САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Государственный Эрмитаж: шедевры

Двадцать картин от Кампена до Матисса и Пикассо, включая произведения Рафаэля, Караваджо, Рембрандта и Веласкеса.

Перевод с помощью ИИ

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге вырос из собраний российских императоров, и значительная его часть связана с Зимним дворцом и соседними зданиями. Коллекционерские вкусы этих правителей способствовали появлению в городе многих картин из этой подборки. Собрание европейской живописи музея охватывает несколько столетий и включает картины итальянского Возрождения, голландские портреты и более позднее французское искусство.

«Мадонна с младенцем у камина» Робера Кампена — самая ранняя из двадцати выбранных здесь картин. Среди старых произведений образ Богоматери с Младенцем возникает вновь и вновь: у камина Кампена, в круглом обрамлении картины Рафаэля, на фоне пейзажа в картине, связываемой с Джорджоне, и в «Мадонне Литта», чья атрибуция Леонардо оспаривается. Рембрандт представлен мифом и библейской встречей, а Караваджо, Веласкес и Ван Дейк — музыкантом, трапезой и семьёй. Портрет матери с сыном Элизабет Виже-Лебрен, площадь Дега и пейзажи Сезанна и Ван Гога подводят к картинам современного искусства. Среди них больше всего произведений Матисса: натюрморт, «Зора стоя», «Танец II» и парная к нему «Музыка». Пикассо разбивает и дом, и человеческую фигуру на угловатые объёмы.

В подборку вошли произведения, присутствие которых в собрании Эрмитажа подтверждено документально; отбор сделан независимо от музея. Датировки и атрибуции приведены по записям, на которые даны ссылки, с сохранением всех оговорок.

Эта подборка в Artline

Посмотрите выбранные работы рядом с книгами и событиями их времени или сравните годы жизни художников. Книги и события дают исторический контекст, но не доказывают прямого влияния. Работы без подтверждённой даты остаются в путеводителе.

Произведения искусства в контексте Кто когда жил?

artlines.org/guides/hermitage

Произведения · 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 · ок. 1618 г.
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)

В мифе Зевс является Данае в виде золотого дождя. Здесь она тянется к свету, который проникает откуда-то из-за края картины. Её жест, выражение лица и постельные принадлежности — всё принадлежит обстановке личных покоев, и посещение бога становится удивительно интимным.

Картина была серьёзно повреждена в 1985 году и прошла длительную реставрацию.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Раскрытые ноты, цветы и фрукты теснятся на переднем плане, так что музыка, еда и растения делят одно тесное пространство. Округлый корпус лютни и светлая рубашка музыканта приближают фигуру к зрителю. И всё же у лица есть соперники: разложенные перед музыкантом предметы удерживают взгляд столь же прочно. Это изображение музыканта или натюрморт, в котором он случайно оказался?

