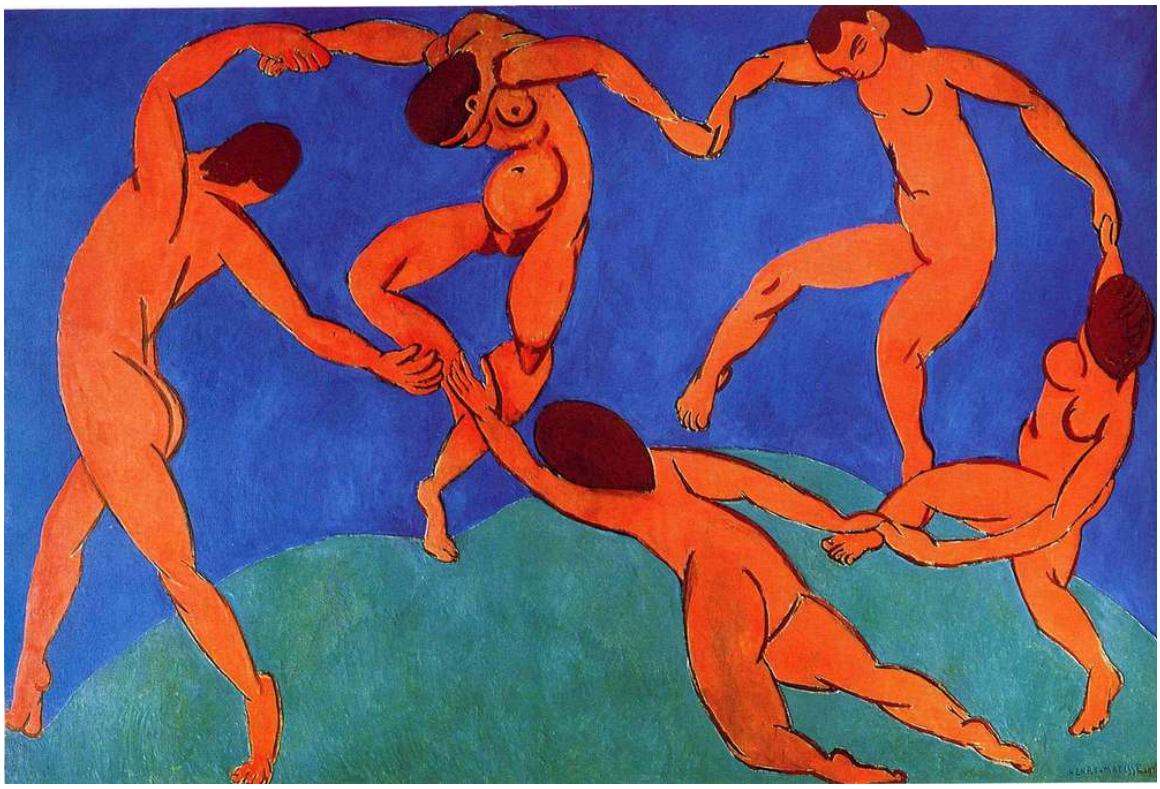
Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Sono tre colori a fare tutto: rosso arancio per i cinque danzatori, verde per il terreno e blu per il cielo. Senza altri elementi d'ambientazione né una storia, il girotondo dei corpi deve esprimere da solo tutta l'energia. In un punto, però, il cerchio non si chiude del tutto. Due danzatori si protendono l'uno verso l'altro, ma le loro mani non si incontrano: il cerchio resta aperto, come se il movimento fosse ancora in corso.

