ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Галереи Уффици: шедевры

Двадцать картин из Уффици: алтарные образы, портреты, мифологические сюжеты и битва — от Дуччо и Джотто до Караваджо, Артемизии Джентилески и Клода Лоррена.

Перевод с помощью ИИ

Уффици во Флоренции возникла на основе собраний Медичи. Сегодня это один из самых известных художественных музеев мира, а его залы особенно важны для истории живописи Возрождения. Боттичелли, Леонардо и Микеланджело привлекают основное внимание, но немало можно узнать и у работавших рядом с ними живописцев.

Многое в этой подборке из двадцати картин раскрывается через повторение сюжетов. Дуччо и Джотто изображают Богоматерь на троне; Джентиле да Фабриано и Мантенья — прибытие волхвов; Гирландайо, Боттичелли и Перуджино собирают вокруг Мадонны святых. При совместном рассмотрении эти общие сюжеты позволяют особенно ясно увидеть различия между художниками. Боттичелли представлен и за пределами своих знаменитых мифологических картин — как автор «Силы» в доспехах и Мадонны среди святых. Портреты Пьеро делла Франчески и Бронзино, битва Уччелло и «Венера Урбинская» Тициана расширяют круг тем, а самая поздняя картина, воображаемая гавань Клода Лоррена, далеко отстоит от алтарных образов.

Artline выбрал эти произведения из документально подтверждённого собрания Уффици независимо от музея. Наличие работы в коллекции не означает, что она выставлена. Датировки и атрибуции сохраняют оговорки, приведённые в записях по ссылкам.

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/uffizi

Произведения · 20

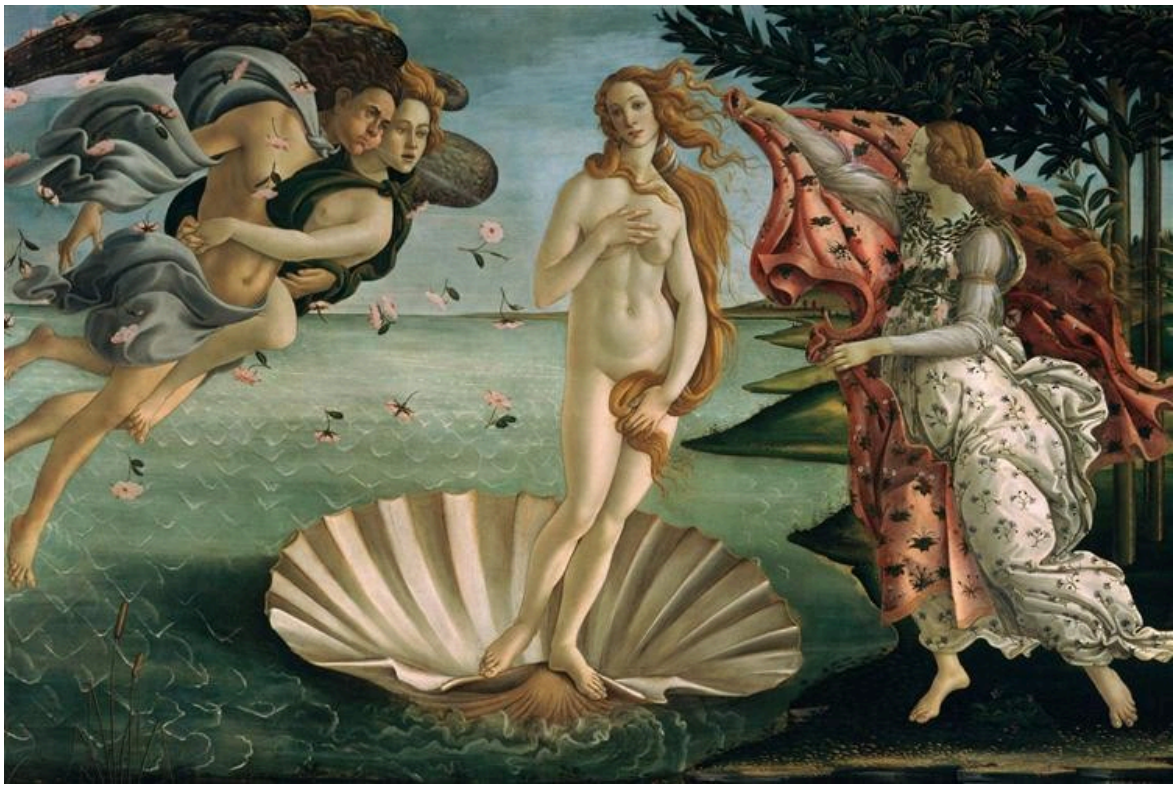
1. The Birth of Venus
   Sandro Botticelli · ок. 1485 г.
2. The Annunciation
   Leonardo da Vinci · 1472
3. Medusa
   Caravaggio · 1597
4. Venus of Urbino
   Titian · 1538
5. Ognissanti Madonna
   Giotto di Bondone · 1306-1310
6. Adoration of the Magi
   Gentile da Fabriano · 1423
7. Judith Beheading Holofernes
   Artemisia Gentileschi · ок. 1620 г.
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 · ок. 1470 г.
14. Madonna and Child with Two Angels
    Filippo Lippi · ок. 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 · ок. 1470 г.
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

