SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA

Museu Hermitage: obras-primas

Vinte pinturas de Campin a Matisse e Picasso, passando por Raphael, Caravaggio, Rembrandt e Velázquez.

Tradução assistida por IA



O Museu Estatal Hermitage, em São Petersburgo, nasceu das coleções dos governantes imperiais da Rússia, e grande parte dele está associada ao Palácio de Inverno e aos edifícios vizinhos. As preferências desses governantes como colecionadores ajudaram a trazer para a cidade muitas das pinturas desta seleção. A coleção de pintura europeia do museu abrange vários séculos e inclui obras do Renascimento italiano, retratos holandeses e arte francesa posterior.

Madona com o Menino diante de uma lareira, de Robert Campin, é a mais antiga das vinte pinturas aqui escolhidas. A Virgem com o Menino reaparece entre as obras mais antigas: junto à lareira de Campin, acomodada na pintura circular de Raphael, diante da paisagem de uma pintura associada a Giorgione e na Madona Litta, cuja atribuição a Leonardo é contestada. Rembrandt está representado por um mito e um encontro bíblico; Caravaggio, Velázquez e Van Dyck, por um músico, uma refeição e uma família. O retrato de mãe e filho de Élisabeth Vigée Le Brun, uma praça de Degas e paisagens de Cézanne e Van Gogh conduzem às pinturas modernas. Matisse tem a presença mais marcante entre elas, com uma natureza-morta, Zorah em pé e A dança II com a obra que a acompanha, A música. Picasso decompõe tanto uma casa quanto a figura humana em massas angulosas.

As obras pertencem ao acervo documentado do Hermitage, e a seleção foi feita de forma independente do museu. As datas e atribuições seguem os registros vinculados, preservando suas ressalvas.

Explore esta seleção na Artline.

Veja as obras selecionadas ao lado de livros e eventos de sua época, ou compare os períodos em que os artistas viveram. Os livros e eventos fornecem contexto, não evidências de influência direta. Obras sem datas confirmadas permanecem neste guia.

Obras de arte em contexto Quem viveu quando?

artlines.org/guides/hermitage

As obras selecionadas · 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 · c. 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)

No mito, Zeus chega a Dânae como uma chuva de ouro. Aqui, ela estende a mão em direção à luz, que entra de algum lugar além da borda da pintura. Seu gesto, sua expressão e a roupa de cama pertencem todos ao ambiente de um quarto privado, e a visita de um deus torna-se surpreendentemente íntima.

A pintura sofreu danos graves em 1985 e passou por uma longa restauração.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

Uma partitura aberta, flores e frutas ocupam a frente da pintura, fazendo com que música, alimento e elementos vegetais compartilhem um espaço restrito. O corpo arredondado do alaúde e a camisa clara do músico aproximam a figura do observador. Ainda assim, o rosto tem concorrência, pois os objetos dispostos diante do músico prendem o olhar com a mesma força. Esta é uma pintura de um músico ou uma natureza-morta que, por acaso, inclui um?

