圣彼得堡，俄罗斯

国立艾尔米塔什博物馆：杰作

从康平到马蒂斯和毕加索，途经拉斐尔、卡拉瓦乔、伦勃朗与委拉斯开兹的二十幅绘画。

AI 辅助翻译

圣彼得堡的国立艾尔米塔什博物馆由俄罗斯历代帝王的收藏发展而来，博物馆很大一部分与冬宫及其相邻建筑密切相关。这些统治者的收藏趣味，使本选集中的许多画作来到这座城市。馆藏欧洲绘画跨越数个世纪，涵盖意大利文艺复兴绘画、荷兰肖像画和较晚时期的法国艺术。

罗伯特·康平的《壁炉前的圣母子》是这里选出的二十幅画中年代最早的一幅。圣母子在较早的作品中反复出现：在康平画中的炉火旁，融入拉斐尔的圆形画面，置于一幅与乔尔乔内有关的画作的风景前，以及出现在作者归属仍有争议的《利塔圣母》中——这幅画被归于列奥纳多。伦勃朗的两幅作品分别描绘神话和圣经中的一次相会；卡拉瓦乔、委拉斯开兹和凡·戴克的作品则分别描绘一位乐师、一顿饭和一个家庭。伊丽莎白·维热·勒布伦笔下的母子肖像、德加描绘的广场，以及塞尚和凡·高的风景画，将我们引向现代绘画。在这些现代作品中，马蒂斯所占比重最大，包括一幅静物画、《站立的佐拉》，以及《舞蹈（二）》与其配对作品《音乐》。毕加索则将房屋和人体都分解为棱角分明的块体。

这些作品选自有文献记录的艾尔米塔什博物馆藏品，遴选独立于博物馆进行。年代与作者归属依照链接中的记录，并保留其中的限定说明。

在 Artline 中探索此系列作品

您可以将精选作品与同时期的书籍及事件对照查看，或比较艺术家的生卒年代。这些书籍与事件旨在提供背景信息，而非直接影响的证据。创作日期未获确证的作品也包含在本指南中。

语境中的艺术作品　谁生活在什么时期?

artlines.org/guides/hermitage

作品目录 · 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 · 约 1618 年
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)

神话中，宙斯化作金雨来到达娜厄面前。这里，她伸手迎向的却是光，光从画面边缘之外的某处照入。她的姿态、神情和床上铺陈都属于一间私密的卧室，神的来访也因此显得出人意料地亲近。

这幅画在1985年遭到严重损坏，随后经历了漫长的修复。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

摊开的乐谱、鲜花和水果挤满画面前方，让音乐、食物与生长之物共处于一个局促的空间。鲁特琴圆润的琴身和演奏者明亮的衬衫，使人物显得近在眼前。即便如此，面孔仍有竞争者，因为演奏者面前摆放的物品同样牢牢吸引着目光。这是一幅乐师肖像，还是一幅恰好包含乐师的静物画?