ок. 1485 г. · Темпера на холсте · 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)

Венера достигла берега на своей раковине, но ветер ещё дует: он развевает её волосы и плащ, который протягивает ей ожидающая на берегу фигура. Тела необычно вытянуты и грациозны, и эта удлинённость кажется намеренной. Картина строится на плавных контурах волос, драпировок и конечностей, а не на пропорциях фигур, наблюдаемых в жизни.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1890 n. 878

02 / 20

The Annunciation

Leonardo da Vinci

1472 · Масло, доска, темпера, дерево · Uffizi Galleries

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

Пюпитр и садовая стена заключают встречу Марии с ангелом в пространство, которое кажется настолько близким, что его можно измерить. За стеной правила меняются. Вода и горы постепенно теряют чёткость, и Леонардо передаёт расстояние не только уменьшением предметов, но и степенью ясности, с которой их пишет.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

Основой служит выпуклый щит, и Караваджо создаёт напряжение между предметом и изображением. Поверхность выступает к зрителю, тогда как отсечённая голова словно находится в каком-то неопределённом пространстве внутри неё. Рот раскрыт в крике, который отсечённая голова не могла бы издавать. Кровь внизу и змеи вверху почти не оставляют вокруг лица нейтрального фона.

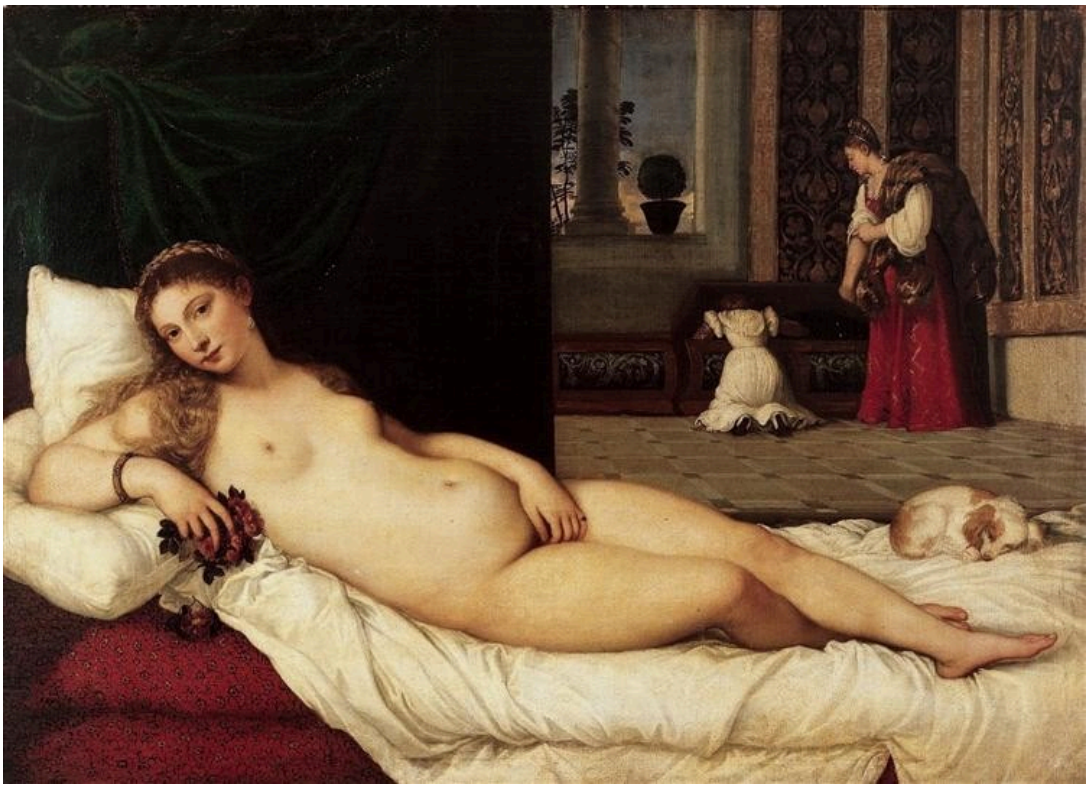
Страница произведения в источнике · Открыть произведение

04 / 20

Venus of Urbino

Titian

1538 · Холст, масло · Uffizi Galleries



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

Название именует её Венерой, но лежит она в обстановке дома, где всё идёт своим чередом. За её спиной служанки заняты у сундука, а собака спит. Их внимание направлено на другое или вовсе отключено, отчего её собственный взгляд за пределы картины становится ещё более прямым. Уффици связывает эти бытовые подробности с браком — при таком прочтении обнажённая фигура получала бы место в общественном мире.