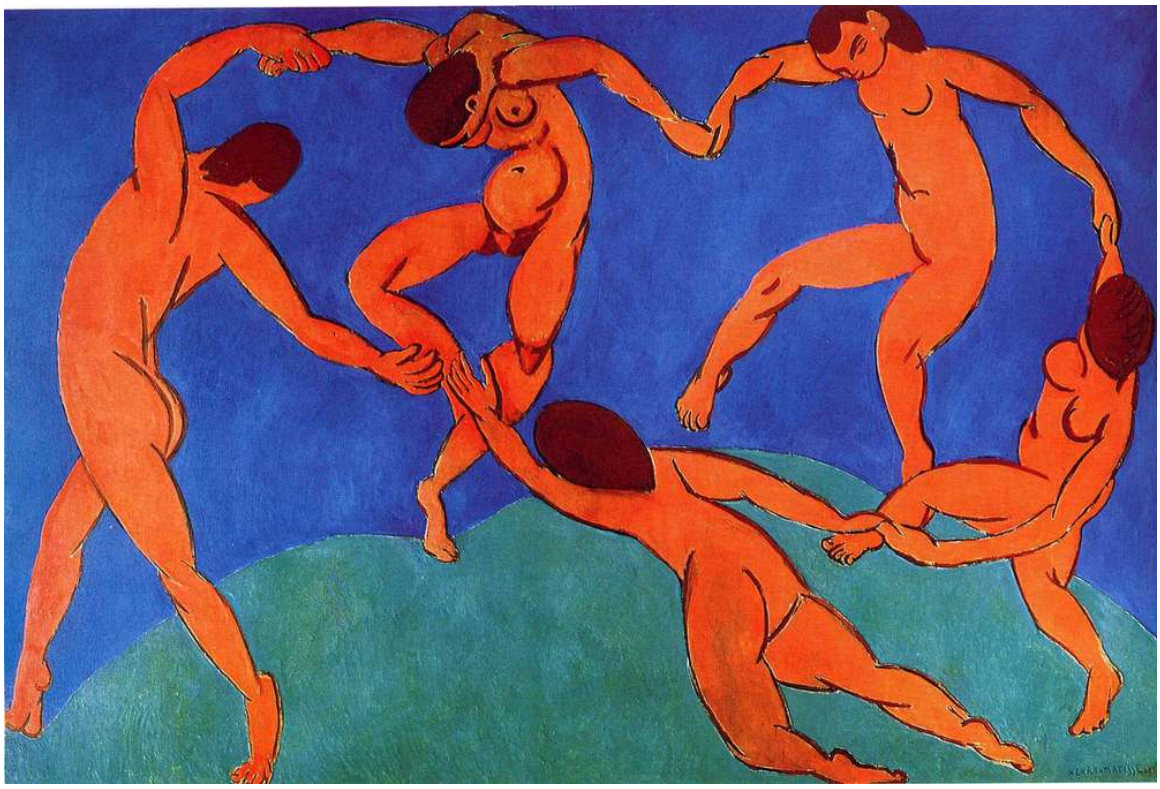
Ficha da obra · Abrir obra

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)

Três cores fazem todo o trabalho: vermelho-alaranjado para os cinco dançarinos, verde para o chão e azul para o céu. Sem outro cenário nem uma história, a roda de corpos precisa concentrar toda a energia. Em um ponto, ela não chega a se fechar. Dois dançarinos estendem as mãos um para o outro, mas elas não se encontram, de modo que o círculo permanece aberto, como se o movimento ainda estivesse em curso.

