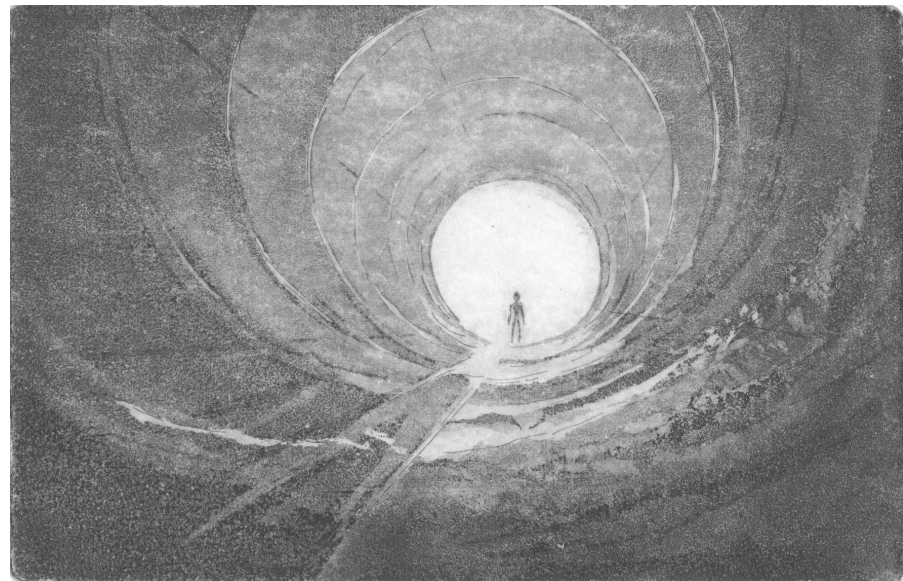
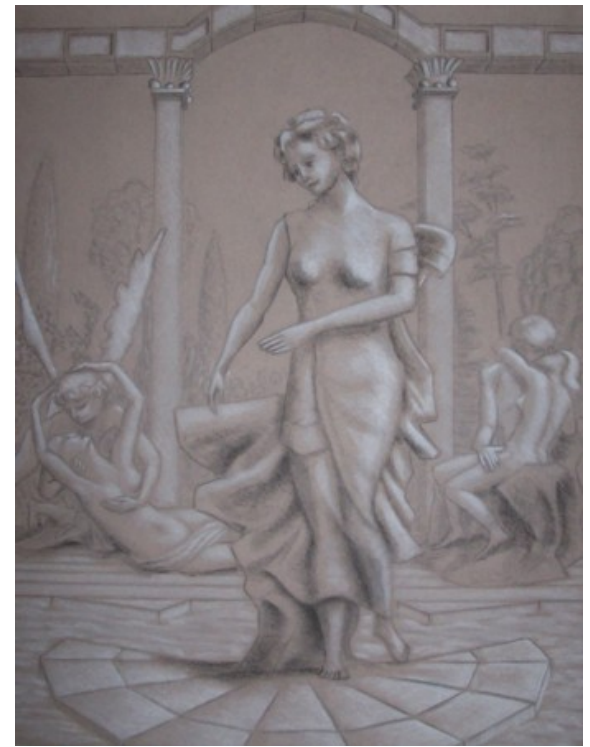


