MOSCOU, RUSSIE

Galerie nationale Tretiakov : chefs-d’œuvre

Vingt tableaux de la galerie Tretyakov à Moscou, des portraits de Kramskoi et des paysages de Levitan au démon de Vrubel et au Carré noir de Malevich.

Traduction assistée par IA

La galerie nationale Tretyakov à Moscou s’est constituée à partir de la collection réunie par Pavel Tretyakov au dix-neuvième siècle. Elle conserve aujourd’hui l’une des principales collections de peinture russe, des icônes religieuses aux portraits, aux scènes historiques et à l’art des périodes ultérieures, et nombre de ses tableaux sont bien plus connus en Russie qu’ailleurs.

Les vingt tableaux présentés ici laissent de côté les icônes. Les portraits occupent une place importante : le Tolstoï, l’inconnue et l’apiculteur de Kramskoi, le Moussorgski de Repin, Vera Mamontova et le collectionneur Ivan Morozov peints par Serov, et les philosophes en promenade de Nesterov. Savrasov et Levitan peignent une route creusée d’ornières, un dégel et des monastères vus de l’autre côté de l’eau. Vasnetsov et Roerich se tournent vers la légende et un passé imaginé, et Repin vers une scène historique violente. Les autres se prêtent mal à un regroupement : le démon à l’étroit de Vrubel, le cheval rouge de Petrov-Vodkin, le bolchevik géant de Kustodiev et le Carré noir de Malevich.

Plusieurs peintres apparaissent plus d’une fois ; certaines notices comparent donc les tableaux au fil du parcours : le portrait le plus dépouillé de Kramskoi et ceux dont le cadre est plus fourni, les scènes de Repin et de Vasnetsov qui montrent les suites de la violence, et le retour de Levitan aux bâtiments monastiques vus au-delà de l’eau.

Cette sélection a été réalisée indépendamment du musée. La présence d’un tableau dans la collection ne signifie pas qu’il est exposé, et chacune de ces œuvres peut être prêtée ou retirée de l’exposition.

Explorez cette sélection dans Artline

Découvrez les œuvres sélectionnées en parallèle d'ouvrages et d'événements de leur époque, ou comparez les périodes de vie des artistes. Ces livres et événements apportent un contexte, sans pour autant attester d'une influence directe. Les œuvres dont la date n'est pas confirmée figurent également dans ce guide.

Les œuvres d'art en contexte Qui a vécu à quelle époque ?

artlines.org/guides/tretyakov-gallery

La sélection · 20

1. Girl with Peaches
   Valentin Serov
   Валентин Серов
   · 1887
2. Black Square
   Kazimir Malevich
   Казимир Малевич
   · 1915
3. Seated Demon
   Mikhail Vrubel
   Михаил Александрович Врубель
   · 1890
4. March
   Isaac Levitan
   Исаак Левитан
   · 1895
5. Bathing a Red Horse
   Kuzma Petrov-Vodkin
   Козьма Сергеевич Петров-Водкин
   · 1912
6. Ivan the Terrible and His Son Ivan
   Ilya Repin
   Илья Ефимович Репин
   · 1883-1885
7. Portrait of an Unknown Woman
   Ivan Kramskoi
   Иван Николаевич Крамской
   · 1883
8. The Vision of the Young Bartholomew
   Mikhail Nesterov
   Михаил Васильевич Нестеров
   · 1890
9. After Prince Igor's Battle
   Viktor Vasnetsov
   Виктор Михайлович Васнецов
   · 1880
10. Portrait of Modest Mussorgsky
    Ilya Repin
    Илья Ефимович Репин
    · 1881

La sélection · 20

11. Portrait of Leo Tolstoy
    Ivan Kramskoi
    Иван Николаевич Крамской
    · 1873
12. A Quiet Monastery
    Isaac Levitan
    Исаак Левитан
    · 1890
13. Evening Bells
    Isaac Levitan
    Исаак Левитан
    · 1892
14. Overseas Guests
    Nicholas Roerich
    Николай Константинович Рерих
    · 1901
15. The Beekeeper
    Ivan Kramskoi
    Иван Николаевич Крамской
    · 1872
16. Country Road
    Alexei Savrasov
    Алексей Кондратьевич Саврасов
    · 1873
17. The Snow Maiden
    Viktor Vasnetsov
    Виктор Михайлович Васнецов
    · 1899
18. The Bolshevik
    Boris Kustodiev
    Борис Михайлович Кустодиев
    · 1920
19. The Philosophers Bulgakov and Florensky
    Mikhail Nesterov
    Михаил Васильевич Нестеров
    · 1917
20. Ivan Morozov
    Valentin Serov
    Валентин Серов
    · 1910