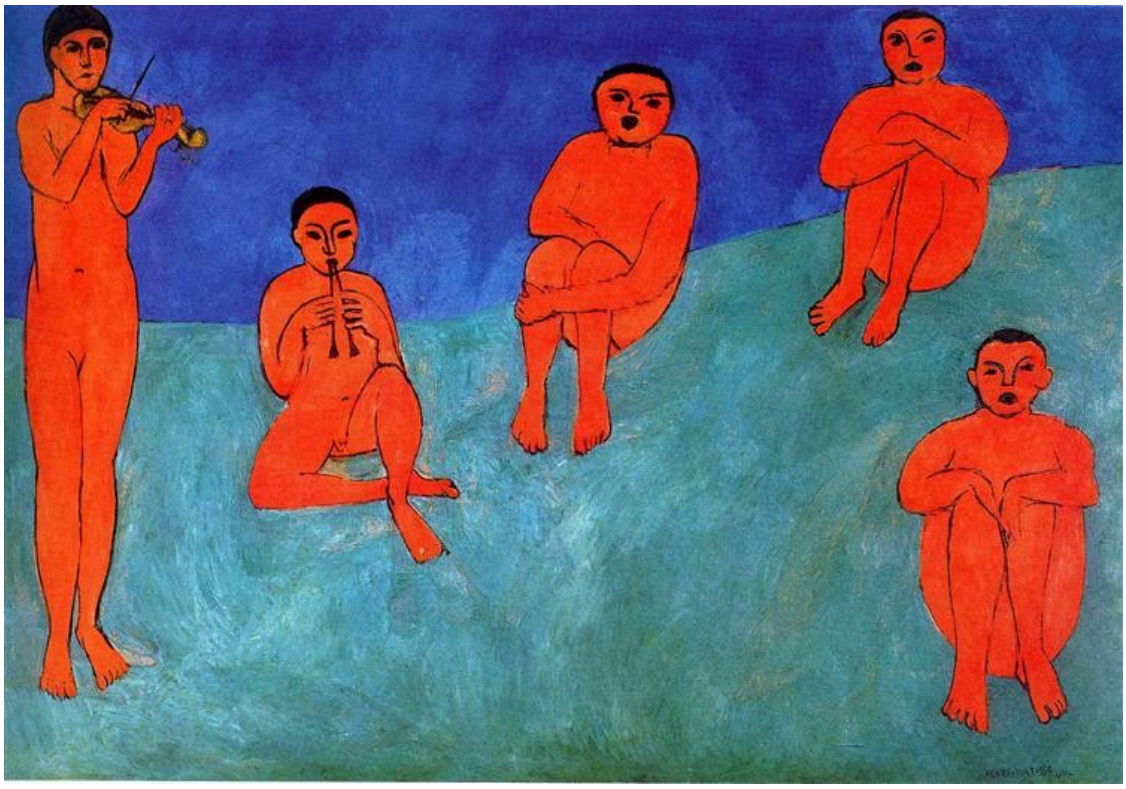
Ficha da obra · Abrir obra

04 / 20

Music

Henri Matisse

1910 · Óleo sobre tela · State Hermitage Museum



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

A obra que acompanha A dança II compartilha seu cenário reduzido ao verde e ao azul, mas inverte sua ideia. Os dançarinos quase fecham a roda, enquanto estas figuras permanecem separadas. Espaços vazios as separam, e as diferentes poses e instrumentos mantêm cada músico distinto dos demais. O que faz deles um grupo é o vermelho que se repete de corpo em corpo e o espaçamento regular entre eles.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

O Hermitage atribui esta pintura a Leonardo da Vinci. Outros estudiosos atribuem uma parte maior dela à sua oficina, e a questão permanece em aberto. Quem a pintou sabia reunir duas cabeças e dois corpos em um único grupo compacto: Maria se inclina sobre o menino que mama até que seus contornos se fundam. Atrás deles, duas aberturas dão vista para o azul distante, mantido claramente separado da proximidade em primeiro plano.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

Um pequeno acontecimento dentro de um círculo: o menino estende a mão em direção a um livro, e tanto ele quanto sua mãe baixam os olhos para ele. Raphael não equilibra os corpos de forma simétrica. Deixa que seus contornos curvos correspondam à borda redonda da pintura, e a paisagem se prolonga atrás deles sem interrupção.

Ficha da obra · Abrir obra

07 / 20

Madonna and Child before a Fireplace

Robert Campin

1430 · Óleo sobre painel · 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)

Uma lareira acesa, uma janela, pequenos acessórios domésticos: Campin situa a Madona dentro de casa, enquanto Raphael e o autor da pintura associada a Giorgione a colocariam mais tarde ao ar livre. Os objetos domésticos podem ter significados simbólicos. Seja qual for seu significado, também tornam o cômodo convincente, um lugar onde a vida cotidiana poderia seguir seu curso. Em meio a todos esses detalhes, mãe e filho mantêm sua relação íntima.

Ficha da obra · Abrir obra

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)

A praça do título é um amplo espaço aberto, mas a verdadeira ação da pintura acontece em sua borda. Um homem, meninas e um cão passam perto da moldura, que corta abruptamente alguns deles, fazendo do enquadramento parte do tema. Eles se distribuem de modo desigual, sem a disposição estável de um grupo convencional, e parecem ter se reunido por acaso. A praça continua ao redor deles e não faz esforço algum para contê-los.

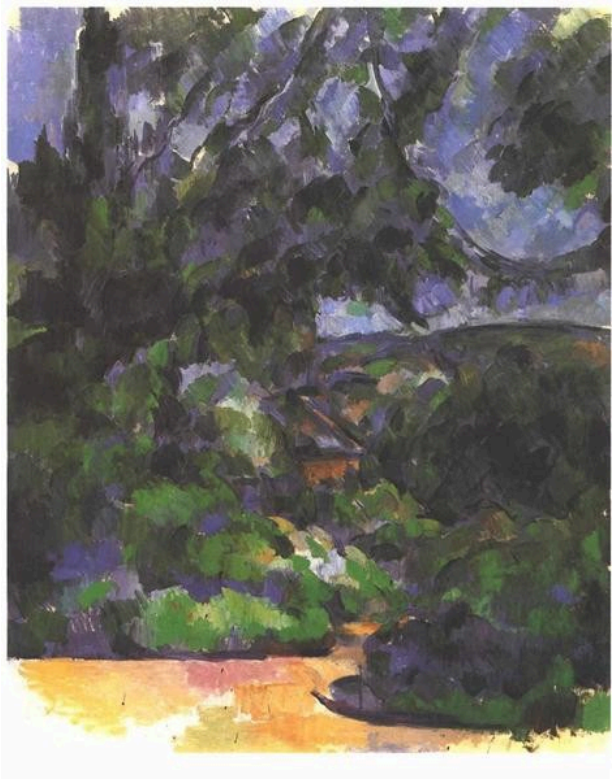
Ficha da obra · Abrir obra

09 / 20

Blue Landscape

Paul Cézanne

1903 · Óleo sobre tela · State Hermitage Museum



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

Azul e violeta se concentram na folhagem ao redor de uma abertura mais clara, e os edifícios e o terreno são definidos apenas parcialmente. Onde os contornos se desfazem, a paisagem permanece em grande parte legível pelas relações entre manchas de cor, embora isso não aconteça em toda parte. Em certos pontos, é difícil dizer onde uma forma termina e a seguinte começa, ou qual plano está mais próximo.

