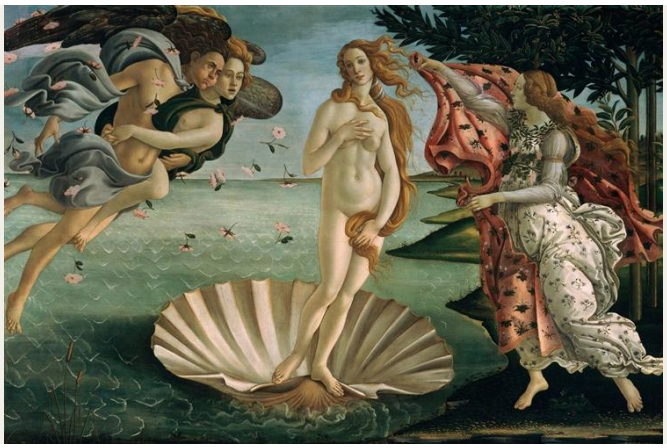
FLORENCE, ITALIE

Galeries des Offices : chefs-d’œuvre

Vingt peintures des Offices : retables, portraits, mythologies et une bataille, de Duccio et Giotto à Caravaggio, Artemisia Gentileschi et Claude Lorrain.

Traduction assistée par IA



Les Offices, à Florence, sont nés des collections des Médicis. Ils comptent aujourd’hui parmi les musées d’art les plus connus au monde, et leurs galeries occupent une place particulière dans l’histoire de la peinture de la Renaissance. Botticelli, Leonardo et Michelangelo attirent une grande part de l’attention, mais les peintres qui les entourent ont eux aussi beaucoup à nous apprendre.

Cette sélection de vingt peintures repose en grande partie sur la répétition. Duccio et Giotto peignent tous deux la Vierge en majesté ; Gentile da Fabriano et Mantegna représentent tous deux l’arrivée des mages ; Ghirlandaio, Botticelli et Perugino rassemblent chacun des saints autour de la Vierge. Rapprochés, ces sujets communs rendent les différences entre les peintres particulièrement faciles à saisir. Botticelli apparaît aussi en dehors de ses célèbres mythologies, comme peintre d’une Force en armure et d’une Vierge parmi les saints. Les portraits de Piero della Francesca et de Bronzino, la bataille d’Uccello et la Vénus d’Urbino de Titian élargissent cet éventail, et le tableau le plus tardif, le port imaginaire de Claude Lorrain, nous emmène bien loin des retables.

Artline a choisi ces œuvres parmi les collections documentées des Offices, indépendamment du musée. L’appartenance à la collection ne signifie pas qu’une œuvre est exposée. Les dates et les attributions conservent les réserves indiquées dans les notices accessibles par les liens.