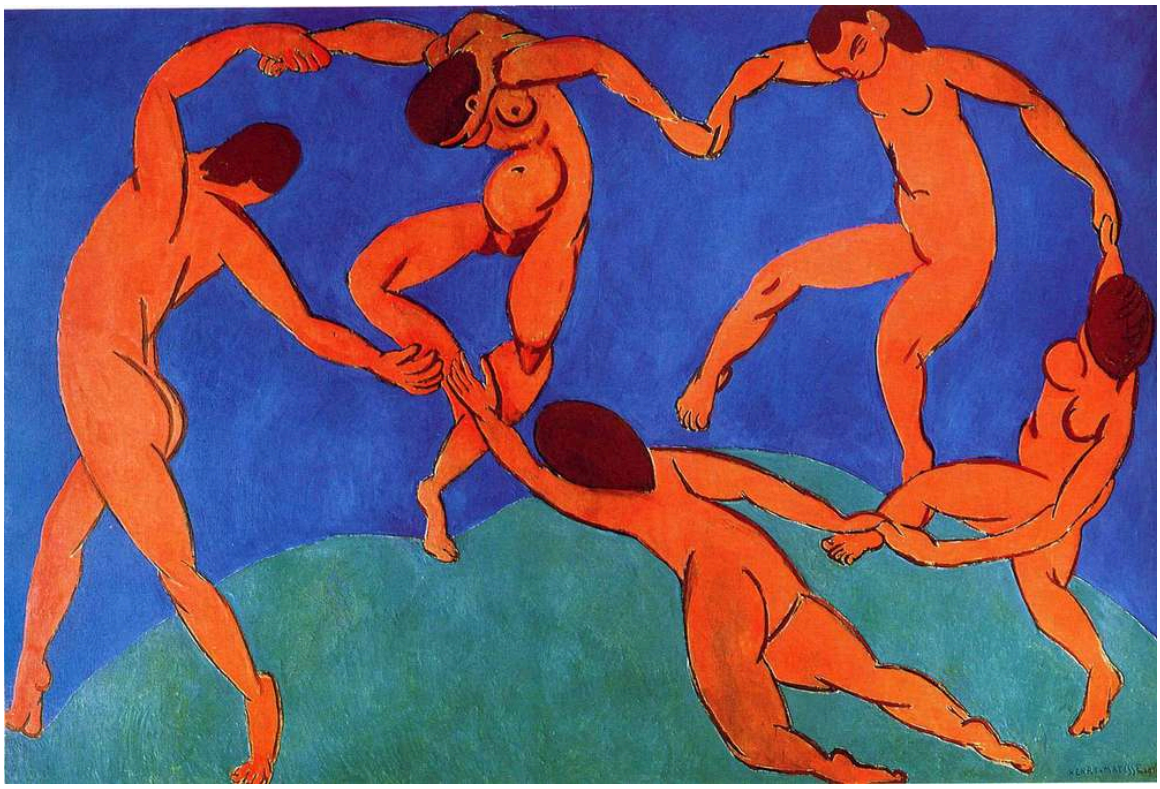
作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

三种颜色承担了全部表现任务：五位舞者用橙红色，地面用绿色，天空用蓝色。没有其他环境，也没有故事，身体围成的圆环必须独自承载全部活力。但有一处尚未完全成环。两位舞者向彼此伸出手，双手却没有相接，圆圈因而留着缺口，仿佛舞动仍在继续。

