サンクトペテルブルク, ロシア

国立エルミタージュ美術館: 名作

カンピンからマティス、ピカソまで、ラファエロ、カラヴァッジョ、レンブラント、ベラスケスをたどる二十点の絵画。

AI翻訳を使用

サンクトペテルブルクの国立エルミタージュ美術館は、ロシアの歴代皇帝のコレクションをもとに発展し、その多くは冬宮と隣接する建物群に結びついています。歴代皇帝の収集の好みは、ここで取り上げる絵画の多くがこの街にもたらされる一因となりました。美術館のヨーロッパ絵画は数世紀にわたり、イタリア・ルネサンスの絵画、オランダの肖像画、さらに後のフランス美術までを含んでいます。

ここに選んだ二十点のうち、最も古いのはロベルト・カンピンの《暖炉の前の聖母子》です。古い時代の作品には、聖母子が繰り返し登場します。カンピンの暖炉のそばに、ラファエロの円形画の中に、ジョルジョーネに関連づけられる絵画の風景の手前に、そしてレオナルドへの帰属に議論がある《リッタの聖母》に、その姿が見られます。レンブラントからは神話と聖書の一場面を、カラヴァッジョ、ベラスケス、ヴァン・ダイクからは、それぞれ音楽家、食事、家族を描いた作品を取り上げます。エリザベート・ヴィジェ・ルブランによる母と息子の肖像、ドガが描く広場、セザンヌとゴッホの風景画を経て、近代の絵画へと進みます。その中で最も多く登場するのはマティスで、静物画、《立つゾーラ》、そして《ダンス II》と対をなす《音楽》を紹介します。ピカソは家も人体も、角張った量塊へと分解しています。

作品は、所蔵が記録で確認できるエルミタージュのコレクションから選んでいますが、選定は美術館とは独立して行いました。制作年と帰属はリンク先の記録に従い、その留保も保っています。

アートラインでこのセレクションをご覧ください

選定された作品を、同時代の書籍や出来事と並べてご覧いただけるほか、アーティストの生きた時代を比較することも可能です。ここで紹介する書籍や出来事は、あくまで背景情報を示すものであり、直接的な影響の証拠ではありません。制作年代が特定されていない作品も、本ガイドに含まれています。

文脈の中の芸術作品　誰がいつ生きたのか?

artlines.org/guides/hermitage

作品一覧・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 · 1618年頃
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)

神話では、ゼウスは黄金の雨となってダナエのもとを訪れます。ここで彼女が手を伸ばす先にあるのは、画面の縁の向こうのどこかから差し込む光です。その身振りも表情も寝具も、私室にふさわしいもので、神の訪問は驚くほど親密な出来事となっています。

この絵は1985年に深刻な損傷を受け、長期にわたる修復が行われました。

作品情報の出典 · 作品を開く

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)

開かれた楽譜、花、果物が画面の手前にひしめき、音楽と食べ物、植物がひとつの限られた空間を分け合っています。リュートの丸みを帯びた胴と奏者の明るいシャツが、人物を身近に感じさせます。それでも顔だけが視線を集めるわけではありません。奏者の前に並ぶ物も、同じくらい強く目を引くからです。これは音楽家の絵なのでしょうか。それとも、たまたま音楽家を含む静物画なのでしょうか。