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

Масштаб сразу устанавливает иерархию: Мария написана крупнее всех окружающих, поэтому её положение ясно ещё до того, как мы истолкуем какой-либо жест. Однако величина не делает её невесомой. Джотто придаёт её одеянию тяжесть сидящего тела, а трон, на котором она восседает, обладает архитектурной глубиной.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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

Шествие волхвов уже движется через далёкие холмы, поэтому, прослеживая картину взглядом, мы следуем по пути к младенцу. В конце этого пути вокруг встречи тесно собираются люди в пышных одеждах и лошади. Всё это великолепие могло бы образовать замкнутую церемониальную группу, но пейзаж сохраняет перед глазами пройденный путь. Эти гости откуда-то пришли.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 8364

07 / 20

Judith Beheading Holofernes

Artemisia Gentileschi

ок. 1620 г. · Холст, масло · 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

«Медуза» Караваджо целиком показывает последствия уже совершившегося. Здесь обезглавливание ещё продолжается, и для него нужны две женщины. У Юдифи и её служанки разные задачи, а их руки сцеплены так тесно, что действие зависит от обеих. Напряжённые плечи и крепко сжатые кисти показывают и сопротивление, и усилие. Убийство — тяжёлая физическая работа.

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

Золотая кайма проходит по широкой синей поверхности одеяния Марии и поворачивает вслед за скрытым под ним телом. Тело здесь, таким образом, присутствует, но фигура сохраняет чёткий, торжественный силуэт. Ангелы поддерживают трон и предстоят Богоматери, а не находятся с ней в обычной комнате. Рядом с более поздней «Мадонной Оньиссанти» Джотто, с её тяжёлой сидящей фигурой, Богоматерь Дуччо сохраняет больше церемониальной торжественности.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

09 / 20

Adoration of the Magi

Andrea Mantegna

1461 · Темпера на доске · Uffizi Galleries

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

Джентиле да Фабриано наполняет сцену прибытия роскошными одеждами и лошадьми; у Мантеньи композицию организует скала. Мария с младенцем помещены в узком скальном проёме, и приближающемуся шествию приходится преодолеть трудный участок, чтобы добраться до них. Скала обрамляет встречу, а узкая дорога позади неё показывает пройденное расстояние.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

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)

В картине соседствуют несколько видов движения: погоня справа, танец и более неподвижный центр. Боттичелли сохраняет обособленность этих групп, хотя повторяющиеся контуры связывают их под деревьями. О том, как эпизоды складываются вместе и что означает картина в целом, до сих пор спорят.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

11 / 20

Battista Sforza

Piero della Francesca

1465 · Темпера на доске · Uffizi Galleries

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

Драгоценности и узорчатый лиф говорят о положении Баттисты Сфорца, но внушительность портрета определяется другим. Её создаёт строгий профиль, контур которого резко и точно очерчен на фоне пейзажа, уходящего далеко вдаль за её спиной.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

12 / 20

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

Paolo Uccello

1438 · Темпера на дереве · Uffizi Galleries

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

Название указывает на отдельный эпизод — низвержение Бернардино делла Чарда с коня, но самая выразительная деталь, возможно, находится на земле. Под сталкивающимися лошадьми лежит упавшее оружие, направленное по чётким линиям: оно делает пространство измеримым, тогда как схватка над ним охвачена неистовым беспорядком. Самые упорядоченные предметы на поле — те, что были брошены.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

13 / 20

Fortitude

Sandro Botticelli

ок. 1470 г. · Темпера на доске · 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)

Добродетель в доспехах, которая никого не поражает. Боттичелли усаживает Силу и наделяет её сдержанным жестом; её мощь проявляется как готовность — в напряжённой позе и крепкой хватке, — а не как действие. Твёрдый металл доспехов выделяется на фоне широкого полотнища красной ткани.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

14 / 20

Madonna and Child with Two Angels

Filippo Lippi

ок. 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

В этой молитвенной группе всё чинно: руки Марии сложены, младенца поддерживают, — пока один ангел не поворачивается и не улыбается за пределы картины. Это обычный, дружелюбный взгляд, который открывает зрителю группу, иначе способную показаться замкнутой.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение · Инвентарный номер: 1598