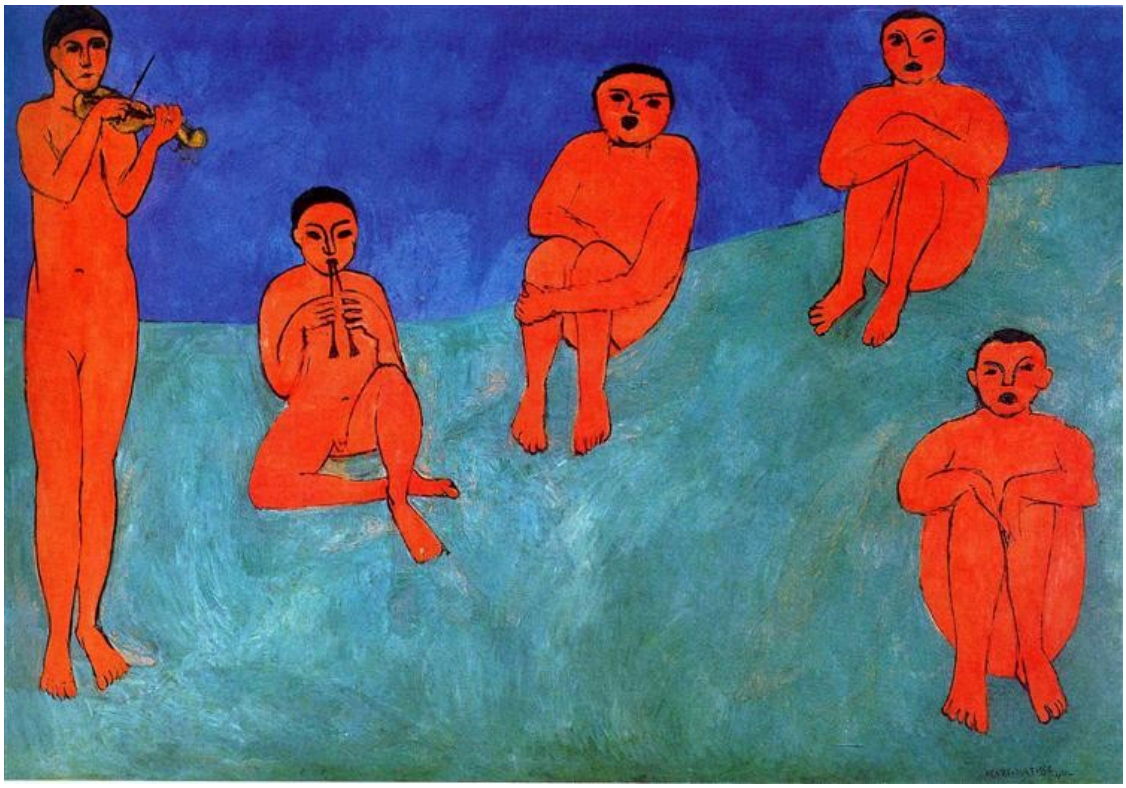
作品资料来源 · 打开艺术作品

04 / 20

Music

Henri Matisse

1910 · 布面油画 · State Hermitage Museum



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

这幅与《舞蹈（二）》配对的作品沿用了后者简化的绿色与蓝色背景，却将其构思转了个方向。舞者几乎围成闭合的圆环，这些人物却彼此分离。空隙将他们隔开，各不相同的姿势与乐器也使每位乐师保持独立。让他们成为一个群体的，是身体之间反复出现的红色，以及彼此之间有节律的间距。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

艾尔米塔什博物馆将这幅画归于列奥纳多·达·芬奇。另一些学者认为，他的工作室承担了画作中更大的部分，这一问题仍无定论。无论作者是谁，都懂得如何将两个头部、两个身体组合成一个紧凑的群体：玛利亚俯身看着正在吃奶的孩子，两人的轮廓连成一体。他们身后的两个开口通向远处的蓝色景致，与前景中母子的亲密依偎清楚地分隔开来。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

圆形画面里发生着一件小事：孩子伸手探向一本书，他和母亲都低头望着它。拉斐尔没有用对称的方式平衡两人的身体，而是让弯曲的轮廓呼应画面的圆形边缘，身后的风景则连贯地延展开去。

作品资料来源 · 打开艺术作品

07 / 20

Madonna and Child before a Fireplace

Robert Campin

1430 · 木板油画 · 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)

炉火、窗户、家中的小陈设：康平把圣母安置在室内，而后来的拉斐尔，以及那幅与乔尔乔内有关的画作的作者，则将她置于户外。这些家居物件可能带有象征意义。无论它们寓意为何，也都让这个房间显得可信，成为一个可以过着寻常日子的地方。在这些细节之间，母子始终维系着彼此亲密的关系。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

标题中的广场是一片宽阔的开放空间，画面真正着力描绘的事情却发生在边缘。一个男人、几个女孩和一只狗紧挨着画框穿行，画框突然截断了其中一些形象，裁切因而成为画作主题的一部分。他们的位置疏密不均，没有传统群像中安定的布局，看起来像是偶然聚到了一起。广场在他们四周继续延展，并未试图将他们聚拢。

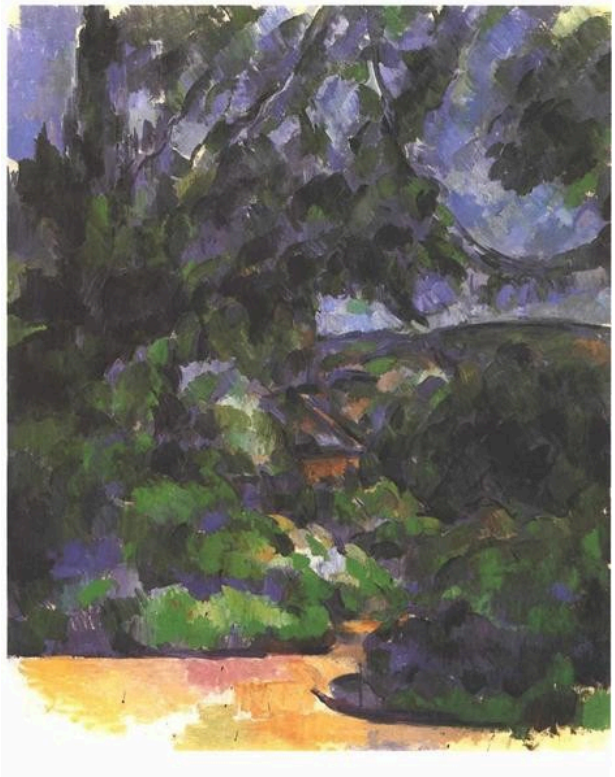
作品资料来源 · 打开艺术作品

09 / 20

Blue Landscape

Paul Cézanne

1903 · 布面油画 · State Hermitage Museum



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

蓝色与紫色聚集在一片较明亮的空隙周围的枝叶中，建筑和地形则只有部分得到明确呈现。在轮廓消退之处，风景大多仍可通过色块之间的关系辨认出来，但并非处处如此。有些地方很难分清一个形体在哪里结束、另一个从哪里开始，也难以判断哪个平面更靠近观看者。

