

LEONARD DE VINCI 1452 -1519

Extraordinaire observateur des mécanismes du monde .C'est un œil qui observe les moindres détails du monde sensible pour, à son tour ,faire œuvre de créateur .

-Autoportrait .1515.33X21.Turin.Dessin à la sanguine sur papier.

-Draperie pour une figure assise .1470.

<https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/draperie-pour-une-figure-assise>

-Annonciation .1472-1475.Offices Florence.98X217 .

Naît en 1452 à Vinci .Son école sera la nature .Entre à 14 ans dans l'atelier du plus célèbre artiste de Florence : Verrochio , peintre , sculpteur ,architecte , ingénieur . Son atelier = ruche polytechnique :

-Boule d'or du dome de Florence .Mise en place en 1472 .Poids : 1,8t hauteur 90 m

-Saint Thomas .1468.Sculpture .230 cm.Or San Michele.Florence .

En 1482 Leonard part à Milan , ingénieur militaire , peintre et architecte de Ludovic Sforza .

Commence la rédaction de ses carnets.Imagine ou reproduit des machines de guerre .-Catapulte à percussion. –Chariot à lames –char . « Tout comme la catapulte à percussion, le char d'assaut n'est pas une invention de Léonard de Vinci. Il y apporte toutefois des améliorations. Mais ce qui rend cet objet si intéressant, c'est ce qu'il montre de la postérité de l'homme. En effet, sur le dessin original, on trouve une erreur grossière : les mécanismes des roues sont imbriqués de telle façon que, lorsque les roues de gauche vont dans un sens, les roues de droite tournent dans l'autre. Le char est donc parfaitement incapable de bouger.« Pourtant, comme s'il était intolérable que le génie ait fait une faute de débutant, tous ceux qui ont reproduit le char l'ont corrigée. Encore un exemple qui montre que la figure du génie nous aveugle. Pour ma part, si je devais construire ce char, je le ferais avec son erreur. Je suis un grand fan de Léonard, conclut Pascal Briost, mais je ne crois pas qu'on ait besoin de le croire parfait pour admirer ses réalisations. »

<https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/05/leonard-de-vinci-en-cinq-inventions>

-Machine volante .Fasciné par le vol des oiseaux , dans un 1 er temps invente des machines qui vraisemblablement seront des éléments utilisés dans les fêtes de la cour de Ludovic Sforza : envol d'anges etc..., puis volonté de créer une machine qui permette à l'homme de s'envoler ,rêve qu'il poursuit jusqu'à la fin de son existence avec abandon de l'idée de battre des ailes mais plutôt d'être porté par l'air ,comme les milans qu'il voit planer .

Son rapport à la nature est essentiel :la nature est son inspiratrice

[https://www.futura-](https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-vent-equation-fractale-leonard-vinci-34633/)

[sciences.com/sciences/actualites/physique-vent-equation-fractale-leonard-vinci-34633/](https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-vent-equation-fractale-leonard-vinci-34633/)

<https://www.franceculture.fr/emissions/la-marche-des-sciences/leonard-le-scientifique>

De la même manière ,il étudie le corps ,ce qui se cache sous les apparences =planches anatomiques pour la réalisation desquelles il, pratique la dissection (30 cadavres)

https://www.rct.uk/sites/default/files/Leo%20languages_French_0.pdf /Royal Collection ;

[.https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-et-la-nature-saint-jean-baptiste](https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-et-la-nature-saint-jean-baptiste) .

Constante relation microcosme et macrocosme : « la nature a placé chez l'homme des muscles officieux tireurs des nerfs qui peuvent remuer les membres selon la volonté de la personne ; ainsi font les envoyés d'un seigneur à travers les provinces et les villes , ils le représentent en ces divers lieux et obeissent à sa volonté . » Investigation du corps humain de plus en plus profonde et précise :Leonard décrit la position du fœtus , fait apparaître les sinus etc ...jusque là inconnus .Ce qui devait être un outil pour le peintre devient un véritable traité d'anatomie ;mais

pas imprimé et éparés dans une somme de feuillets (228) oubliés jusqu'au XXème s ,car le traité d'anatomie de Vesale imprimé en 1543 sera ,lui, largement diffusé.

Léonard dessine plus de 13000 feuillets, au total , mais ne laisse qu'une quinzaine de peintures

-Saint Jérôme.vers 1480.Vatican.100X75 .Son travail d'anatomiste nourrit sa peinture .Inachevé.

- Saint Jerome

-La Vierge aux rochers .1483-1486.199X122.Louvre .Stabilité et dynamisme .Subtilité de la perspective .1ers effets de sfumato :superposition de glacis qui diluent les contours = personnages se fondent dans le paysage et grâce infinie des visages .

-La Vierge aux rochers .National Gallery .Londres .1491-1508.Réalise une copie .

-La dame à l'hermine.1490. 54X39. Cracovie. Peint sur même bois que

-La belle ferronière .1495-1497. Louvre.63X44.

-<https://www.louvre.fr/sites/default/files/presse/fichiers/pdf/louvre-la-belle-ferroniere-de-leonard-de-vinci-restauree.pdf>

-La Cène.1495-1498.Milan.460X880. 1ère œuvre célèbre de Leonard .Louis XII veut la ramener en France .Nombreuses copies .Nouveauté thématique : représente le moment où le Christ annonce la trahison de Judas .La figure du Christ se détache avec force de l'agitation du groupe .// annonciation de Andrea del Castagno 1450 .

-Sainte Anne, la Vierge et Jésus.1501-1519.Louvre .168X130.Emboîtement des corps et ellipse .

<https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-leonard-de-vinci-linsaisissable/leonard-en-creux-ce-que-lon-a-perdu-la-sainte-anne>

<https://www.la-croix.com/Archives/2009-01-03/Sainte-Anne-trinitaire- NP -2009-01-03-335859>

-Dessin préparatoire . NG .Enchevêtrement ,magma d'où émergent des formes

-Carton Ste Anne .NG Londres .1499.141X104. Sentiment de voir le mouvement de l'ombre et de la lumière sur les visages .Possibilité de voir le rapport mouvant entre le clair et l'obscur.

-La Joconde .1503-1519.77X53. Louvre. Commende du sieur Giocondo ,jamais livrée .Structure pyramidale sur fond de paysage évoquant le commencement du monde . Les accidents du relief de ces montagnes est en opposition avec l'infinie douceur du visage et des mains .C'est ce sourire de la grâce qui fait l'union avec le chaos .(Daniel Arasse)

-Détail . Pas de dessin de contour .Les formes naissent du rapport entre ombre et lumière .

-Le sourire . Marque la conscience du transitoire ,peut être une forme de détachement //sourire du Bouddha .

-Saint Jean Baptiste . 1508-1519.Louvre . Même sourire .Montre la croix et le ciel , le chemin à suivre , le chemin vers Dieu .

L'exécution de la peinture gagne toute sa noblesse à sembler ne pas avoir été faite par la main de l'homme, à sembler, telles les images miraculeuses du Christ, proprement divines. Tel pourrait être le but intime de cette conquête de l'ombre à laquelle Léonard consacre la part la plus personnelle de sa peinture : dans les profondeurs que suscite l'opacité dématérialisante du sfumato, obtenir qu'affleure un mystère, psychique pour Mona Lisa, mystique pour Saint Jean Baptiste.

Daniel Arasse

Léonard fait basculer l'image d'un monde gouverné par l'opposition Bien /Mal vers un monde mu par le processus d'apprentissage qui nous conduit vers la lumière .(Françoise Barbe Gall .)