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/uffizi

La sélection · 20

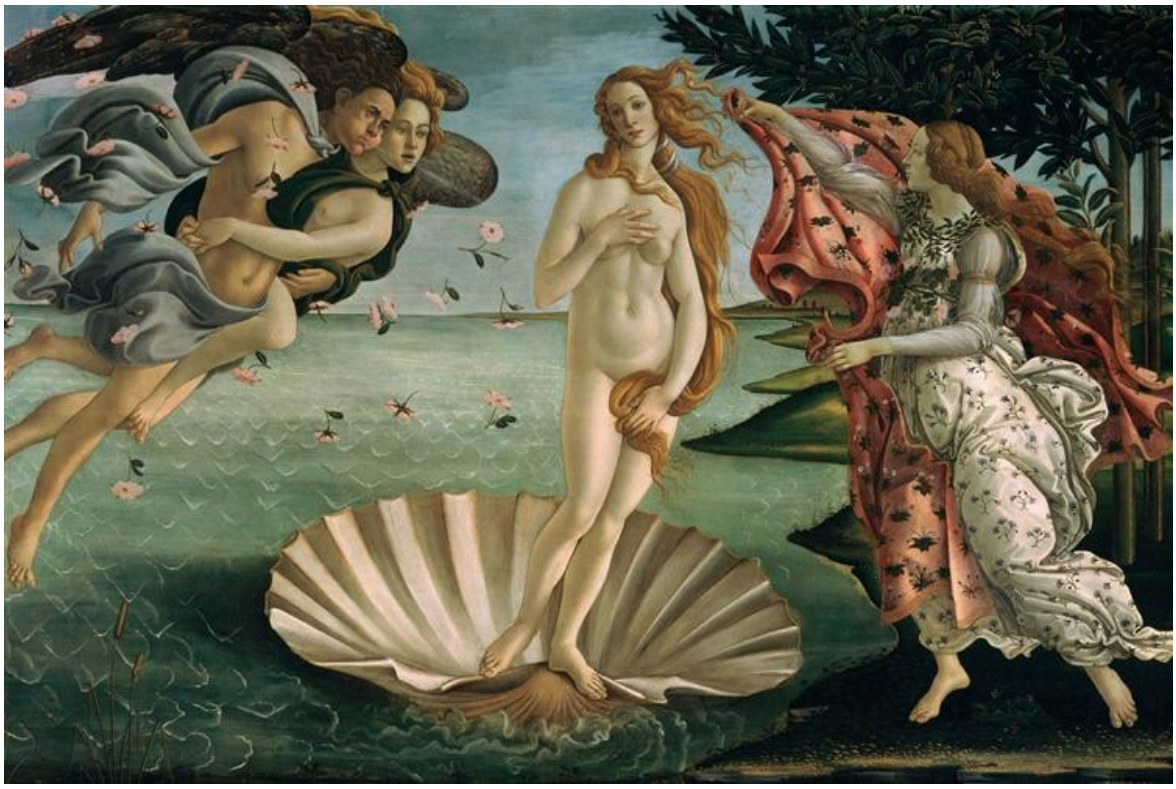
1. The Birth of Venus
   Sandro Botticelli · vers 1485
2. The Annunciation
   Leonardo da Vinci · 1472
3. Medusa
   Caravaggio · 1597
4. Venus of Urbino
   Titian · 1538
5. Ognissanti Madonna
   Giotto di Bondone · 1306-1310
6. Adoration of the Magi
   Gentile da Fabriano · 1423
7. Judith Beheading Holofernes
   Artemisia Gentileschi · vers 1620
8. Rucellai Madonna
   Duccio · 1285
9. Adoration of the Magi
   Andrea Mantegna · 1461
10. Primavera
    Sandro Botticelli · 1478-1482
11. Battista Sforza
    Piero della Francesca · 1465
12. The Battle of San Romano: The Unhorsing of Bernardino della Ciarda
    Paolo Uccello · 1438
13. Fortitude
    Sandro Botticelli · vers 1470
14. Madonna and Child with Two Angels
    Filippo Lippi · vers 1460–1465
15. Harbour with the Villa Medici
    Claude Lorrain · 1637
16. Lucrezia Panciatichi
    Bronzino · 1540
17. Madonna and Child with Saints Dionysius, Dominic, Clement and Thomas Aquinas
    Domenico Ghirlandaio · 1486
18. Madonna and Child with Six Saints
    Sandro Botticelli · vers 1470
19. Madonna and Child with Saint John the Baptist and Saint Sebastian
    Pietro Perugino · 1493
20. Madonna of the Long Neck
    Parmigianino · 1534 - 1540

01 / 20

The Birth of Venus

Sandro Botticelli

vers 1485 · Détrempe sur toile · Uffizi Galleries



Sandro Botticelli. The Birth of Venus. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Vénus a atteint le rivage sur sa coquille, mais le vent souffle encore : il soulève ses cheveux et le manteau qu'un personnage, qui l'attend, lui tend. Les corps sont d'une longueur et d'une grâce inhabituelles, et cet étirement semble délibéré. Le tableau se construit à partir des contours fluides des cheveux, des drapés et des membres plutôt que des proportions de figures observées.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1890 n. 878

02 / 20

The Annunciation

Leonardo da Vinci

1472 · Huile, panneau, tempera, bois · Uffizi Galleries

Annunciation. WikiArt; Leonardo da Vinci. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Un lutrin et un mur de jardin circonscrivent la rencontre de Marie et de l'ange dans un espace qui paraît assez proche pour être mesuré. Au-delà du mur, les règles changent. L'eau et les montagnes deviennent progressivement moins distinctes, et Leonardo marque la distance par la netteté avec laquelle il peint les choses, pas seulement par la réduction de leur taille.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