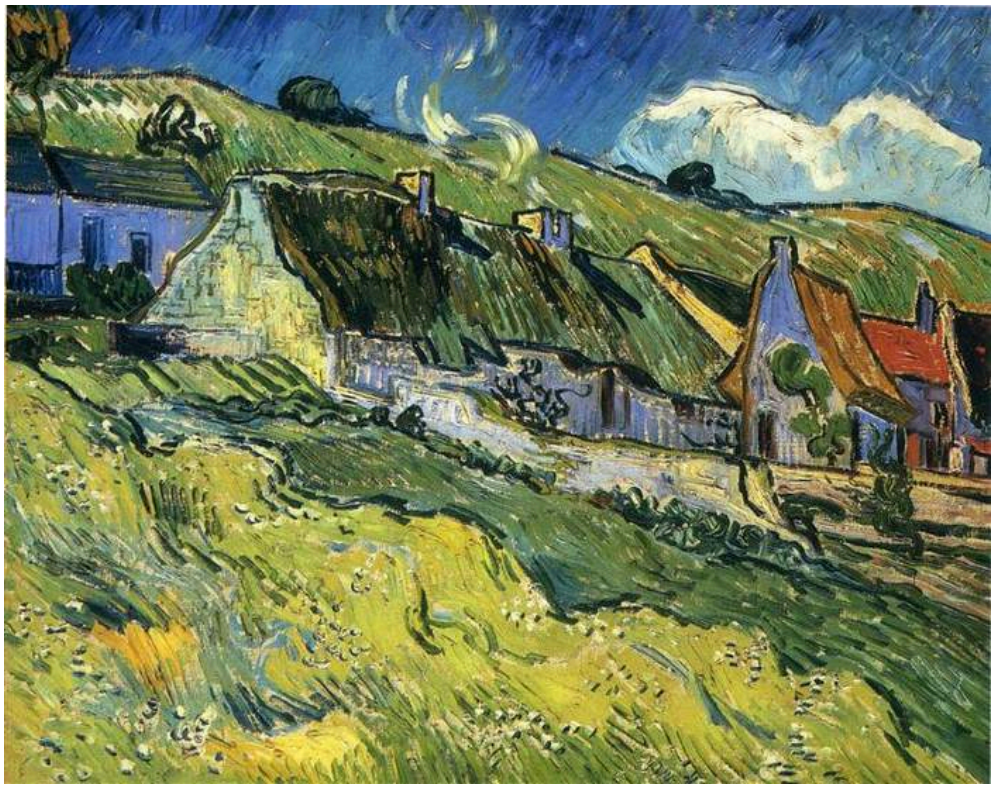
作品资料来源 · 打开艺术作品

10 / 20

A Group of Cottages

Vincent van Gogh

1890 · 布面油画 · State Hermitage Museum



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

这里，是笔触本身将事物区分开来。凡·高的笔触从屋顶移到墙壁，再移向前方田野时不断改变方向，使每个表面都有自己的一套笔痕。在这幅处处可见肌理的画布上，正是这一点使聚集的农舍没有混成一片。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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)

作为一个出现在画名中的人物，耕作者小得出奇，几乎只是点景。黄色与红色的条带横贯经过耕作而形成的坡地。他为这片耕地提供了人的尺度，却没有成为它的中心，土地远远延伸到他之外。

作品资料来源 · 打开艺术作品

12 / 20

Breakfast

Diego Velázquez

约 1618 年 · 布面油画 · 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)

极小空间里的一顿饭：两个坐着的男人、一个站立的人物，以及面包、容器和布。卡拉瓦乔《鲁特琴演奏者》中的水果和鲜花与乐师争夺目光，这里的物件却没有与人物争夺注意力。每件物品都在上菜和进食中各有作用，人物的动作则让这顿饭成为彼此配合的活动。一只举起的容器将站立的人物与坐着的两人联系起来。在如此紧凑的空间里，视线沿着这条连线来回移动，因为没有别处可去。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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