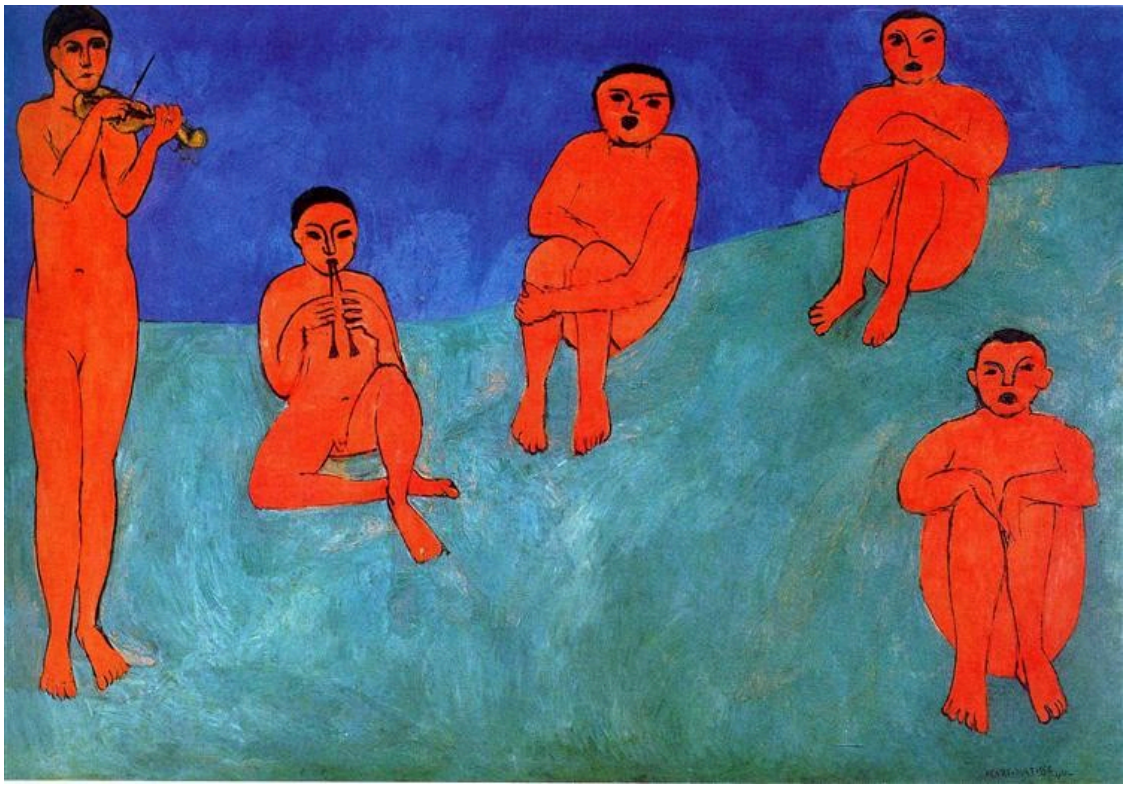
Scheda dell'opera · Apri l'opera

04 / 20

Music

Henri Matisse

1910 · Olio su tela · State Hermitage Museum



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

Il pendant di Danza II ne condivide l'ambientazione essenziale in verde e blu, ma ne rovescia l'idea. I danzatori arrivano quasi a chiudere il cerchio, mentre queste figure rimangono separate. Spazi vuoti le dividono, e le diverse pose e i diversi strumenti mantengono distinto ciascun musicista. A farne un gruppo sono il rosso che si ripete da un corpo all'altro e la distanza misurata fra loro.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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 attribuisce questo dipinto a Leonardo da Vinci. Altri studiosi assegnano un ruolo maggiore alla sua bottega, e la questione rimane aperta. Chiunque lo abbia dipinto sapeva come raccogliere due teste e due corpi in un gruppo compatto: Maria si china sul bambino che viene allattato fino a far confluire i loro contorni. Dietro di loro, due aperture si affacciano su un azzurro lontano, nettamente separato dall'intimità del primo piano.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

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)

Un piccolo episodio dentro un cerchio: il bambino tende la mano verso un libro, e sia lui sia la madre abbassano lo sguardo su di esso. Raphael non dispone i corpi in un equilibrio simmetrico. Lascia che i loro contorni curvi rispondano al margine circolare del dipinto, mentre il paesaggio prosegue senza interruzioni alle loro spalle.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