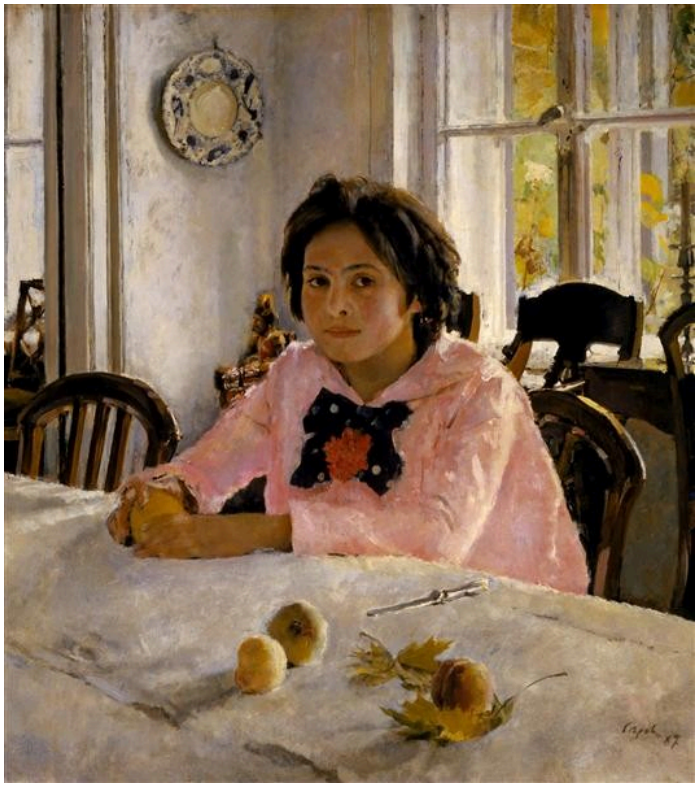
01 / 20

Girl with Peaches

Valentin Serov

Валентин Серов

1887 · State Tretyakov Gallery



Valentin Serov. Girl with Peaches. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Serov a peint Vera Mamontova dans la maison familiale d'Abramtsevo, et il fait entrer la maison dans le tableau. Des pêches et un couteau reposent sur la table, désordre ordinaire d'une pièce où l'on vit, et la lumière des fenêtres tombe sur la nappe, les meubles et son visage. Elle est assise, posée mais attentive, comme si elle pouvait se lever à tout moment.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

02 / 20

Black Square

Kazimir Malevich

Казимир Малевич

1915 · State Tretyakov Gallery

Kazimir Malevich. Black Square. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un quadrilatère sombre sur un fond clair, et rien d’autre : ni figure, ni paysage. Le rapport entre les deux est le sujet déclaré du tableau. La forme paraît absolue, mais à la regarder plus longtemps, la main se révèle. Les bords ne sont pas tracés mécaniquement, et la surface a craquelé avec le temps. Dans un tableau plus chargé, ces craquelures pourraient passer inaperçues. Avec si peu d’autres éléments sur la toile, elles deviennent partie intégrante de ce que l’on voit.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

03 / 20

Seated Demon

Mikhail Vrubel

Михаил Александрович Врубель

1890 · State Tretyakov Gallery

Mikhail Vrubel. Seated Demon. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Vrubel donne à son démon un corps puissant, puis lui refuse l’espace nécessaire. Le format peu élevé comprime la figure, qui se replie en réponse : les mains jointes, le dos voûté, elle contient sa force. Des formes anguleuses évoquant des fleurs l’entourent et l’intègrent à la surface ornée de motifs, comme si le décor participait à son enfermement.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