03 / 20

Medusa

Caravaggio

1597 · Uffizi Galleries

Caravaggio. Medusa. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le support est un bouclier convexe, et Caravaggio fait jouer une tension entre l’objet et l’image. La surface bombe vers le spectateur, tandis que la tête tranchée semble occuper un espace indéterminé à l’intérieur. La bouche s’ouvre sur un cri qu’aucune tête tranchée ne pourrait soutenir. Le sang en bas et les serpents en haut ne laissent presque aucune zone neutre autour du visage.

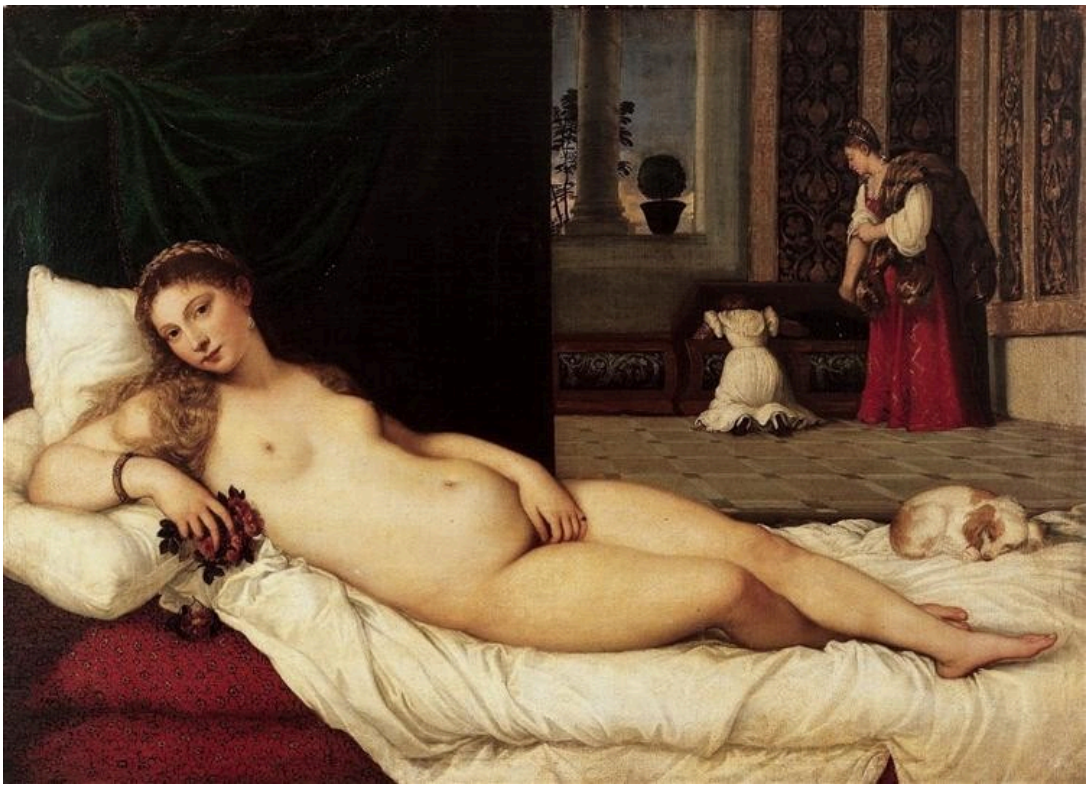
Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

04 / 20

Venus of Urbino

Titian

1538 · Huile sur toile · Uffizi Galleries



Titian. Venus of Urbino. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Le titre la nomme Vénus, mais elle est allongée dans ce qui ressemble à une maison où chacun vaque à ses occupations. Derrière elle, des servantes s'affairent autour d'un coffre et un chien dort. Leur attention est tournée ailleurs, ou totalement assoupie, ce qui rend son propre regard vers l'extérieur du tableau d'autant plus direct. Les Offices interprètent ces détails domestiques en lien avec le mariage, ce qui donnerait au nu une place dans un monde social.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1890 no.1437