07 / 20

Madonna and Child before a Fireplace

Robert Campin

1430 · Olio su tavola · 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 fuoco, una finestra, piccoli arredi domestici: Campin colloca la Madonna in un interno, mentre Raphael e l'autore del dipinto associato a Giorgione la porranno in seguito all'aperto. Gli oggetti domestici possono avere significati simbolici. Qualunque cosa significhino, rendono anche credibile la stanza, un luogo dove potrebbe svolgersi la normale vita quotidiana. Fra tutti questi particolari, madre e figlio rimangono raccolti nel loro stretto rapporto.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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 piazza del titolo è un ampio spazio aperto, ma ciò che davvero conta nel dipinto accade ai suoi margini. Un uomo, alcune ragazze e un cane passano vicino al bordo del quadro, che ne taglia bruscamente alcune figure: il taglio dell'inquadratura diventa così parte del soggetto. Sono distribuiti in modo irregolare, senza la disposizione stabile di un gruppo convenzionale, e sembrano essersi ritrovati insieme per caso. La piazza continua intorno a loro senza cercare di trattenerli.

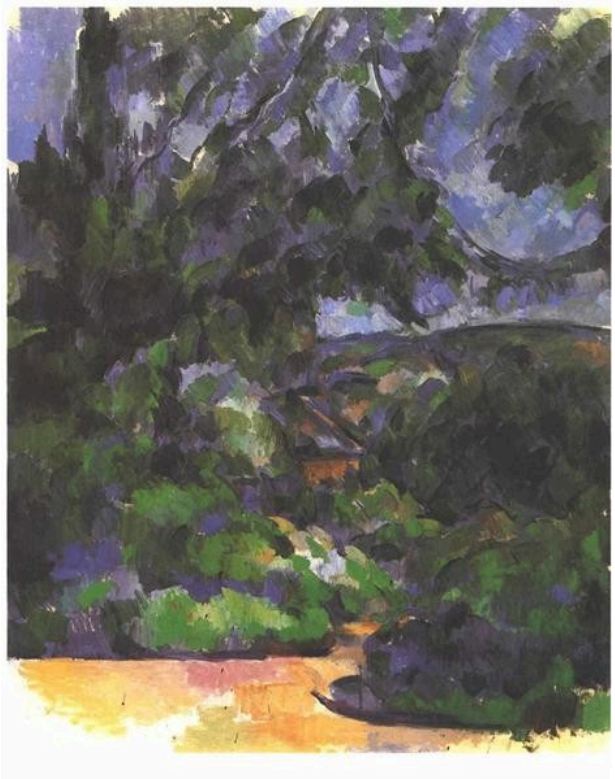
Scheda dell’opera · Apri l'opera

09 / 20

Blue Landscape

Paul Cézanne

1903 · Olio su tela · State Hermitage Museum



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

Blu e viola si addensano nel fogliame intorno a un'apertura più chiara, e gli edifici e il terreno sono definiti solo in parte. Dove i contorni vengono meno, il paesaggio rimane perlopiù leggibile grazie ai rapporti fra le macchie di colore, anche se non ovunque. In alcuni punti è difficile capire dove finisca una forma e inizi la successiva, o quale piano sia più vicino.