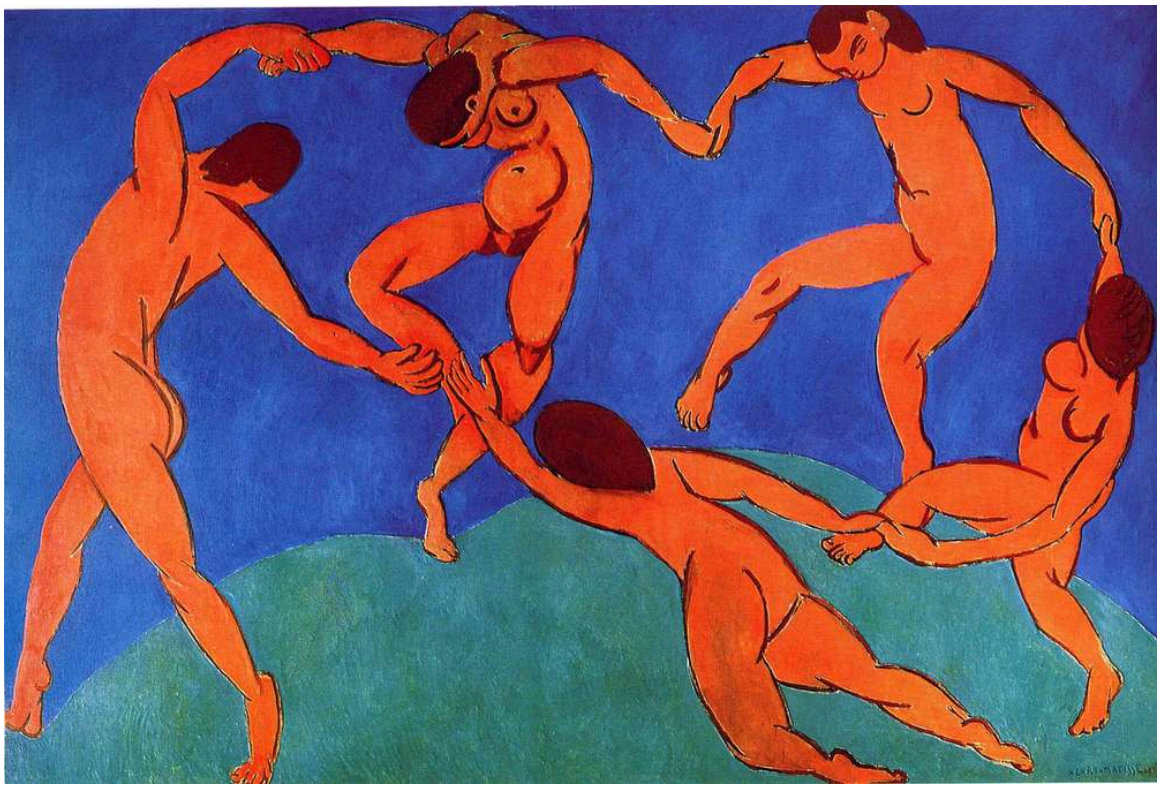
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Всё делают три цвета: красно-оранжевый — для пяти танцующих, зелёный — для земли и синий — для неба. Без иной обстановки и без сюжета круг тел должен сам передавать всю энергию. В одном месте это не вполне круг. Двое танцующих тянутся друг к другу, но их руки не соприкасаются, и круг остаётся разомкнутым, словно движение ещё продолжается.

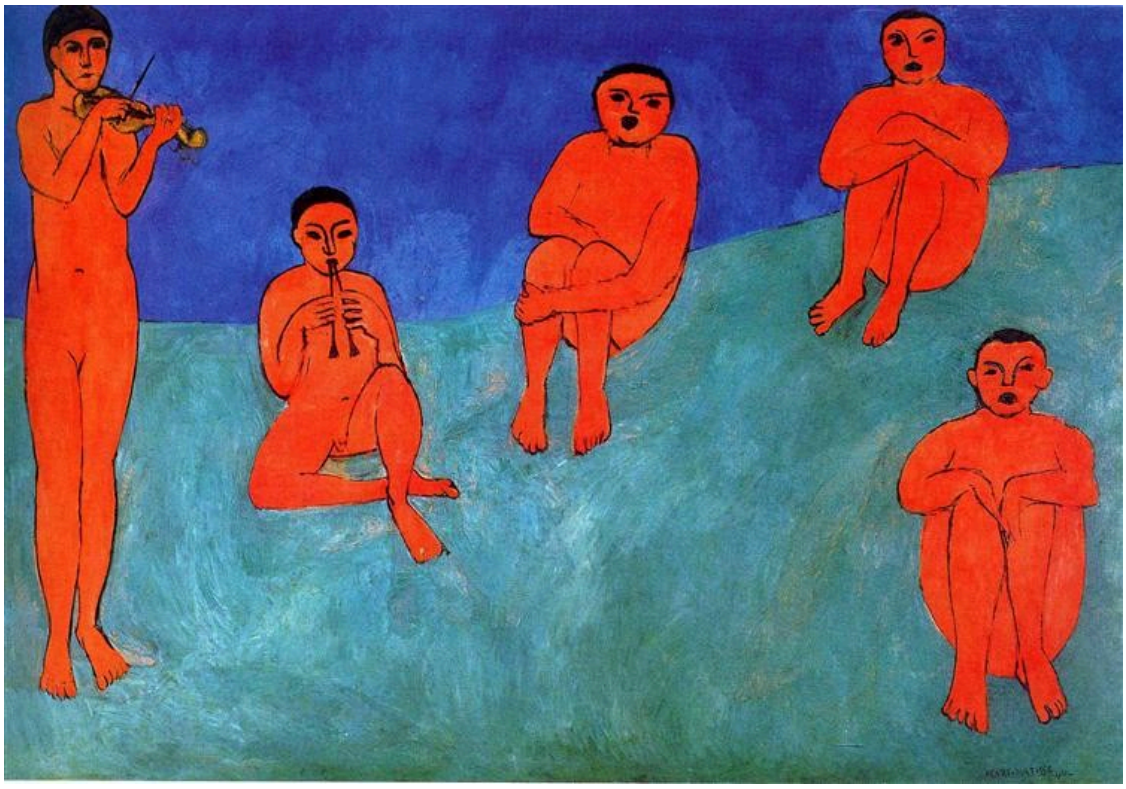
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Music