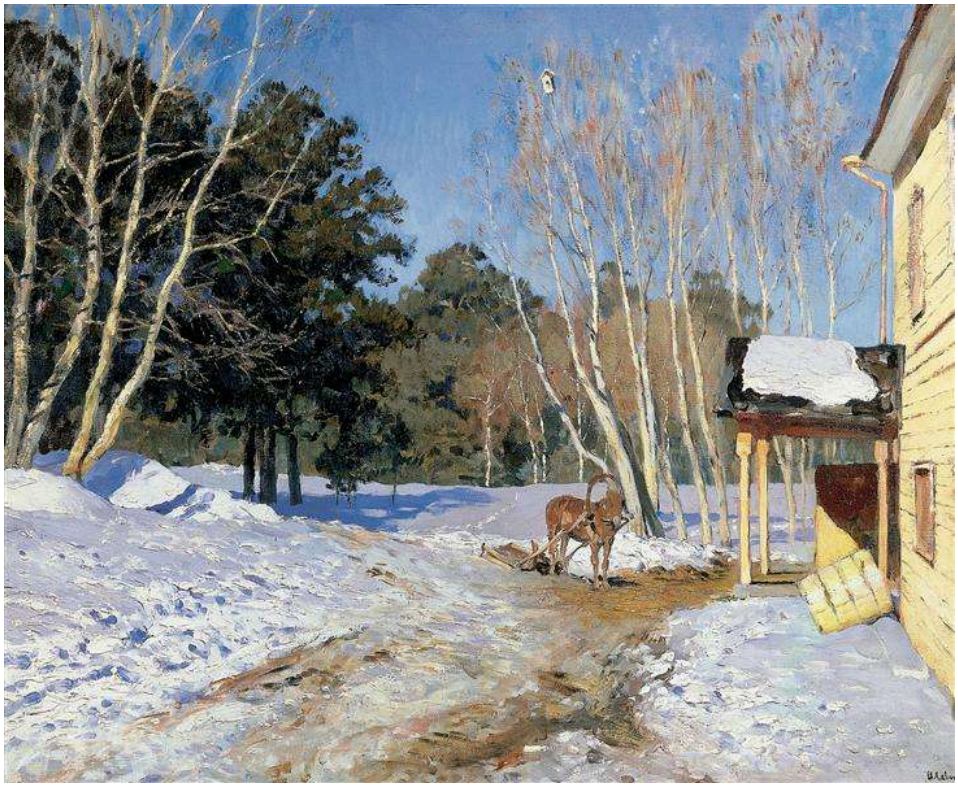
04 / 20

March

Isaac Levitan

Исаак Левитан

1895 · State Tretyakov Gallery



Isaac Levitan. March. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le mois annoncé par le titre se lit dans le sol. La neige fond sur le chemin, le laissant en partie enneigé, en partie en terre nue, et la couleur change elle aussi avec la saison : lumière chaude sur le bâtiment en bois, ombre bleue parmi les arbres. Un cheval attend, immobile.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

05 / 20

Bathing a Red Horse

Kuzma Petrov-Vodkin

Козьма Сергеевич Петров-Водкин

1912 · State Tretyakov Gallery

Kuzma Petrov-Vodkin. Bathing of a Red Horse. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Les chevaux n’ont pas cette couleur et, dans une scène de baignade, ils n’occupent généralement pas toute la toile. Celui de Petrov-Vodkin fait les deux. Pourtant, le tableau ne cesse jamais d’être une scène de baignade. Les figures et l’eau restent clairement lisibles, et l’animal conserve son poids corporel. Seules la couleur et l’échelle ont été accentuées, ce qui suffit à inviter des lectures symboliques sans que le tableau en privilégie aucune.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

06 / 20

Ivan the Terrible and His Son Ivan

Ilya Repin

Илья Ефимович Репин

1883-1885 · State Tretyakov Gallery

Ilya Repin. Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le titre identifie les deux hommes comme Ivan le Terrible et son fils, et Repin peint les suites de la violence, non la violence elle-même. L'homme le plus âgé tient le plus jeune, leurs corps réunis autour d'une blessure que ses mains ne peuvent réparer. Des tapis à motifs et un mobilier somptueux remplissent la pièce autour de cette étreinte désespérée. Il s'agit d'une reconstitution historique de Repin, non du témoignage d'un témoin oculaire.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

07 / 20

Portrait of an Unknown Woman

Ivan Kramskoi

Иван Николаевич Крамской

1883 · State Tretyakov Gallery

Ivan Kramskoi. Portrait of an Unknown Woman. Image credit: Ivan Kramskoi. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Qui est-elle ? Le titre la dit inconnue, et son identité n’a pas été établie. Kramskoi la place sur le siège surélevé d’une voiture, au-dessus d’une rue enneigée, le regard droit vers le spectateur, vêtue de couleurs sombres à la mode, son apparence en public soigneusement maîtrisée. La rencontre semble singulière, mais ni sa tenue ni son expression ne nous livrent un nom ou une histoire.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 5893