LEONARD DE VINCI

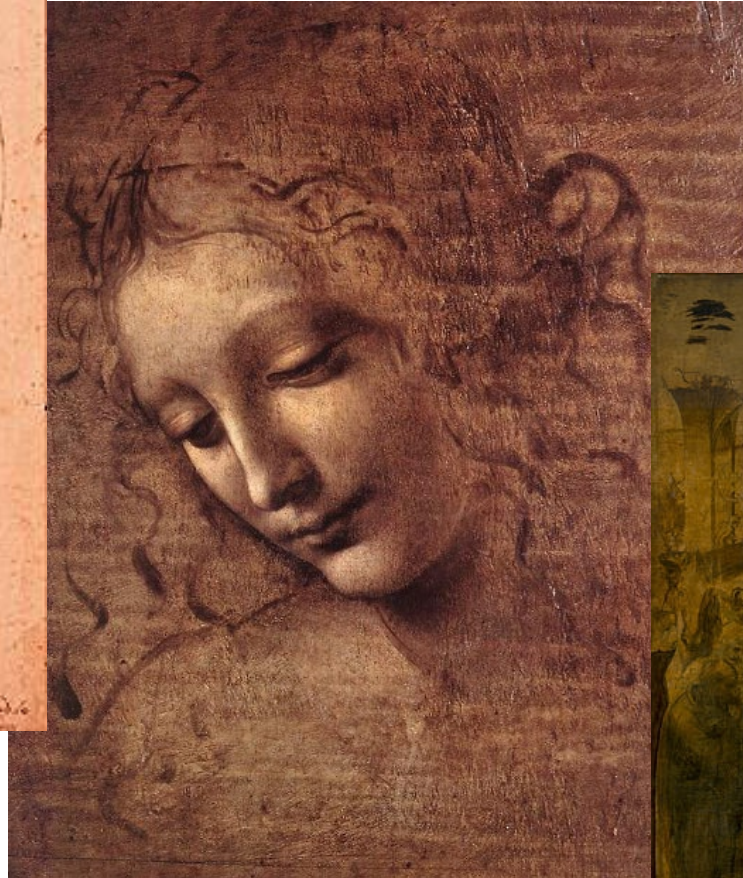
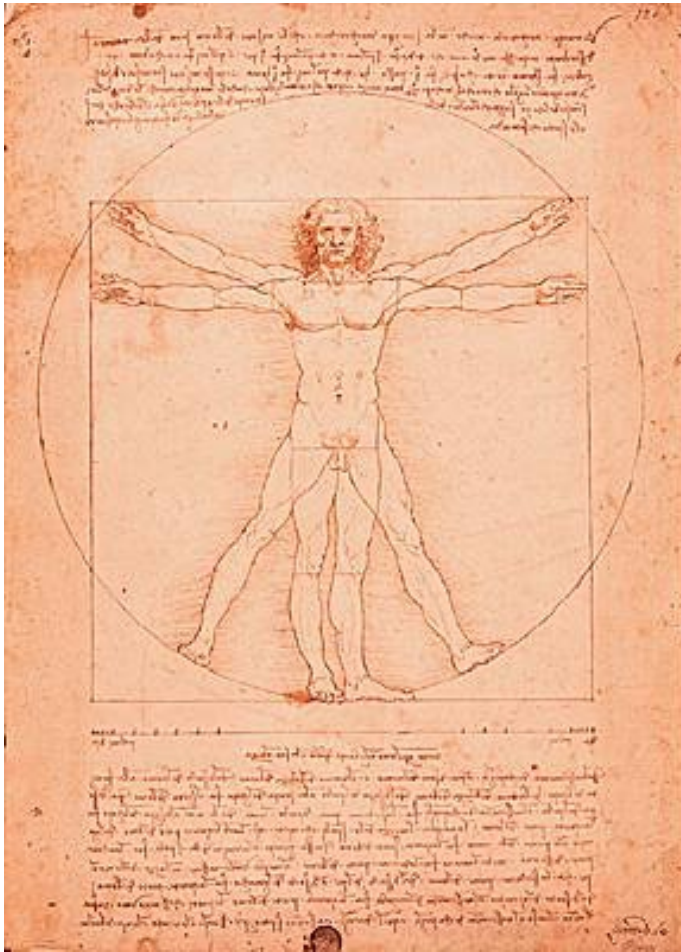