05 / 20

Ognissanti Madonna

Giotto di Bondone

1306-1310 · Uffizi Galleries

Giotto di Bondone. Madonna in Maest (Ognissanti Madonna). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

L’échelle établit d’emblée la hiérarchie : Marie est peinte plus grande que tous ceux qui l’entourent, si bien que son rang est clair avant même qu’on interprète le moindre geste. Sa taille ne la rend pourtant pas immatérielle. Giotto donne à sa robe le poids d’un corps assis, et le trône qui la porte est construit avec une profondeur architecturale.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

06 / 20

Adoration of the Magi

Gentile da Fabriano

1423 · Uffizi Galleries

Gentile da Fabriano. Adoration of the Magi. Image credit: Gentile da Fabriano. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Le cortège des mages est déjà en route à travers les collines lointaines : parcourir le tableau du regard revient donc à suivre le voyage jusqu'à l'enfant. À son terme, vêtements ouvragés et chevaux se pressent autour de la rencontre. Tout ce faste aurait pu former un groupe cérémoniel clos, mais le paysage garde le voyage présent à l'esprit. Ces visiteurs viennent de quelque part.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 8364

07 / 20

Judith Beheading Holofernes

Artemisia Gentileschi

vers 1620 · Huile sur toile · Uffizi Galleries

Artemisia Gentileschi, Judith Beheading Holofernes. Uffizi Galleries, Florence. Reproduction via Wikimedia Commons (PD-Art). Source reproduction has a levels adjustment. Full-frame proportional resize and JPEG compression to at most 100,000 bytes; no crop or generated content. · Public Domain Mark 1.0 / PD-Art

La Méduse de Caravaggio ne montre que les suites de la décapitation. Ici, celle-ci est encore en cours, et il faut deux femmes pour l’accomplir. Judith et sa servante ont chacune une tâche différente, et leurs bras sont si étroitement imbriqués que l’acte dépend de toutes deux. Les épaules tendues et les mains qui agrippent montrent la résistance autant que l’effort. Tuer exige ici un dur travail physique.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre · Inventaire: 1890 no. 1567

08 / 20

Rucellai Madonna

Duccio

1285 · Uffizi Galleries

Duccio. Madonna Rucellai. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Un liseré d’or parcourt la vaste étendue bleue de la robe de Marie et s’infléchit avec le corps qu’elle recouvre. Il y a donc bien un corps ici, mais la figure conserve un contour net et solennel. Les anges soutiennent le trône et entourent la Vierge de leurs soins plutôt que de partager avec elle une pièce ordinaire. Comparée à la Madone d’Ognissanti, peinte plus tard par Giotto, avec sa figure assise pesamment, la Vierge de Duccio conserve davantage de solennité.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

09 / 20

Adoration of the Magi

Andrea Mantegna

1461 · Détrempe sur panneau · Uffizi Galleries

Adoration of the Magi, central panel from the Altarpiece. WikiArt; Andrea Mantegna. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Gentile da Fabriano peuple son arrivée de vêtements somptueux et de chevaux ; Mantegna laisse le rocher organiser la scène. Marie et l'enfant sont placés dans une étroite ouverture rocheuse, et le cortège qui approche doit traverser un terrain difficile pour les atteindre. Le rocher encadre la rencontre, et l'étroit chemin qui passe derrière lui témoigne de la distance parcourue.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

10 / 20

Primavera

Sandro Botticelli

1478-1482 · Uffizi Galleries

Sandro Botticelli. The Spring. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Plusieurs types de mouvement coexistent dans le tableau : une poursuite à droite, une danse et un centre plus immobile. Botticelli maintient ces groupes distincts, même si des contours répétés les relient sous les arbres. La manière dont ces épisodes s’articulent et le sens du tableau dans son ensemble restent débattus.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

11 / 20

Battista Sforza

Piero della Francesca

1465 · Détrempe sur panneau · Uffizi Galleries

Portrait of Battista Sforza. WikiArt; Piero della Francesca. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Les bijoux et le corsage à motifs indiquent le rang de Battista Sforza, mais l’autorité du portrait tient à autre chose. Elle vient du profil strict, dont le bord se découpe avec netteté et précision sur un paysage qui s’étend très loin derrière elle.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