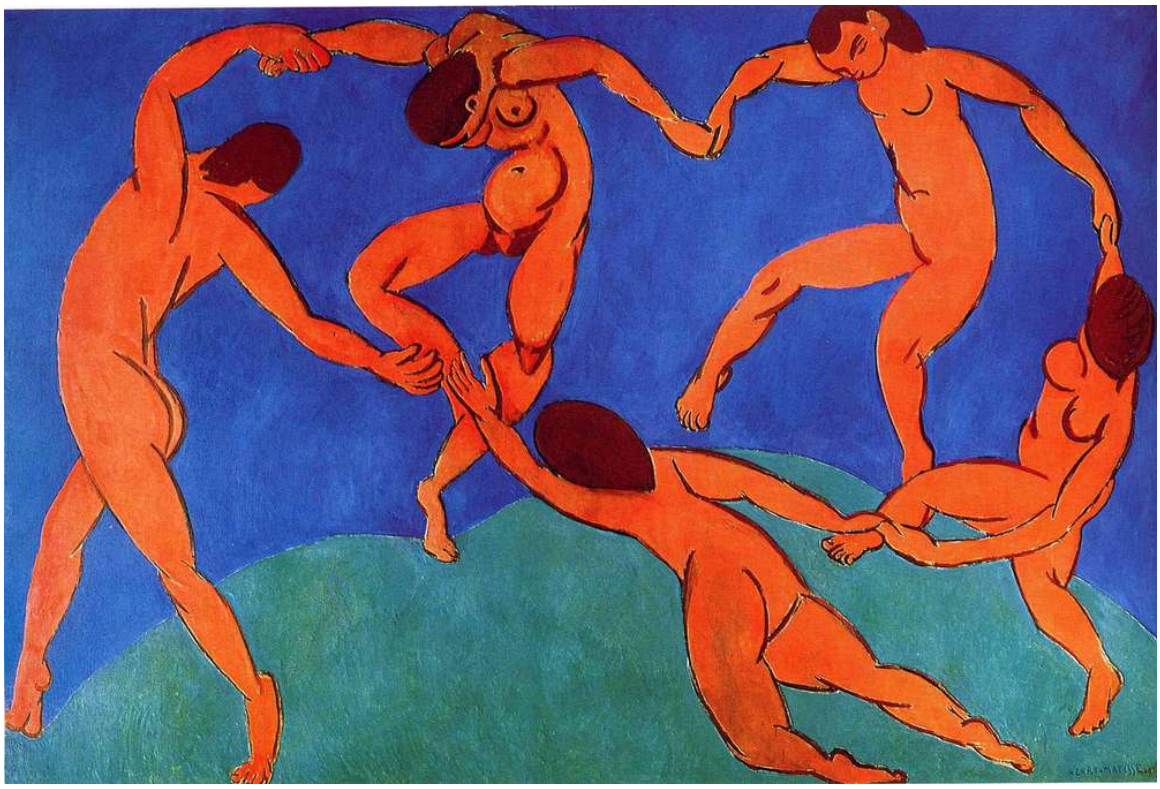
作品情報の出典 · 作品を開く

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)

三つの色が画面を成り立たせています。五人の踊り手には赤橙色、地面には緑、空には青です。それ以外の舞台設定も物語もなく、身体の輪そのものが、すべての躍動を担っています。ただ、一か所では完全な輪になっていません。二人の踊り手が互いに手を伸ばしていますが、その手は触れ合わず、動きがまだ続いているかのように、輪は開いたままです。