08 / 20

The Vision of the Young Bartholomew

Mikhail Nesterov

Михаил Васильевич Нестеров

1890 · State Tretyakov Gallery

Mikhail Nesterov. The Vision of the Young Bartholomew. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le titre parle d'une vision, mais Nesterov maintient l'épisode sacré à l'échelle humaine. Un garçon et un moine encapuchonné se rencontrent au bord d'un vaste paysage, et la rencontre s'exprime par des têtes inclinées et des gestes discrets. Les champs et les bois qui les entourent restent une campagne ordinaire, reconnaissable.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

09 / 20

After Prince Igor's Battle

Viktor Vasnetsov

Виктор Михайлович Васнецов

1880 · State Tretyakov Gallery

Viktor Vasnetsov. After prince Igor's battle. Image credit: Viktor Vasnetsov. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Vasnetsov prend pour sujet une bataille connue à la fois par la littérature et par l'histoire, et ne la peint qu'une fois les combats terminés. Des oiseaux, des armes et des boucliers épars ponctuent le terrain découvert où gisent les guerriers, et aucun héros n'est montré en action. L'Ivan de Repin se situe lui aussi après la violence, mais il se resserre sur deux figures dans une pièce meublée. Ici, les suites de la bataille s'étendent sur un terrain à ciel ouvert.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

10 / 20

Portrait of Modest Mussorgsky

Ilya Repin

Илья Ефимович Репин

1881 · State Tretyakov Gallery

Ilya Repin. Portrait of the Composer Modest Musorgsky. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Moussorgski n’est pas vêtu pour la postérité. Il porte une ample robe de chambre, et non la tenue de cérémonie attendue dans le portrait d’un compositeur éminent, et Repin accorde autant d’attention aux cheveux en désordre et aux traits rougis qu’à la ressemblance elle-même. Les signes de fragilité sont rendus avec exactitude. Repin ne les atténue pas et ne propose ni diagnostic ni jugement.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

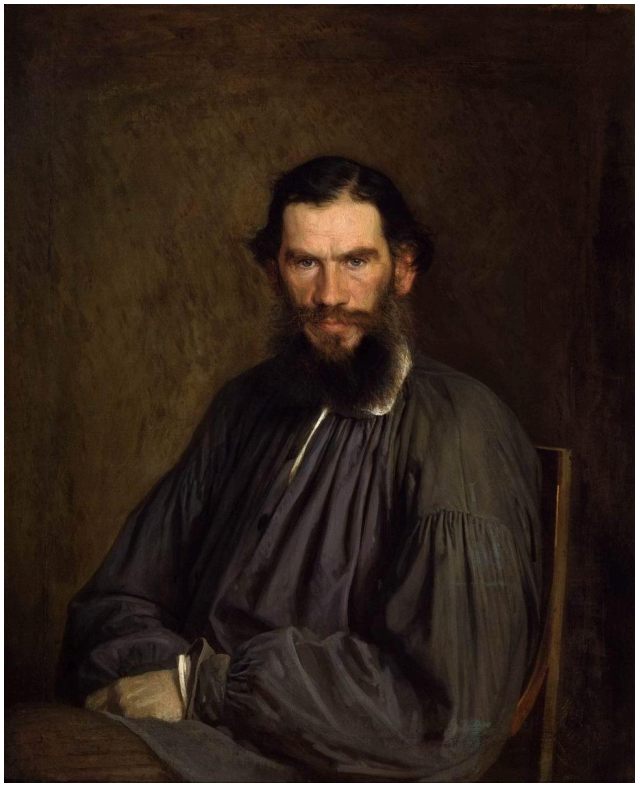
11 / 20

Portrait of Leo Tolstoy

Ivan Kramskoi

Иван Николаевич Крамской

1873 · State Tretyakov Gallery



Ivan Kramskoi. Portrait of Leo Tolstoy. Image credit: Ivan Kramskoi. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Kramskoi donne ici à son modèle le plus célèbre le moins d'éléments sur lesquels s'appuyer : une chemise sombre et ample, un fond sobre, et ni bibliothèque, ni bureau, ni emblème littéraire pour signaler l'écrivain. Ses deux autres modèles dans cette sélection sont en partie définis par leur environnement : l'apiculteur par ses ruches, et l'inconnue par sa voiture et ses vêtements à la mode, mais non par son nom. Le nom de Tolstoï n'avait pas besoin d'un tel appui. L'attention se porte sur le regard, la barbe et les mains, réunies en bas du tableau.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 655