12 / 20

The Battle of San Romano: The Unhorsing of Bernardino della Ciarda

Paolo Uccello

1438 · Détrempe sur bois · Uffizi Galleries

Victory over Bernardino della Ciarda. WikiArt; Paolo Uccello. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Le titre désigne un incident précis, Bernardino della Ciarda désarçonné, mais le détail le plus révélateur se trouve peut-être au sol. Des armes tombées gisent sous les chevaux qui s’entrechoquent, pointant dans des directions nettes ; elles rendent l’espace mesurable tandis qu’au-dessus, le combat se déroule dans un violent désordre. Les choses les mieux ordonnées sur le champ de bataille sont celles qui ont été lâchées.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

13 / 20

Fortitude

Sandro Botticelli

vers 1470 · Détrempe sur panneau · Uffizi Galleries

Sandro Botticelli. Fortitude. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/fortitude-1470-1 · Public domain (WikiArt source label)

Une vertu en armure qui ne frappe personne. Botticelli donne à la Force un siège et un geste mesuré ; sa force se manifeste dans sa disponibilité à agir, par sa posture assurée et sa prise ferme, plutôt que dans l'action. Le métal dur de l'armure se détache sur une ample étendue d'étoffe rouge.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

14 / 20

Madonna and Child with Two Angels

Filippo Lippi

vers 1460–1465 · Uffizi Galleries

Filippo Lippi. Madonna and Child. Image credit: Filippo Lippi. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Tout est en ordre dans ce groupe de dévotion — les mains de Marie jointes, l'enfant soutenu — jusqu'à ce qu'un ange se retourne et sourie vers l'extérieur du tableau. Ce regard est simple et amical, et il ouvre au spectateur un groupe qui pourrait autrement lui sembler fermé.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre · Inventaire: 1598

15 / 20

Harbour with the Villa Medici

Claude Lorrain

1637 · Huile sur toile · Uffizi Galleries

Claude Lorrain. Harbour with Villa Medici. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/claude-lorrain/harbour-with-villa-medici-1637 · Public domain (WikiArt source label)

Le titre rattache la scène à la villa Médicis, mais le port lui-même est imaginaire. Les bâtiments et les navires fournissent les formes solides, et Claude les dispose de façon à maintenir un passage ouvert vers la lumière. De petits travailleurs au premier plan donnent une échelle humaine, mais la scène s'organise autour de la profondeur plutôt qu'autour d'eux. Dans une sélection peuplée de Vierges, de saints et de modèles de portraits, c'est le seul tableau dont les personnes ne sont pas le sujet.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

16 / 20

Lucrezia Panciatichi

Bronzino

1540 · Huile sur panneau · Uffizi Galleries

Bronzino. Lucrezia Panciatichi. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/agnolo-bronzino/lucrezia-panciatichi-1540 · Public domain (WikiArt source label)

La Battista Sforza de Piero tire son autorité du contour d'un profil ; le modèle de Bronzino tire la sienne de son immobilité. Lucrezia Panciatichi pose une main sur un livre. Les bijoux et les bordures sombres rompent l'étendue du satin rouge, et tout s'ordonne autour d'un visage parfaitement immobile.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

17 / 20

Madonna and Child with Saints Dionysius, Dominic, Clement and Thomas Aquinas

Domenico Ghirlandaio

1486 · Huile sur panneau · Uffizi Galleries

Madonna and Child enthroned with St. Dionysius, Aeropagita, Domenic, Clement and Thomas Aquinas. WikiArt; Domenico Ghirlandaio. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Le titre se lit comme une liste de noms, et Ghirlandaio aurait pu le peindre ainsi. Mais un renfoncement architectural donne aux saints un point de convergence commun, et leurs hauteurs varient parce que certains sont agenouillés tandis que d’autres sont debout. Le sol et les arcs maintiennent l’assemblée dans un espace cohérent : les saints apparaissent ainsi comme un groupe uni plutôt que comme une rangée de portraits sacrés séparés.