Henri Matisse

1910 · Холст, масло · State Hermitage Museum



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

Парная к «Танцу II» картина сохраняет его предельно упрощённое зелёно-синее окружение, но развивает его идею в обратном направлении. Танцующие почти замыкают свой круг, а эти фигуры остаются обособленными. Между ними — свободные промежутки, а разные позы и инструменты сохраняют индивидуальность каждого музыканта. В группу их объединяют красный цвет, повторяющийся от тела к телу, и размеренные интервалы между ними.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Эрмитаж приписывает эту картину Леонардо да Винчи. Другие исследователи отводят большую роль в её создании его мастерской, и вопрос остаётся открытым. Кто бы ни написал картину, он умел соединить две головы и два тела в одну компактную группу: Мария склоняется над младенцем, которого кормит грудью, так что их очертания сливаются. Позади них два проёма открывают вид на далёкую голубизну, чётко отделённую от близости фигур на переднем плане.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Небольшой эпизод внутри круга: младенец тянется к книге, и они с матерью оба смотрят на неё сверху вниз. Рафаэль не уравновешивает тела симметрично. Он позволяет их изогнутым контурам перекликаться с круглым краем картины, а пейзаж непрерывно простирается позади них.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

07 / 20

Madonna and Child before a Fireplace

Robert Campin

1430 · Масло, дерево · 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)

Огонь в камине, окно, небольшие предметы домашнего обихода: Кампен помещает Мадонну в комнате, тогда как Рафаэль и автор картины, связываемой с Джорджоне, позднее изображают её на открытом воздухе. Домашние предметы могут нести символические значения. Что бы они ни означали, они также делают комнату убедительной — местом, где могла бы идти обычная повседневная жизнь. Среди всех этих подробностей мать и дитя сохраняют свою тесную связь.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Площадь, названная в заглавии, — широкое открытое пространство, но главное в картине происходит у её края. Мужчина, девочки и собака проходят близко к раме, которая резко обрезает некоторые фигуры, так что само кадрирование становится частью сюжета. Они расположены неравномерно, без устойчивого порядка, привычного для группового изображения, и кажутся случайно оказавшимися рядом. Площадь продолжается вокруг них, ничем их не удерживая.

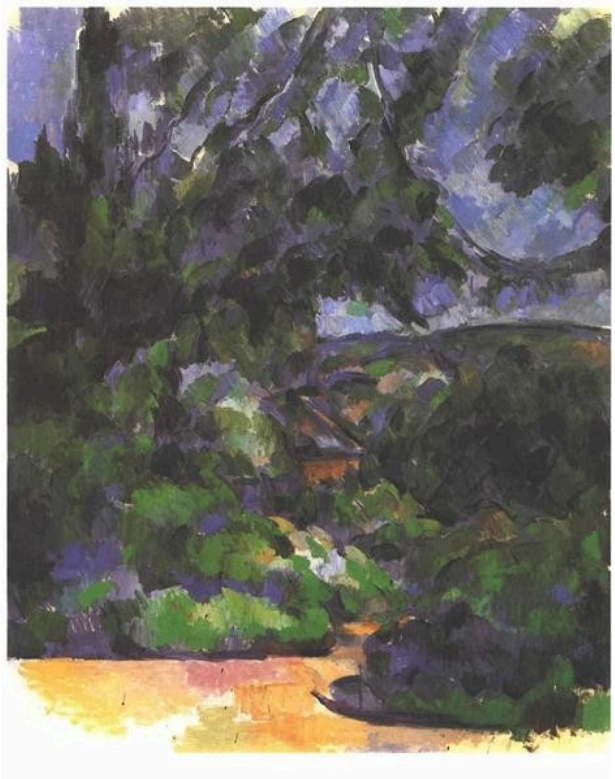
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 20

Blue Landscape

Paul Cézanne

1903 · Холст, масло · State Hermitage Museum



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

Синие и фиолетовые тона сгущаются в листве вокруг более светлого просвета, а здания и рельеф намечены лишь отчасти. Там, где контуры исчезают, пейзаж в основном остаётся различимым благодаря соотношениям цветовых пятен, хотя и не везде. Местами трудно понять, где заканчивается одна форма и начинается другая или какой план находится ближе.