Jacques Peter
Bondy octobre 2020



JACQUES PETER

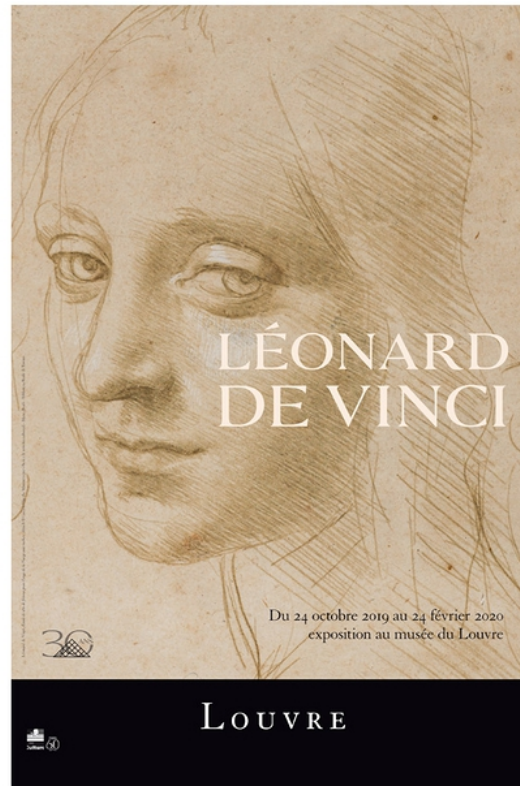
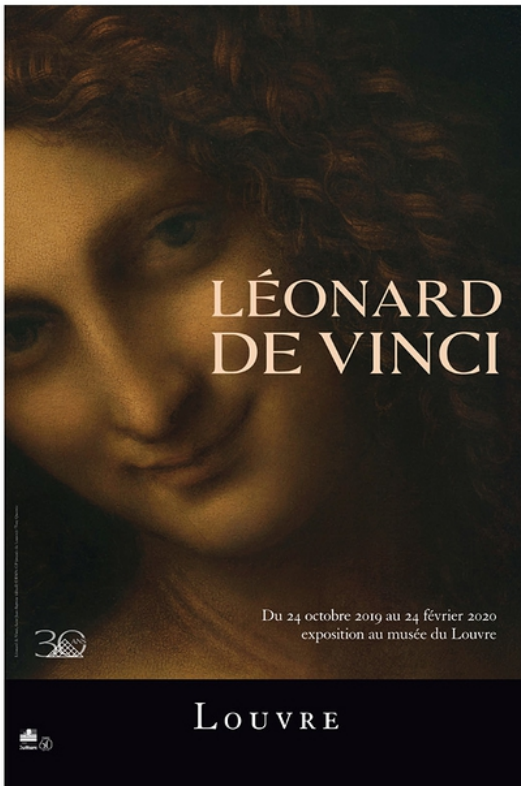
LEONARD DE VINCI