15 / 20

Harbour with the Villa Medici

Claude Lorrain

1637 · Холст, масло · 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)

Название связывает сцену с виллой Медичи, но сама гавань вымышлена. Здания и корабли создают твёрдые формы, и Клод располагает их так, чтобы оставался открытым проход к свету. Маленькие фигуры работников на переднем плане задают человеческий масштаб, но сцена выстроена вокруг дали, а не вокруг них. В подборке, где так много Мадонн, святых и портретируемых, это единственная картина, в которой люди не являются главным предметом изображения.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

16 / 20

Lucrezia Panciatichi

Bronzino

1540 · Масло, дерево · 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)

Внушительность Баттисты Сфорца у Пьеро рождается из контура профиля; у модели Бронзино — из неподвижности. Лукреция Панчатичи кладёт руку на книгу. Драгоценности и тёмная отделка разбивают обширную поверхность красного атласа, и всё это выстроено вокруг совершенно неподвижного лица.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

17 / 20

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

Domenico Ghirlandaio

1486 · Масло, дерево · 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

Название читается как перечень имён, и Гирландайо мог бы так его и написать. Вместо этого архитектурная ниша задаёт святым общий центр, а разная высота фигур обусловлена тем, что одни стоят на коленях, а другие — в полный рост. Пол и арки объединяют собрание в цельном пространстве, поэтому святые воспринимаются как сообщество, а не как ряд отдельных священных портретов.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

18 / 20

Madonna and Child with Six Saints

Sandro Botticelli

ок. 1470 г. · Темпера · 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)

Коленопреклонённые святые занимают ближайшую к нам часть узорчатого пола и связывают её с возвышающейся Марией с младенцем. Оттуда повороты голов ведут взгляд от фигуры к фигуре. В этой группе мало движения; её структура складывается из небольших изменений поз.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

19 / 20

Madonna and Child with Saint John the Baptist and Saint Sebastian

Pietro Perugino

1493 · Масло, дерево · 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

Гирландайо и Боттичелли сближают своих святых через позы и повороты голов. Перуджино, напротив, даёт им простор. Каждую фигуру окружает свободное пространство, и промежутки читаются так же ясно, как сами фигуры. Повторяющиеся арки отмеряют эти интервалы, не дробя группу, а путь к Марии остаётся открытым.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

20 / 20

Madonna of the Long Neck

Parmigianino

1534 - 1540 · Холст, масло · 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)

Название указывает на особенность, которую замечают все, но шея — лишь часть целого. Ангелы теснятся с одной стороны, тогда как пространство у колонны остаётся открытым. Пропорции тел столь же несбалансированны: шея Марии вытянута, её пальцы длинны, а младенец имеет необычные пропорции. Венера Боттичелли тоже вытянута, но её удлинённость следует плавной линии. Здесь же нет единого устойчивого масштаба, с которым можно было бы что-либо соотнести.

Страница произведения в источнике · Открыть произведение

Вблизи и вдали

Один из способов пройти по подборке — отвлечься от порядка работ и проследить один вопрос. Расстояние хорошо подходит для этого, поскольку в каждой картине оно выполняет свою задачу. В «Благовещении» Леонардо даль начинается за садовой стеной: вода и горы теряют чёткость по мере удаления. У Джентиле да Фабриано и Мантеньи расстояние составляет саму историю — путь, который волхвы уже прошли: в одном случае через далёкие холмы, в другом по узкой дороге за скалой. За спиной Баттисты Сфорца простирающийся вдаль пейзаж позволяет Пьеро резко очертить её профиль на его фоне. В каждом из этих случаев даль служит фигурам перед ней. Клод меняет это соотношение на обратное. Его маленькие работники на переднем плане нужны, чтобы задать масштаб, а открытый проход к свету — то, ради чего выстроена гавань. Другой маршрут по той же подборке могли бы задать руки: от сложенных рук Марии в «Мадонне» Филиппо Липпи к сцепленным в крепкой хватке рукам Юдифи и её служанки, руке Лукреции Панчатичи на книге и длинным пальцам у Пармиджанино.

Что почитать

A Treatise on Painting

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

В английском переводе Джона Фрэнсиса Риго собраны тексты Леонардо о пропорциях, движении, свете и расположении фигур. Это рабочие наблюдения живописца, изложенные как общие принципы, а не как комментарии к отдельным картинам, поэтому их можно проверить на представленных здесь произведениях. Очевидная отправная точка — «Благовещение» самого Леонардо.

Сайт музея · Официальный путеводитель по коллекции

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

Перевод с помощью ИИ

Artline · Галереи Уффици: шедевры