Notice de l’œuvre · Ouvrir l’œuvre

18 / 20

Madonna and Child with Six Saints

Sandro Botticelli

vers 1470 · Détrempe · Uffizi Galleries

Sandro Botticelli. Madonna and Child with Six Saints. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/madonna-and-child-with-six-saints · Public domain (WikiArt source label)

Les saints agenouillés occupent la partie la plus proche du sol à motifs et font le lien jusqu'à la Vierge et l'enfant, placés en hauteur. De là, les têtes tournées conduisent le regard d'une figure à l'autre. Peu de choses bougent dans ce groupe ; sa structure tient à de légères variations de posture.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

19 / 20

Madonna and Child with Saint John the Baptist and Saint Sebastian

Pietro Perugino

1493 · Huile sur bois · Uffizi Galleries

Madonna and Child with St. John the Baptist and St. Sebastian. WikiArt; Pietro Perugino. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Ghirlandaio et Botticelli réunissent leurs saints par la posture et le mouvement d'une tête. Perugino, lui, leur donne de l'espace. Un espace dégagé entoure chacun d'eux, et les intervalles se lisent aussi clairement que les figures. La répétition des arcs mesure ces intervalles sans fragmenter le groupe, et le chemin vers Marie reste dégagé.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

20 / 20

Madonna of the Long Neck

Parmigianino

1534 - 1540 · Huile sur toile · Uffizi Galleries

Parmigianino. Madonna with the Long Neck. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/parmigianino/madonna-with-the-long-neck-1540 · Public domain (WikiArt source label)

Le titre désigne le trait qui n'échappe à personne, mais le cou n'est qu'un aspect de l'ensemble. Les anges se pressent d'un côté, tandis que l'espace près de la colonne reste vide. Les corps présentent le même déséquilibre : le cou de Marie est étiré et ses doigts sont longs, et l'enfant a des proportions inhabituelles. La Vénus de Botticelli est elle aussi allongée, mais sa longueur suit une ligne fluide. Ici, aucune échelle unique et stable ne permet de mesurer quoi que ce soit.

Notice de l'œuvre · Ouvrir l'œuvre

Le proche et le lointain

Une manière de parcourir la sélection consiste à ignorer son ordre pour suivre une seule question. La distance s'y prête bien, car elle joue un rôle différent d'un tableau à l'autre. Dans L'Annonciation de Leonardo, elle se situe au-delà du mur du jardin, où l'eau et les montagnes perdent leur netteté à mesure qu'elles s'éloignent. Pour Gentile da Fabriano et Mantegna, elle est le récit même : le chemin que les mages ont déjà parcouru, à travers des collines lointaines dans un cas et le long d'un étroit chemin derrière le rocher dans l'autre. Derrière Battista Sforza, un paysage qui s'étend au loin offre à Piero un fond sur lequel découper son profil. Dans chacune de ces œuvres, la distance sert les figures placées devant elle. Claude inverse la relation. Ses petits travailleurs du premier plan sont là pour donner l'échelle, et le port est disposé de manière à montrer le passage ouvert vers la lumière. Les mains offriraient un autre parcours dans la même sélection, des mains jointes de Marie dans la Vierge de Filippo Lippi à la prise étroitement imbriquée de Judith et de sa servante, en passant par la main de Lucrezia Panciatichi sur son livre et les longs doigts de Parmigianino.

Pour aller plus loin

A Treatise on Painting

Leonardo da Vinci; translated by John Francis Rigaud · Lecture gratuite · Anglais

La traduction anglaise de John Francis Rigaud rassemble les écrits de Leonardo sur les proportions, le mouvement, la lumière et la disposition des figures. Ce sont les observations de travail d'un peintre, présentées comme des principes généraux plutôt que comme des commentaires sur des tableaux particuliers ; on peut donc les mettre à l'épreuve des peintures présentées ici. L'Annonciation de Leonardo lui-même constitue un point de départ évident.

Site web du musée · Guide officiel de la collection

Sources et informations destinées aux visiteurs vérifiées: 2026-10-12

Traduction assistée par IA

Artline · Galeries des Offices : chefs-d'œuvre