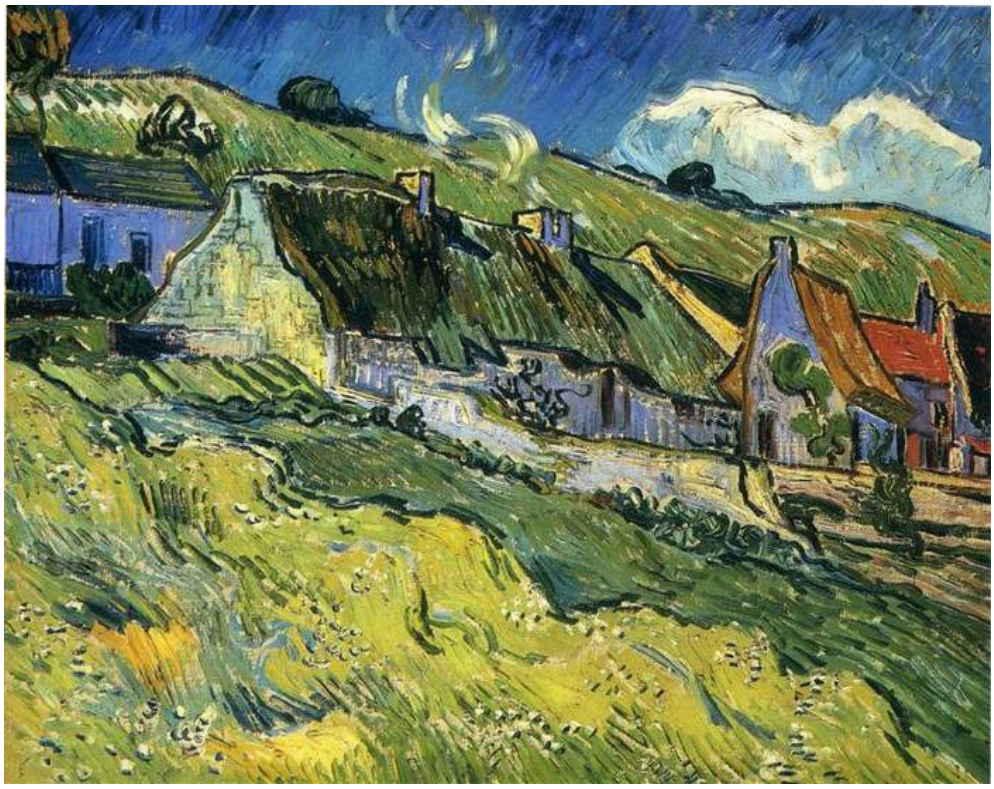
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

10 / 20

A Group of Cottages

Vincent van Gogh

1890 · Холст, масло · State Hermitage Museum



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

Здесь сама кисть не даёт предметам слиться. Мазки Ван Гога меняют направление при переходе от крыш к стенам и к полю впереди, так что каждая поверхность получает собственный рисунок мазков. На холсте, где фактура ощутима повсюду, именно это не позволяет тесно стоящим хижинам слиться воедино.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Для фигуры, вынесенной в название, пахарь удивительно мал и кажется почти случайной деталью. Полосы жёлтого и красного пересекают склоны, облик которых сформирован земледелием. Пахарь придаёт этой возделанной земле человеческий масштаб, не становясь её центром, а земля простирается далеко за его пределы.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

Breakfast

Diego Velázquez

ок. 1618 г. · Холст, масло · 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)

Трапеза в очень тесном пространстве: двое сидящих мужчин, стоящая фигура, хлеб, сосуды и ткань. Фрукты и цветы в «Лютнисте» Караваджо соперничают с музыкантом, но здесь предметы не соперничают с людьми. У каждого своя роль в подаче и приёме пищи, а жесты превращают трапезу в согласованное действие. Поднятый сосуд связывает стоящую фигуру с двумя сидящими. В столь тесно ограниченном пространстве внимание движется туда и обратно вдоль этой линии, потому что ему больше некуда направиться.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 20