Jacques Peter
Bondy Mars 2020

LEONARD DE VINCI

Exposition au Louvre 2019 – 2020



LEONARD DE VINCI

1 LA RENAISSANCE

2 VIE DE LEONARD DE VINCI

3 DESSINS

4 PEINTURES

LEONARD DE VINCI

1 LA RENAISSANCE

Chefs d'œuvre de la Renaissance

Contexte de la Renaissance

2 VIE DE LEONARD DE VINCI

3 DESSINS

4 PEINTURES

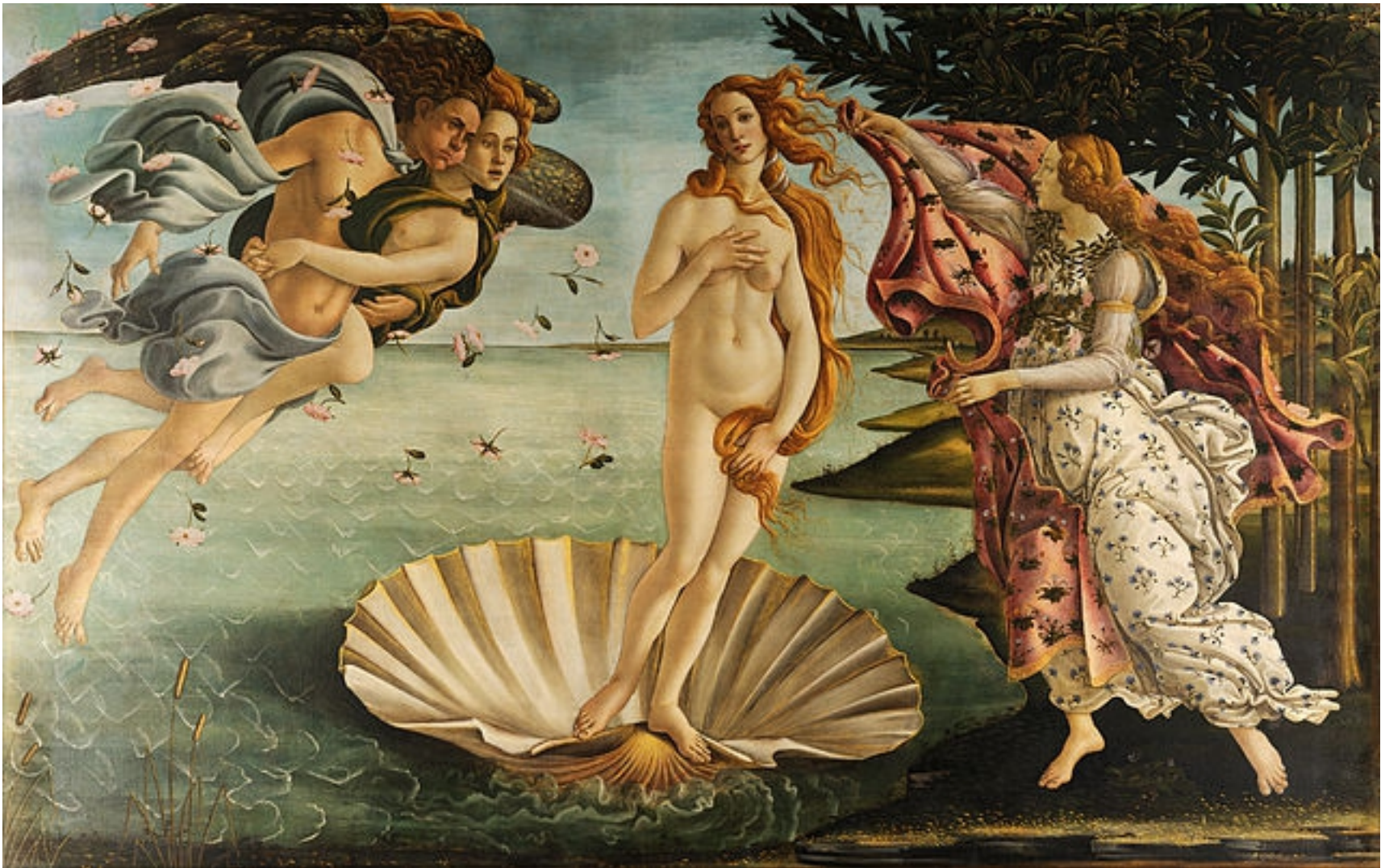
***LA PEINTURE DE LA
RENAISSANCE***

***La Joconde
Leonard de Vinci
1503-1506 ou 1513-1516(1519)***



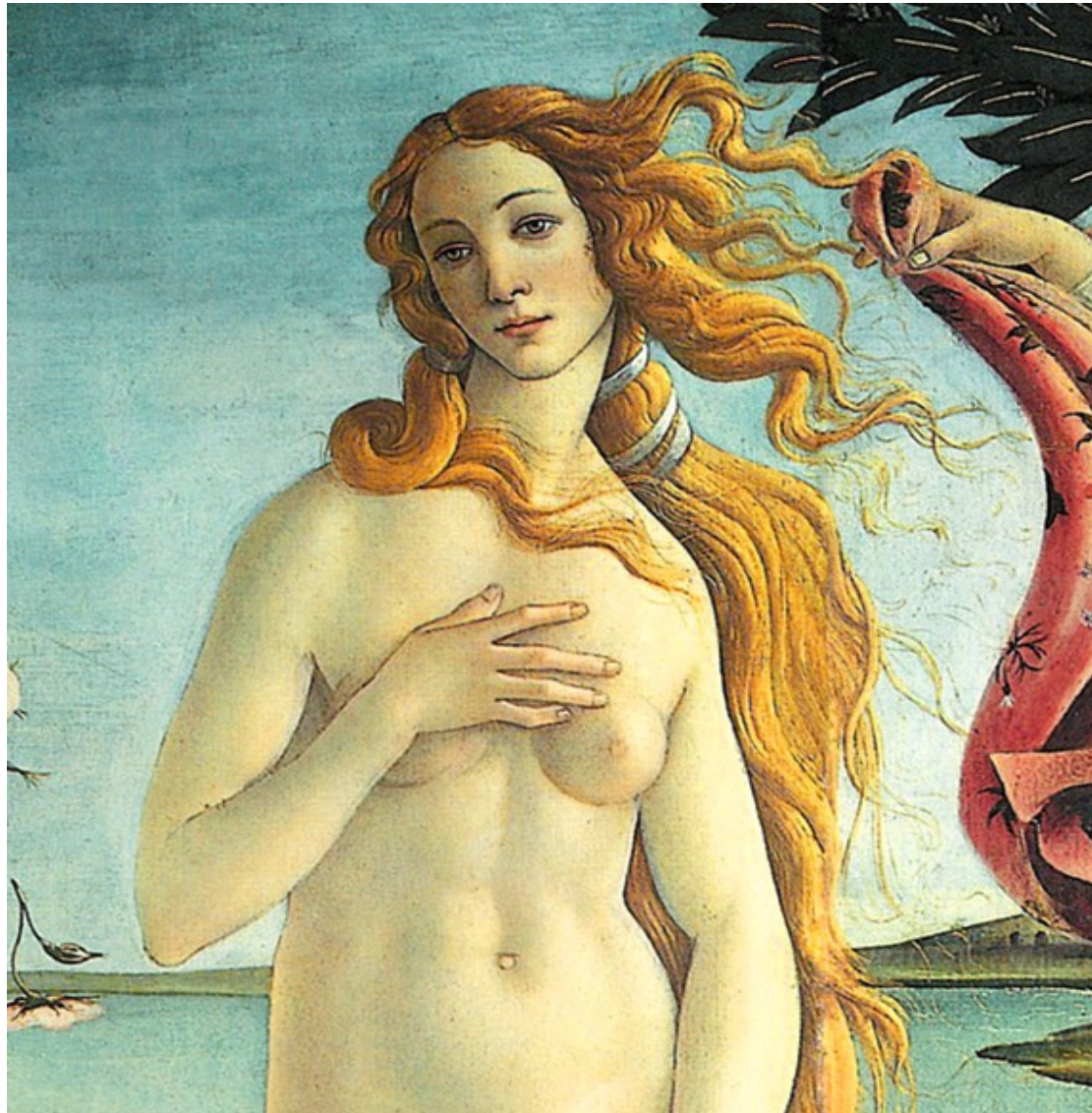
LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