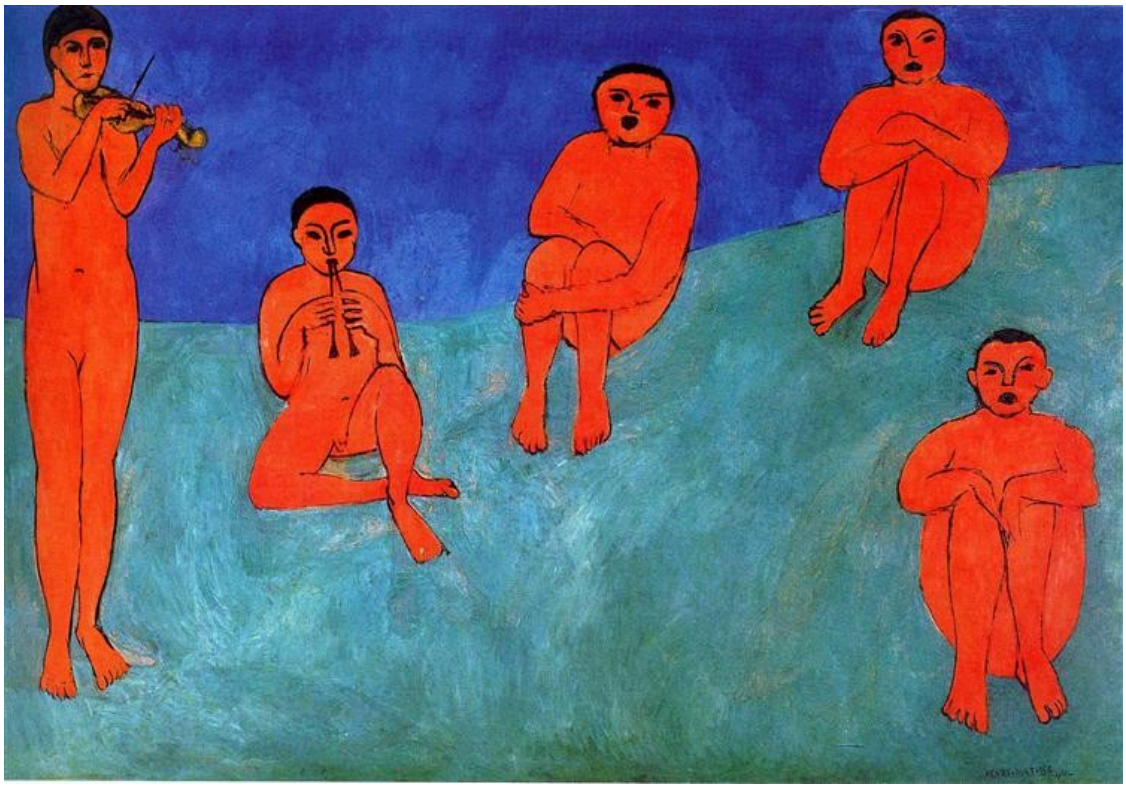
作品情報の出典 · 作品を開く

04 / 20

Music

Henri Matisse

1910 · キャンバスに油彩 · State Hermitage Museum



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

《ダンス II》と対をなすこの作品は、緑と青だけに切り詰めた舞台を共有しながら、その発想を反転させています。踊り手たちはほとんど輪を閉じようとしていますが、こちらの人物たちは離れたままです。人物の間には空間が開き、姿勢や楽器の違いによって、それぞれの奏者が独立した存在に見えます。彼らをひとつの集団にしているのは、身体から身体へと繰り返される赤と、整えられた間隔です。

作品情報の出典 · 作品を開く

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)

エルミタージュはこの絵をレオナルド・ダ・ヴィンチの作品としています。一方、制作のより大きな部分を工房の手に帰す研究者もおり、結論は出ていません。描いたのが誰であれ、その画家は二つの頭部と二つの身体を、ひとまとまりの小さな群像に収める術を心得ていました。マリアは乳を飲む幼子の上に身をかがめ、二人の輪郭はひと続きになっています。背後の二つの開口部からは遠くの青い景色が見え、手前の親密な空間とは、はっきりと隔てられています。

作品情報の出典 · 作品を開く

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)

円の中のささやかな出来事です。幼子が本に手を伸ばし、母も子もそこに目を落としています。ラファエロは二人の身体を左右対称に釣り合わせてはいません。それぞれの曲線的な輪郭を画面の丸い縁に呼応させ、背後には途切れることなく風景を広げています。

作品情報の出典 · 作品を開く

07 / 20

Madonna and Child before a Fireplace

Robert Campin

1430 · 板に油彩 · 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)

暖炉の火、窓、細かな家の備品。カンピンは聖母を室内に置いていますが、後のラファエロや、ジョルジョーネに関連づけられる絵を描いた画家は、聖母を戸外に置いています。室内の品々には、象徴的な意味があるのかもしれません。その意味が何であれ、それらはこの部屋を、日々の暮らしが営まれうる実在感のある場所にもしています。こうした数々の細部に囲まれながら、母と子は二人だけの親密な関係を保っています。