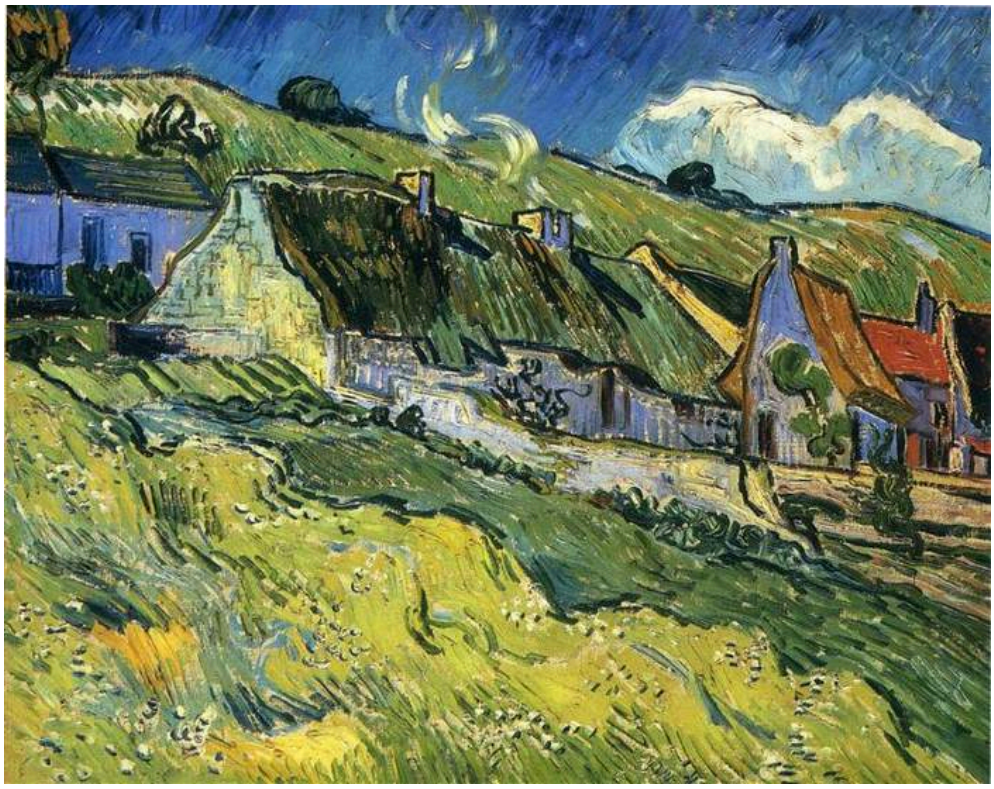
Ficha da obra · Abrir obra

10 / 20

A Group of Cottages

Vincent van Gogh

1890 · Óleo sobre tela · State Hermitage Museum



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

Aqui, é a própria pincelada que mantém as coisas separadas. As pinceladas de Van Gogh mudam de direção ao passar dos telhados às paredes e ao campo à frente, dando a cada superfície seu próprio padrão de marcas. Numa tela em que a textura está por toda parte, é isso que impede que as casas agrupadas se confundam umas com as outras.

Ficha da obra · Abrir obra

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 uma figura que chegou ao título, o lavrador é surpreendentemente pequeno, quase secundário. Faixas de amarelo e vermelho atravessam encostas moldadas pelo cultivo. Ele dá uma escala humana àquele terreno cultivado sem se tornar seu centro, e a terra se estende muito além dele.

Ficha da obra · Abrir obra

12 / 20

Breakfast

Diego Velázquez

c. 1618 · Óleo sobre 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)

Uma refeição em pouquíssimo espaço: dois homens sentados, uma figura em pé, pão, recipientes e um pano. As frutas e flores de O tocador de alaúde, de Caravaggio, disputam a atenção com o músico, mas estes objetos não competem com as pessoas. Cada um tem sua função no servir e no comer, e os gestos fazem da refeição uma atividade coordenada. Um recipiente erguido liga a figura em pé à dupla sentada. Num espaço tão delimitado, a atenção percorre essa linha de um lado para o outro porque não tem para onde mais ir.