David and Uriah

Rembrandt van Rijn

1665 · Масло · State Hermitage Museum

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

В «Данае» свет словно замещает самого бога. Здесь его роль тише: он падает на одну богато одетую фигуру, тогда как другая едва видна в тени. Жест, привлекающий взгляд, сдержан: рука прижата к груди. Рембрандт не показывает последовательность событий истории, названной в заглавии. Он удерживает один напряжённый момент встречи, а мысли обоих мужчин остаются скрытыми.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

14 / 20

Family Portrait

Anthony van Dyck

1621 · Холст, масло · State Hermitage Museum

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

Светлые руки и воротники выделяются на фоне тёмной одежды и приходятся на места соприкосновения фигур, так что взгляд привлекает именно то, что связывает семью воедино. Взрослые склоняются к ребёнку; их головы находятся на разной высоте и повёрнуты в разные стороны, а каждое лицо сохраняет собственное выражение.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

15 / 20

Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey

Élisabeth Vigée Le Brun

1793 · Холст, масло · 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)

Баронесса Строганова обнимает своего сына Сергея, но мальчик смотрит на зрителя. В «Семейном портрете» Ван Дейка внимание взрослых сосредоточено на ребёнке. Здесь внимание ребёнка направлено вовне, и картина совмещает обе задачи: запечатлевает личную привязанность и при этом выполняет публичную функцию портрета. Одежда тёплых тонов выделяет мать и дитя на фоне более тёмного пейзажа позади них.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

16 / 20

House in a Garden

Pablo Picasso

1908 · Холст, масло · 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)

Дом по-прежнему узнаваем — со стенами, крышами и всем остальным, — но ему не отведено особого положения. Его края сливаются с окружающими деревьями и растениями. Здание и сад разбиты на одинаковые гранёные объёмы и сцеплены друг с другом в неглубоком, сжатом пространстве.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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

Зора обращена прямо к зрителю; её узкая фигура занимает большую часть вытянутой по вертикали картины, руки собраны у талии. Силуэт и повторяющийся орнамент так тесно связывают тело и одежду, что фигура и платье воспринимаются почти как единая форма.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 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)

В самой ранней из представленных здесь картин Матисса художник вольно обращается с поверхностью стола. Некоторые предметы наклонены вверх, к плоскости картины, и не укладываются ни в один единый вид стола, так что не всё показано с одной точки зрения. Цвет и повторяющиеся формы связывают посуду, фрукты и узорчатую ткань не меньше, чем глубина пространства.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: ГЭ-7697

19 / 20

Madonna and Child in a Landscape

Giorgione

1504 · Холст, масло · State Hermitage Museum

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

Эту картину связывают с Джорджоне. Красные и зелёные драпировки придают устойчивость тесно соединённым фигурам Мадонны и Младенца, но пейзаж позади них далёк от нейтрального фона. Скальные выступы, здания и далёкие горы подробно проработаны и простираются далеко за пределы священной группы. В «Мадонне Литта» далёкий вид ограничен лишь двумя проёмами. Здесь у пейзажа есть собственное пространство.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Bathing

Pablo Picasso

1908 · Холст, масло · 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)

Два тела построены из широких изгибов и резких углов. Их анатомия заметно изменена, но всё же можно понять, что они делают. Свободного пространства осталось мало, и окружающие формы теснят фигуры во многом так же, как сад теснит дом в «Домике в саду», написанном в том же году. Сцена так и не складывается в непрерывное пространство.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Где найти картины

Наличие картины в собрании не означает, что она будет висеть в зале. Ко времени вашего посещения любое из этих произведений может быть перемещено внутри музея, выдано на временную выставку или снято с экспозиции.

Что почитать

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Читать бесплатно · Английский

Собственные заметки Леонардо о жесте, свете и теле в английском переводе Джона Фрэнсиса Риго. Они особенно полезны при рассмотрении ранних картин этой подборки. Они также дают содержательный контекст для «Мадонны Литта»: какой бы ни была доля участия его мастерской в этой картине, перед нами принципы художника, которому Эрмитаж её приписывает.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

Дата проверки источников и информации для посетителей: 2026-10-12

Перевод с помощью ИИ

Artline · Государственный Эрмитаж: шедевры