作品情報の出典 · 作品を開く

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)

題名にある広場は広々とした空間ですが、絵の中心的な出来事はその端で起きています。男性と少女たち、犬が画面の縁近くを横切り、その一部は縁で唐突に切られています。そのため、画面による切り取り自体が主題の一部となっています。人物たちは偏りのある配置で、従来の群像のように落ち着いた構成をとらず、偶然に居合わせたかのようです。広場は彼らの周囲へ続き、彼らをひとつにまとめようとはしていません。

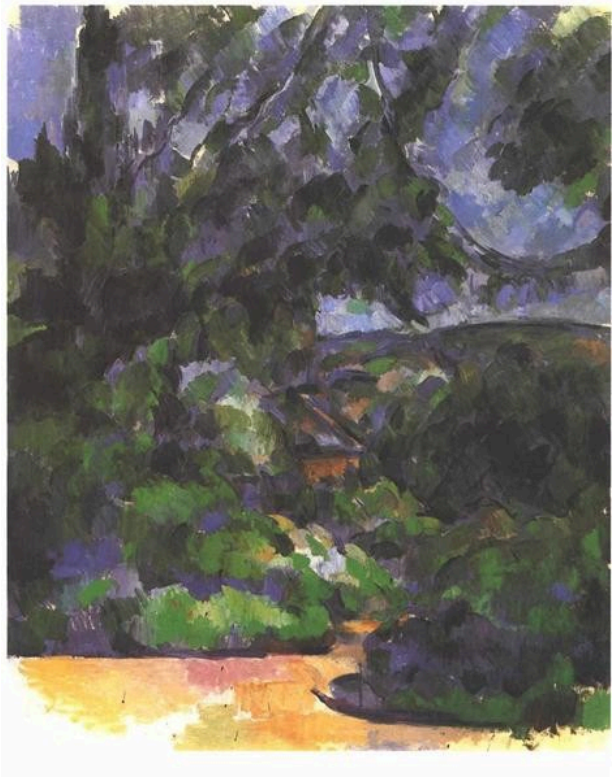
作品情報の出典 · 作品を開く

09 / 20

Blue Landscape

Paul Cézanne

1903 · キャンバスに油彩 · State Hermitage Museum



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

明るく開けた部分を囲む木々の葉には青と紫が集まり、建物や地形の形は部分的にしか定まっていません。輪郭が曖昧になるところでも、たいていは色面どうしの関係から風景を読み取れますが、すべての箇所でそうとは限りません。ある形がどこで終わり、次の形がどこから始まるのか、あるいはどの面が手前にあるのか、見分けにくいところもあります。