12 / 20

A Quiet Monastery

Isaac Levitan

Исаак Левитан

1890 · State Tretyakov Gallery

Isaac Levitan. Quiet cloister. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un pont étroit traverse une eau où se reflète le paysage en direction de bâtiments monastiques au loin, tandis que les arbres et l'eau divisent l'approche en plusieurs étapes. Levitan fait du site religieux un lieu que l'on pourrait atteindre, plutôt qu'un édifice isolé vu au-delà d'un espace vide. Aucune figure de grande taille n'apparaît, mais le pont laisse imaginer que quelqu'un pourrait le franchir.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

13 / 20

Evening Bells

Isaac Levitan

Исаак Левитан

1892 · Huile sur toile · State Tretyakov Gallery

Isaac Levitan. Vesper chimes. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/isaac-levitan/vesper-chimes-1892 · Public domain (WikiArt source label)

Le titre désigne un son que le tableau ne peut que suggérer. Les bâtiments du monastère se dressent de l'autre côté d'une vaste étendue d'eau, à une distance approximativement à portée du son des cloches, et Levitan décrit cet espace avec précision, par les reflets, les barques et les nuages du soir. Dans Le Monastère paisible, un pont conduit le regard au-dessus de l'eau. Ici, le titre demande à l'oreille de faire la traversée.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

14 / 20

Overseas Guests

Nicholas Roerich

Николай Константинович Рерих

1901 · State Tretyakov Gallery

Nicholas Roerich. Overseas Guests. Image credit: Nicholas Roerich. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Roerich construit une scène historique imaginée à partir de couleurs fortes et d’ornements. Le navire, avec ses voiles rouges et sa rangée de boucliers, est autant un motif affirmé qu’un moyen de transport. Des bateaux et des rives rocheuses plantent le décor, mais c’est le vaisseau décoré qui retient le regard.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: Ж-494

15 / 20

The Beekeeper

Ivan Kramskoi

Иван Николаевич Крамской

1872 · Huile sur toile · State Tretyakov Gallery

Ivan Kramskoi. Beekeeper. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ivan-kramskoy/beekeeper-1872 · Public domain (WikiArt source label)

Un homme âgé en chemise claire, un bâton à la main et la tête baissée, apparaît parmi les plantes et les ruches en bois. Kramskoi le laisse dans son cadre de travail au lieu de l'en extraire pour en faire un emblème général de la campagne, et oppose sa posture lente et courbée à la végétation dense.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

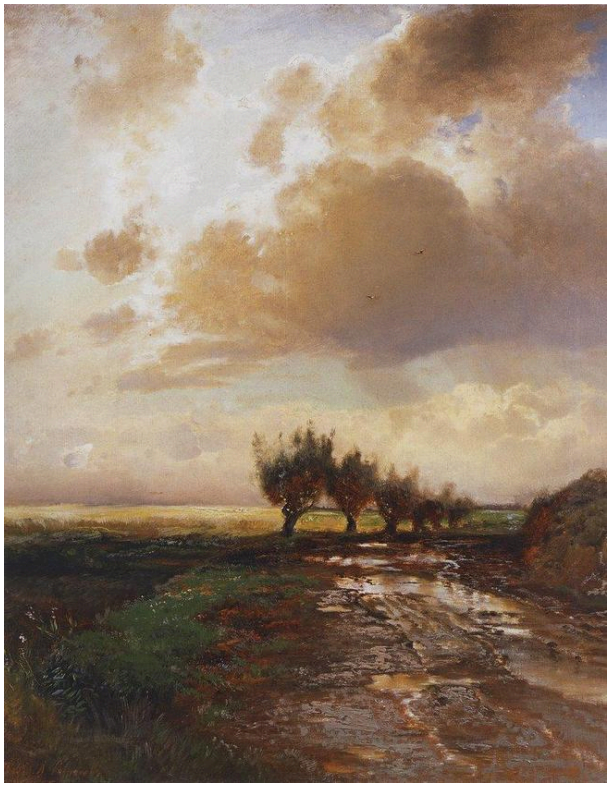
16 / 20

Country Road

Alexei Savrasov

Алексей Кондратьевич Саврасов

1873 · Huile sur toile · State Tretyakov Gallery



Alexei Savrasov. Country road. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/aleksey-savrasov/country-road-1873 · Public domain (WikiArt source label)