La Naissance de Vénus – Sandro Botticelli – 1484

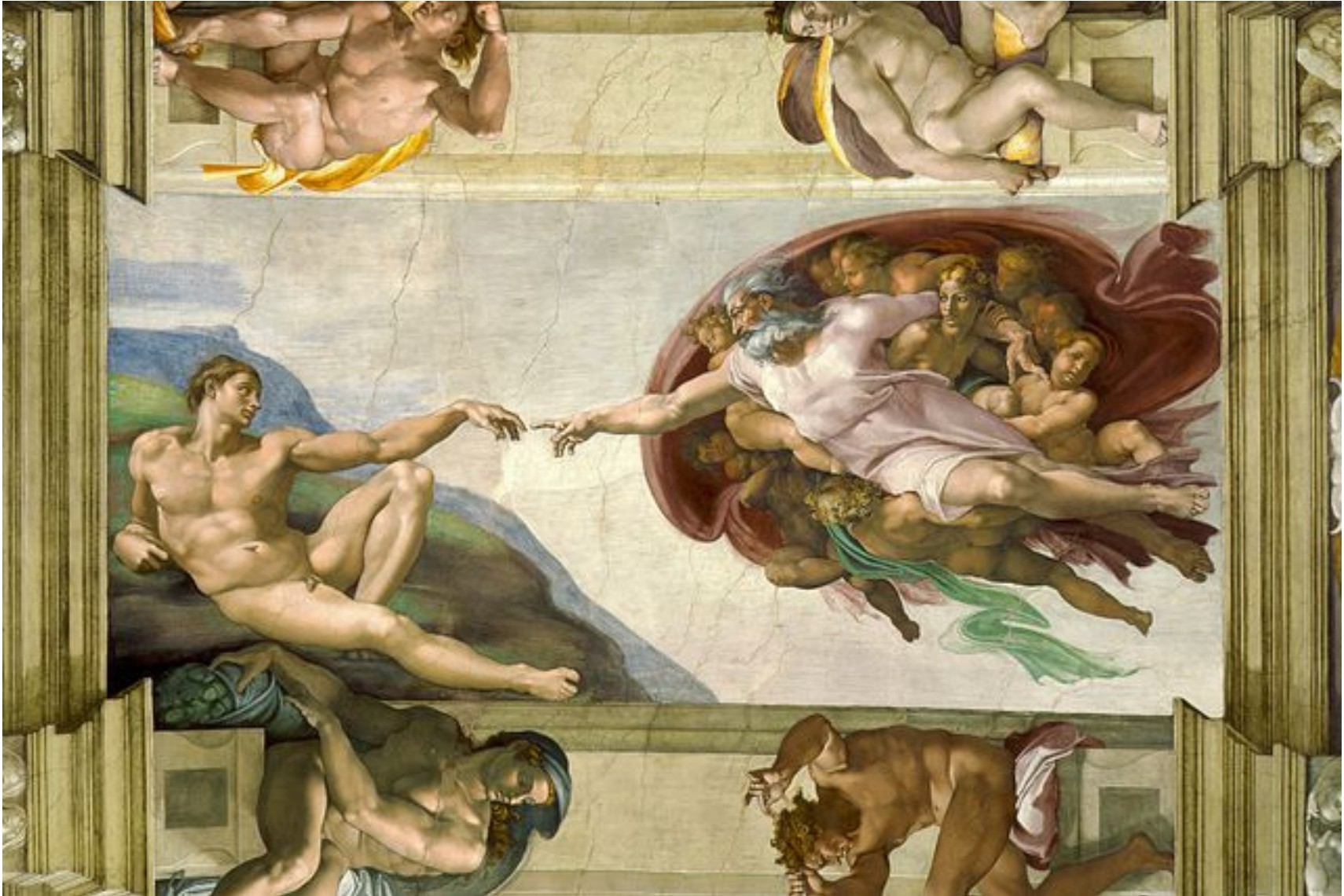


LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

La Naissance de Vénus – Sandro Botticelli – 1484



LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE
La Création d'Adam (Chapelle Sixtine) – Michel-Ange – 1512



LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE
La Création d'Adam (Chapelle Sixtine) – Michel-Ange – 1512