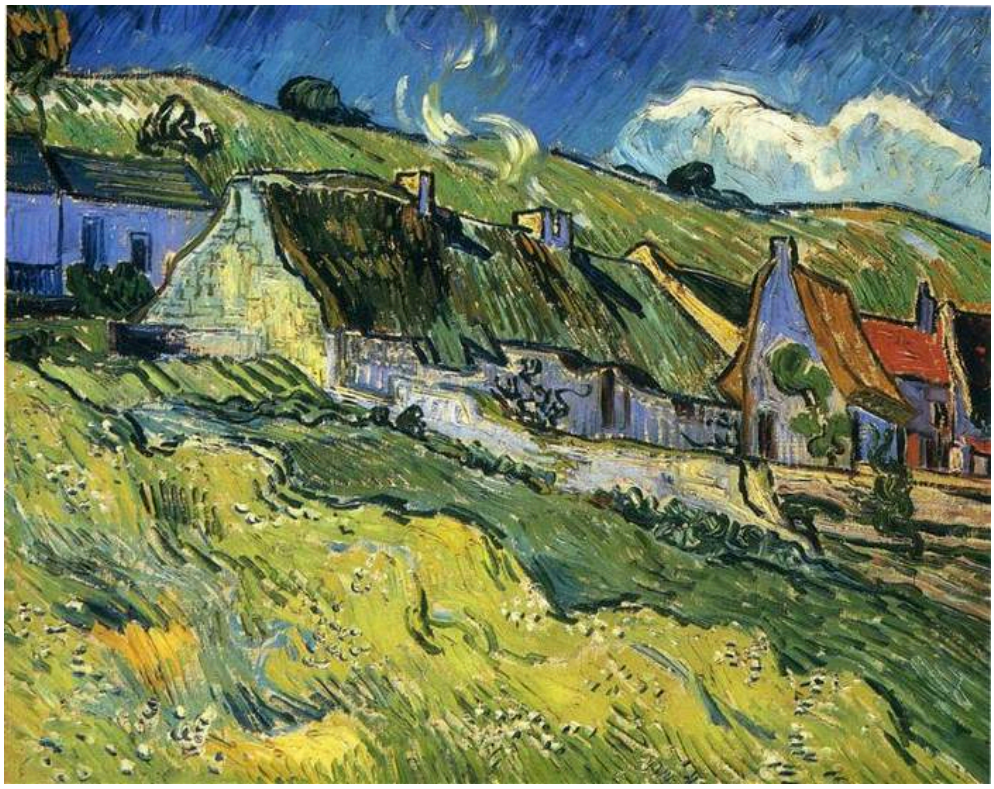
作品情報の出典 · 作品を開く

10 / 20

A Group of Cottages

Vincent van Gogh

1890 · キャンバスに油彩 · State Hermitage Museum



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

ここでは筆そのものが、物を区別しています。ゴッホの筆触は、屋根から壁、さらに手前の畑へと移るにつれて方向を変え、それぞれの表面に固有の筆跡の模様を与えています。画面の至るところに絵肌の感触がある中で、寄り集まった家々がひとつに溶け合わずに見えるのは、そのためです。

作品情報の出典 · 作品を開く

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)

題名に登場する人物にしては、耕す人は驚くほど小さく、ほとんど添景のようです。耕作によって形づくられた斜面を、黄色と赤の帯が横切ります。この人物は耕された大地の中心にはならずに、人間を基準にその広さを感じさせ、大地はそのはるか先まで広がっています。

作品情報の出典 · 作品を開く

12 / 20

Breakfast

Diego Velázquez

1618年頃 · キャンバスに油彩 · 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)

ごく狭い場所での食事です。座る二人の男性、立つ人物、パン、器、布が描かれています。カラヴァッジョの《リュート奏者》では果物や花が音楽家と視線を奪い合いますが、ここにある品々は人物と競い合っていません。それぞれが配膳や食事に役割を持ち、身振りが食事を互いに連携した営みにしています。持ち上げられた器が、立つ人物と座る二人をつないでいます。これほど厳しく区切られた空間では、視線の向かう先がほかになく、そのつながりに沿って注意が行き来します。

作品情報の出典 · 作品を開く

13 / 20

David and Uriah

Rembrandt van Rijn

1665 · 油彩 · State Hermitage Museum

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

《ダナエ》では、光は神そのものの代わりを務めているように見えます。ここでの役割は、もっと静かです。豪華な衣装をまとった一人の人物を照らす一方で、もう一人は影の中にかすかに見えるだけです。目を引く身振りも控えめで、胸に当てた手がそれにあたります。レンブラントは、題名に示された物語の展開を順に描いてはいません。緊張をはらむひとつの対面をとどめ、二人の男性がそれぞれ何を考えているかは、見えないままにしています。

作品情報の出典 · 作品を開く

14 / 20

Family Portrait

Anthony van Dyck

1621 · キャンバスに油彩 · State Hermitage Museum

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

暗い衣服を背景に、淡い色の手と襟が際立っています。それらは人物たちが触れ合う場所にあり、目を引くものが、そのまま家族を結びつけるものにもなっています。大人たちは子どもに向かって身を寄せ、頭の高さも顔の向きもそれぞれ異なり、一人ひとりの顔が独自の表情を保っています。