Ficha da obra · Abrir obra

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

Em Dânae, a luz parece representar o próprio deus. Aqui, ela cumpre uma função mais discreta, incidindo sobre uma figura ricamente vestida enquanto outra mal se vê na sombra. O gesto que atrai o olhar é contido: uma mão junto ao peito. Rembrandt não apresenta as etapas da história nomeada no título. Ele fixa um único encontro tenso, e o que cada homem pensa permanece oculto.

Ficha da obra · Abrir obra

14 / 20

Family Portrait

Anthony van Dyck

1621 · Óleo sobre tela · State Hermitage Museum



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

Mãos e golas claras se destacam contra as roupas escuras e se situam onde as figuras se tocam, de modo que aquilo que chama a atenção também é o que une a família. Os adultos se inclinam em direção à criança, com as cabeças em alturas diferentes e voltadas para direções distintas, e cada rosto conserva sua própria expressão.

Ficha da obra · Abrir obra

15 / 20

Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey

Élisabeth Vigée Le Brun

1793 · Óleo sobre 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)

A baronesa Stroganova abraça seu filho Sergey, mas o menino olha para o observador. Em Retrato de família, de Van Dyck, a atenção dos adultos se concentra na criança. Aqui, a atenção da criança se volta para fora, e a pintura consegue fazer as duas coisas: registra o afeto privado e ainda cumpre a função pública de um retrato. As roupas de tons quentes destacam mãe e filho da paisagem mais escura atrás deles.

Ficha da obra · Abrir obra

16 / 20

House in a Garden

Pablo Picasso

1908 · Óleo sobre 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)

A casa continua reconhecível, com paredes, telhados e tudo mais, mas não recebe nenhum destaque especial. Suas bordas se fundem com as árvores e plantas ao redor. Construção e jardim são recortados nas mesmas massas facetadas e se encaixam ao longo de um espaço raso e comprimido.

Ficha da obra · Abrir obra

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 volta diretamente para o observador, uma figura estreita que ocupa quase toda a pintura alta e vertical, com as mãos reunidas perto da cintura. A silhueta e a ornamentação repetida ligam corpo e roupa tão intimamente que figura e vestido parecem quase uma única forma.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 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)

A mais antiga das pinturas de Matisse aqui reunidas toma liberdades com o tampo da mesa. Alguns objetos se inclinam para cima, em direção à superfície da pintura, e não correspondem a uma única vista da mesa, de modo que nem tudo é visto da mesma posição. A cor e as formas repetidas contribuem tanto quanto a profundidade para ligar as louças, as frutas e o tecido estampado.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: ГЭ-7697

19 / 20

Madonna and Child in a Landscape

Giorgione

1504 · Óleo sobre tela · State Hermitage Museum



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

Esta pintura é associada a Giorgione. Os tecidos vermelhos e verdes dão firmeza ao grupo estreitamente unido da Madona com o Menino, mas a paisagem atrás deles está longe de ser um fundo neutro. Afloramentos rochosos, edifícios e montanhas distantes são trabalhados em detalhe e se estendem muito além do grupo devocional. A Madona Litta concede à vista distante apenas duas aberturas. Aqui, o terreno tem seu próprio espaço.

Ficha da obra · Abrir obra

20 / 20

Bathing

Pablo Picasso

1908 · Óleo sobre 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)

Os dois corpos são feitos de curvas amplas e ângulos abruptos. Sua anatomia está visivelmente alterada, mas ainda é possível perceber o que fazem. Resta pouco espaço aberto, e as formas ao redor comprimem as figuras, de modo muito semelhante ao jardim que comprime a casa em Casa num jardim, do mesmo ano. A cena nunca chega a se organizar num espaço contínuo.

Ficha da obra · Abrir obra

Localizar as pinturas

Fazer parte da coleção não significa que uma pintura estará na parede. Quando você visitar o museu, qualquer uma destas obras poderá ter mudado de lugar dentro dele, saído por empréstimo ou sido retirada de exposição.

Leituras recomendadas

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Leia gratuitamente · Inglês

As próprias notas de Leonardo sobre gesto, luz e corpo, na tradução inglesa de John Francis Rigaud. São especialmente úteis quando lidas em conjunto com as pinturas mais antigas desta seleção. Também oferecem um contraponto pertinente à Madona Litta: seja qual for a participação de sua oficina nessa pintura, estes são os princípios do pintor a quem o Hermitage a atribui.

Site do museu · Guia oficial da coleção

Fontes e informações para visitantes verificadas: 2026-10-12

Tradução assistida por IA

Artline · Museu Hermitage: obras-primas