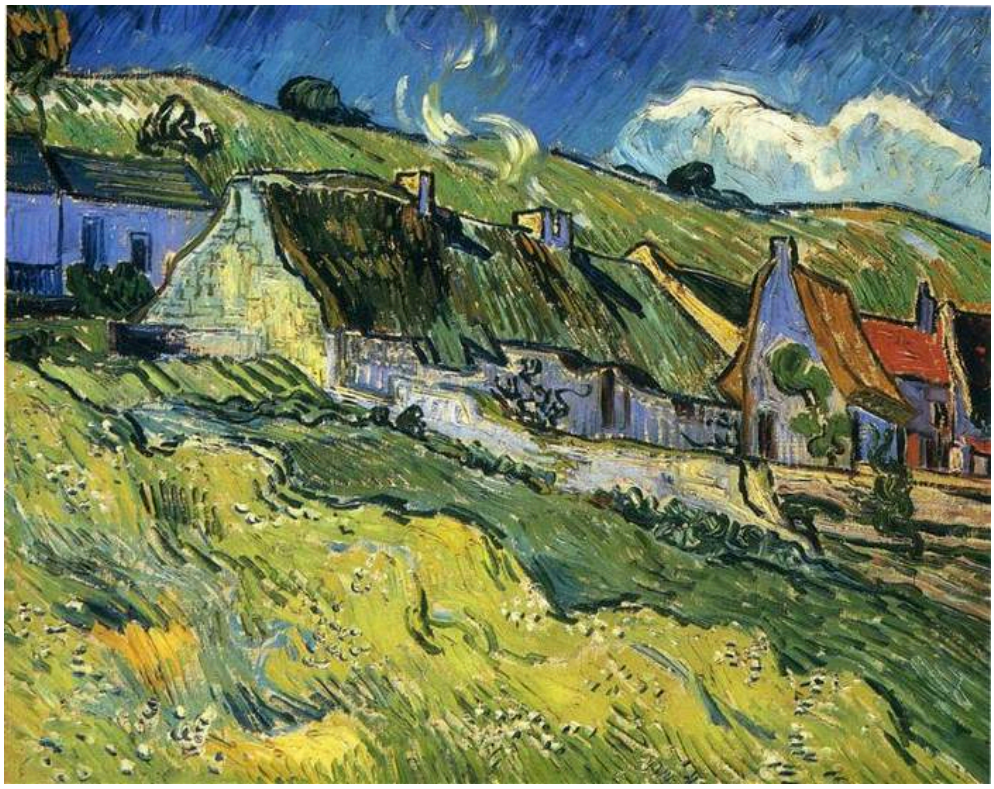
Scheda dell’opera · Apri l'opera

10 / 20

A Group of Cottages

Vincent van Gogh

1890 · Olio su tela · State Hermitage Museum



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

Qui è il pennello stesso a tenere separate le cose. Le pennellate di Van Gogh cambiano direzione passando dai tetti ai muri e al campo davanti alle case, così che ogni superficie riceve una propria trama di segni. In una tela dove la materia pittorica è ovunque, è questo a impedire che le case raggruppate si confondano fra loro.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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)

Per una figura che compare nel titolo, l'aratore è sorprendentemente piccolo, quasi marginale. Fasce gialle e rosse attraversano pendii modellati dall'agricoltura. L'uomo dà una scala umana a quel terreno coltivato senza diventarne il centro, e la terra si estende ben oltre di lui.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

12 / 20

Breakfast

Diego Velázquez

ca. 1618 · Olio su tela · 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 pasto in pochissimo spazio: due uomini seduti, una figura in piedi, pane, recipienti e un telo. La frutta e i fiori del Suonatore di liuto di Caravaggio contendono l'attenzione al musicista, ma questi oggetti non fanno concorrenza alle persone. Ciascuno ha una funzione nel servire e nel mangiare, e i gesti fanno del pasto un'attività coordinata. Un recipiente sollevato collega la figura in piedi ai due uomini seduti. In uno spazio così strettamente delimitato, l'attenzione va avanti e indietro lungo questa linea perché non ha altrove dove andare.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

13 / 20

David and Uriah

Rembrandt van Rijn

1665 · Olio · State Hermitage Museum

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

In Danae la luce sembra prendere il posto del dio stesso. Qui svolge un compito più discreto, cadendo su una figura riccamente vestita mentre un'altra è appena visibile nell'ombra. Il gesto che attira lo sguardo è contenuto: una mano tenuta contro il petto. Rembrandt non espone le fasi della storia evocata dal titolo. Fissa un unico incontro carico di tensione, e ciò che ciascuno dei due uomini pensa rimane nascosto.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

14 / 20

Family Portrait

Anthony van Dyck

1621 · Olio su tela · State Hermitage Museum

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

Le mani e i colletti chiari risaltano sugli abiti scuri e si trovano nei punti in cui le figure si toccano: ciò che attira lo sguardo è dunque anche ciò che tiene unita la famiglia. Gli adulti si inclinano verso il bambino, con le teste ad altezze diverse e rivolte in direzioni differenti, e ogni volto conserva la propria espressione.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