作品情報の出典 · 作品を開く

15 / 20

Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey

Élisabeth Vigée Le Brun

1793 · キャンバスに油彩 · 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)

ストロガノワ男爵夫人は息子セルゲイを抱きしめていますが、少年は鑑賞者の方を見ています。ヴァン・ダイクの《家族の肖像》では、大人たちの注意が子どもに集まっています。ここでは子どもの注意が外へ向かい、絵は二つの役割を果たしています。私的な愛情を記録すると同時に、肖像画としての公的な役目も果たしているのです。暖色の衣服が、母と子を背後の暗い風景から際立たせています。

作品情報の出典 · 作品を開く

16 / 20

House in a Garden

Pablo Picasso

1908 · キャンバスに油彩 · 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)

壁も屋根もあり、家であることは依然としてわかりますが、特別な位置づけは与えられていません。その縁は、周囲の木々や植物と溶け合っています。建物も庭も、同じように面を持つ量塊へと分割され、奥行きの浅い、圧縮された空間の中で組み合わさっています。

作品情報の出典 · 作品を開く

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

ゾーラはまっすぐこちらを向き、細身の姿が縦長の画面の大半を占め、両手を腰のあたりに寄せています。シルエットと繰り返される装飾が身体と衣服を強く結びつけているため、人物と服はほとんどひとつの形に見えます。

作品情報の出典 · 作品を開く · 所蔵品番号: 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)

ここにあるマティスの作品のうち、最も早い時期のこの絵では、卓上が自由に扱われています。いくつかの物は画面の表面に向かって起こされ、テーブルをひとつの視点から見た姿には収まらないため、すべてが同じ位置から見られているわけではありません。食器、果物、模様のある布を結びつけるうえで、色と形の反復が、奥行きと同じくらいの役割を果たしています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 所蔵品番号: ГЭ-7697

19 / 20

Madonna and Child in a Landscape

Giorgione

1504 · キャンバスに油彩 · State Hermitage Museum

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

この絵はジョルジョーネに関連づけられています。赤と緑の布が、密接に寄り添う聖母子に構図の安定を与えていますが、背後の風景は、単に中立的な背景にとどまりません。露出した岩、建物、遠くの山々が細かく描き込まれ、信仰の対象である聖母子の群像を大きく越えて広がっています。《リッタの聖母》で遠景を望めるのは、二つの開口部だけです。ここでは、地形そのものに独自の空間が与えられています。

作品情報の出典 · 作品を開く

20 / 20

Bathing

Pablo Picasso

1908 · キャンバスに油彩 · 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)

二つの身体は、大きな曲線と唐突な角からできています。身体の構造は明らかに変えられていますが、それでも何をしているのかはわかります。開けた空間はほとんど残されず、周囲の形が人物に迫っています。その様子は、同じ年の《庭のなかの家》で、庭が家に迫るあり方とよく似ています。この情景が、ひと続きの場所として落ち着くことはありません。

作品情報の出典 · 作品を開く

作品の展示場所について

所蔵されているからといって、絵が展示室の壁に掛かっているとは限りません。訪問時には、ここで紹介したどの作品も、館内の別の場所へ移動していたり、貸し出されていたり、展示から外されていたりする可能性があります。

関連書籍

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · 無料で読む · 英語

身振り、光、身体についてレオナルド自身が記した覚え書きを、ジョン・フランシス・リゴーが英訳したものです。ここで紹介した初期の絵画と併せて読むと、とりわけ役立ちます。《リッタの聖母》にも示唆に富む読み物です。この絵の制作に工房がどれほど関与していたとしても、ここに記されているのは、エルミタージュが作者とする画家の原則だからです。

博物館のウェブサイト · 公式コレクションガイド

情報源と訪問者情報は確認済みです。: 2026-10-12

AI翻訳を使用

Artline · 国立エルミタージュ美術館：名作