在《达娜厄》中，光仿佛代替了神本身。在这里，光的作用更为含蓄：它落在一个衣着华贵的人物身上，另一个人物则在阴影中几乎难以看清。吸引目光的动作很克制，只是一只贴在胸前的手。伦勃朗没有依次铺陈标题所指故事的各个阶段。他定格了一场紧张的相会，而两人各自在想什么，始终没有显露出来。

作品资料来源 · 打开艺术作品

14 / 20

Family Portrait

Anthony van Dyck

1621 · 布面油画 · State Hermitage Museum

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

浅色的手与衣领在深色衣服的衬托下格外醒目，它们又恰好落在人物相互接触的位置，因此吸引目光的部分，也正是将这个家庭联结起来的部分。成年人向孩子倾身，头部高低不同，朝向各异，每张脸都保持着各自的神情。

作品资料来源 · 打开艺术作品

15 / 20

Baroness Anna Stroganova and Her Son Sergey

Élisabeth Vigée Le Brun

1793 · 布面油画 · 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)

斯特罗加诺娃男爵夫人将儿子谢尔盖拥在怀里，男孩却朝画外的观看者望去。在凡·戴克的《家庭肖像》中，成年人的注意力集中在孩子身上。这里，孩子的注意力转向外部，让画面兼得两种作用：既记录私下的亲情，也仍然履行肖像画面向公众的功能。暖色调的衣服使母子从身后较暗的风景中凸显出来。

作品资料来源 · 打开艺术作品

16 / 20

House in a Garden

Pablo Picasso

1908 · 布面油画 · 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)

房屋依然可以辨认，墙壁、屋顶等一应俱全，但它并没有获得特殊地位。它的边缘与周围的树木和植物相融。建筑与花园被切分成同样具有多个切面的块体，在浅而压缩的空间中相互咬合。

作品资料来源 · 打开艺术作品

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

佐拉正面朝向画外，纤长的身影占据了这幅高而竖长的画面的大部分，双手收拢在腰际附近。外轮廓与反复出现的纹饰将身体和衣服紧密联系起来，使人物与衣裙看上去几乎成为一个形状。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: 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)

这里年代最早的马蒂斯作品对桌面的处理颇为自由。有些物件向画面表面翘起，无法纳入任何一个统一的桌面视角，因此所有东西并非都从同一位置观看。色彩和反复出现的形状，与纵深同样起着联结器皿、水果和花纹桌布的作用。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: ГЭ-7697

19 / 20

Madonna and Child in a Landscape

Giorgione

1504 · 布面油画 · State Hermitage Museum

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

这幅画与乔尔乔内有关。红色与绿色的衣褶使紧密相依的圣母子稳居画中，但他们身后的风景远非中性的背景。突出的岩石、建筑和远山都经过细致描绘，远远延伸到这组供人敬拜的人物之外。《利塔圣母》只给远景留下两个开口；这里的地形则拥有自己的空间。

作品资料来源 · 打开艺术作品

20 / 20

Bathing

Pablo Picasso

1908 · 布面油画 · 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)

两具身体由宽阔的曲线和突兀的棱角构成。人体结构明显经过改变，但仍能看出人物正在做什么。画面中几乎没有留下空隙，周围的形体向人物挤压，恰如同年创作的《花园中的房屋》中，花园向房屋挤压一样。整个场景始终未能形成一个连贯的空间。

作品资料来源 · 打开艺术作品

寻找这些画作

属于馆藏，并不意味着一幅画就会挂在展墙上。到您参观时，这些作品中的任何一幅都可能已在馆内移位、外借，或撤下展陈。

延伸阅读

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · 免费阅读 · 英语

列奥纳多本人关于姿态、光线与人体的笔记，由约翰·弗朗西斯·里戈译成英文。将这些笔记与本选集中较早的画作对照阅读，最有帮助。它们与《利塔圣母》对照时也格外切题：无论他的工作室在那幅画中承担了多少工作，这些都是艾尔米塔什博物馆认定的作者所遵循的绘画原则。

博物馆网站 · 官方收藏指南

已核实信息来源和游客信息: 2026-10-12

AI 辅助翻译

Artline · 国立艾尔米塔什博物馆：杰作