15 / 20

Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey

Élisabeth Vigée Le Brun

1793 · Olio su tela · 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 baronessa Stroganova stringe in un abbraccio il figlio Sergej, ma il bambino guarda verso lo spettatore. Nel Ritratto di famiglia di Van Dyck l'attenzione degli adulti converge sul bambino. Qui l'attenzione del bambino si rivolge all'esterno, e il dipinto riesce a fare entrambe le cose: registra un affetto privato e svolge al tempo stesso la funzione pubblica di un ritratto. Gli abiti dai toni caldi distinguono madre e figlio dal paesaggio più scuro alle loro spalle.

Scheda dell’opera · Apri l'opera

16 / 20

House in a Garden

Pablo Picasso

1908 · Olio su tela · 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 è ancora riconoscibile, con muri, tetti e tutto il resto, ma non riceve alcun rilievo particolare. I suoi contorni si fondono con gli alberi e le piante che la circondano. Edificio e giardino sono suddivisi nelle stesse masse sfaccettate e si incastrano fra loro in uno spazio poco profondo e compresso.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

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 guarda dritto davanti a sé: una figura stretta che occupa quasi tutto il dipinto alto e verticale, con le mani raccolte vicino alla vita. La sagoma e l'ornamento ripetuto legano corpo e veste così strettamente che figura e abito si leggono quasi come un'unica forma.

Scheda dell’opera · Apri l'opera · 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)

Il più antico dei dipinti di Matisse qui presenti si prende delle libertà con il piano del tavolo. Alcuni oggetti si inclinano verso la superficie del dipinto e non corrispondono a un'unica veduta del tavolo: non tutto, quindi, è visto dalla stessa posizione. Il colore e le forme ripetute contribuiscono quanto la profondità a collegare piatti, frutta e tessuto a motivi.

Scheda dell'opera · Apri l'opera · Inventario: ГЭ-7697

19 / 20

Madonna and Child in a Landscape

Giorgione

1504 · Olio su tela · State Hermitage Museum

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

Questo dipinto è associato a Giorgione. I panneggi rossi e verdi danno stabilità alla Madonna e al Bambino, strettamente uniti, ma il paesaggio alle loro spalle è tutt'altro che uno sfondo neutro. Affioramenti rocciosi, edifici e montagne lontane sono dipinti nei dettagli e si estendono ben oltre il gruppo devozionale. La Madonna Litta concede alla veduta lontana soltanto due aperture. Qui il terreno ha uno spazio tutto suo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

20 / 20

Bathing

Pablo Picasso

1908 · Olio su tela · 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)

I due corpi sono costruiti con ampie curve e angoli bruschi. La loro anatomia è visibilmente alterata, eppure si riesce ancora a capire che cosa stanno facendo. Rimane poco spazio libero, e le forme circostanti premono sulle figure proprio come il giardino preme sulla casa in Casa in un giardino, dello stesso anno. La scena non arriva mai a definirsi come uno spazio continuo.

Scheda dell'opera · Apri l'opera

Dove trovare i dipinti

Far parte della collezione non significa che un dipinto sarà esposto. Al momento della vostra visita, ciascuna di queste opere potrebbe essere stata spostata all'interno del museo, concessa in prestito o ritirata dall'esposizione.

Letture consigliate

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Leggi gratis · Inglese

Gli appunti di Leonardo sul gesto, la luce e il corpo, nella traduzione inglese di John Francis Rigaud. Sono particolarmente utili accanto ai dipinti più antichi di questa selezione. Offrono anche un confronto significativo con la Madonna Litta: qualunque sia stato il contributo della sua bottega a quel dipinto, questi sono i principi del pittore al quale l'Ermitage lo attribuisce.

Sito web del museo · Guida ufficiale alla collezione

Fonti e informazioni per i visitatori verificate: 2026-10-12

Traduzione assistita dall'IA