Une route qui s’enfonce dans un tableau sert généralement à conduire le regard vers le lointain. Des ornières et des flaques interrompent celle de Savrasov, et le tableau montre comment le temps a marqué sa surface, plutôt que la manière dont la perspective l’organise. Des nuages épars et une lumière changeante relient le sol du premier plan au ciel. Mars de Levitan lit lui aussi la saison dans l’état d’un chemin.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

17 / 20

The Snow Maiden

Viktor Vasnetsov

Виктор Михайлович Васнецов

1899 · State Tretyakov Gallery

Viktor Vasnetsov. Snow Maiden. Image credit: Viktor Vasnetsov. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Dans son costume clair, la Fille des neiges, figure de légende, se détache sur la forêt sombre qui se referme autour d'elle. Vasnetsov la place entre la neige éclairée et les arbres, à découvert, et cette seule position montre la précarité de sa situation. Le tableau n'a pas besoin de raconter à nouveau le conte.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

18 / 20

The Bolshevik

Boris Kustodiev

Борис Михайлович Кустодиев

1920 · State Tretyakov Gallery

Boris Kustodiev. The Bolshevik. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un géant portant une bannière enjambe les rues et les toits d'une ville bondée. Kustodiev donne à la force révolutionnaire un corps allégorique, et l'écart délibéré d'échelle porte le propos. Le cheval rouge de Petrov-Vodkin rompt lui aussi avec l'échelle ordinaire, mais laisse sa signification ouverte. Ici, le titre détermine ce que représente le géant. C'est une image construite du pouvoir politique, non un récit impartial des événements auxquels elle renvoie.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

19 / 20

The Philosophers Bulgakov and Florensky

Mikhail Nesterov

Михаил Васильевич Нестеров

1917 · State Tretyakov Gallery

Mikhail Nesterov. Portrait of the philosophers S.N. Bulgakov and P.A. Florensky. Image credit: Mikhail Nesterov. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Nesterov montre les philosophes S.N. Boulgakov et P.A. Florenski marchant côte à côte. Aucun emblème de la philosophie n'apparaît, seulement une activité ordinaire partagée. Comme dans sa Vision du jeune Barthélemy, le tableau repose sur deux figures et de légères différences d'attitude : l'un porte des vêtements clairs, l'autre des vêtements sombres, et leurs regards et leurs gestes diffèrent. Ils partagent un chemin, mais pas une expression.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

20 / 20

Ivan Morozov

Valentin Serov

Валентин Серов

1910 · State Tretyakov Gallery

Valentin Serov. Ivan Morozov. Image credit: Unknown author Unknown author. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Serov place le collectionneur Ivan Morozov, vêtu sobrement et les mains jointes, devant des tableaux aux couleurs bien plus vives. Le portrait le définit en partie par l'art dont il a choisi de s'entourer, et l'homme lui-même en est peut-être l'élément le plus discret. Serov avait placé Vera Mamontova dans la maison familiale. Morozov, il le place parmi ses tableaux.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 10872

Trouver les œuvres

La galerie Tretyakov répartit sa collection entre plusieurs bâtiments, et cette sélection ne suit aucun itinéraire dans l’un d’entre eux. Vérifiez où se trouve chaque tableau avant de partir.

Pour aller plus loin

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by Michael Sadleir · Lecture gratuite · Anglais

L’essai de Kandinsky, dans la traduction anglaise de Michael Sadleir, défend une peinture qui dépasse la représentation littérale. Il appartient à la même période des débuts de l’art moderne que Carré noir, mais défend une position différente. Il offre ainsi une voix de la même époque sur les mêmes questions, sans pour autant exposer les objectifs propres à Malevich.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

Sources et informations pratiques pour les visiteurs vérifiées: 2026-10-12

Traduction assistée par IA

Artline · Galerie nationale Tretiakov : chefs-d’œuvre