***RAPHAËL – La Vierge de Lorette 1508
La Vierge du Grand-Duc 1505***



LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

Les Ambassadeurs (Jean de Dinteville George de Selve) – Holbein – 1533



LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

Les Ambassadeurs – Holbein – 1533



LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE 1450-1560

Les Ambassadeurs (Jean de Dinteville George de Selve) – Holbein – 1533



LEONARD DE VINCI

1 LA RENAISSANCE

Chefs d'œuvre de la Renaissance
Contexte de la Renaissance

2 VIE DE LEONARD DE VINCI

3 DESSINS

4 PEINTURES

Rois d'Angleterre
Henri VII (1485-1509)
Henri VIII (1509-1547)

**Empereurs du Saint Empire Romain
Germanique**
Maximilien Ier 1508-1519
Charles Quint 1519-1566



Rois de France
Louis XII (1498-1515)
François Ier (1515-1547)

Papes
Jules II (1503-1515)
Leon X (Jean de Médicis) (1513-1521)
Clement VII (Julien de Médicis) (1523-1534)

SOUVERAINS ET PEINTRES DE LA RENAISSANCE

*Portrait de Léon X par Raphaël (1519) –
Tombeau de Jules II par Michel Ange (1505-1532)*



Les modèles de l'Antiquité

◆ Antiquité

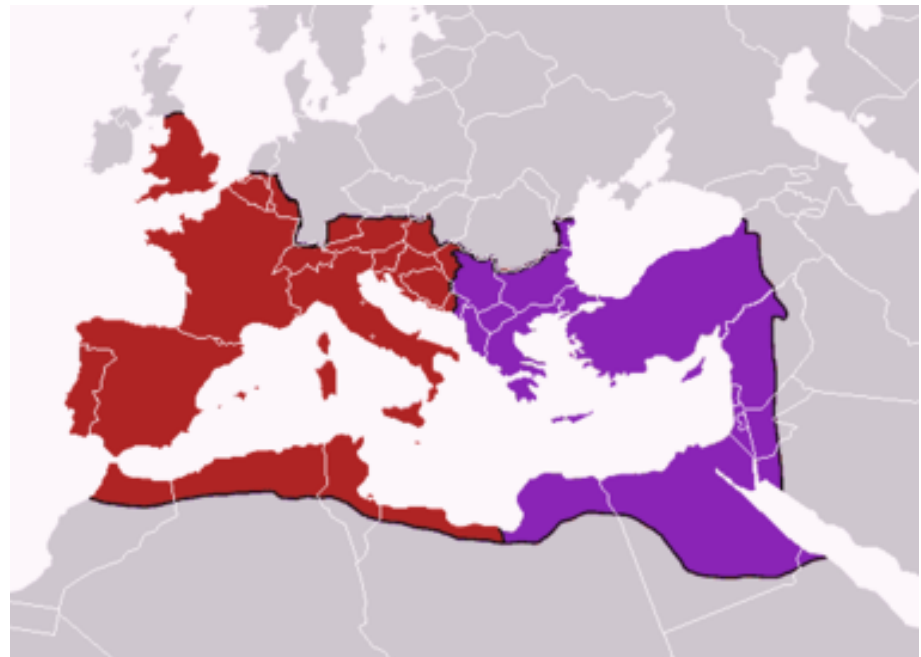
453 Chute de l'empire romain d'occident

◆ Moyen-âge

1450 Invention Imprimerie

1453 Chute de l'empire romain d'orient

◆ Renaissance



L'HUMANISME DE LA RENAISSANCE

◆ **Au sens strict**

Recherche, étude, analyse, édition des textes antiques. Surtout textes antiques non chrétiens peu ou pas étudiés au Moyen-Âge. Travail littéraire.

Pétrarque (1304-1374) premier humaniste italien cherche les textes d'écrivains antiques notamment Cicéron

◆ **Au sens large**

Courant optimiste et idéaliste prônant le développement des qualités intellectuelles et affectives pour une vie harmonieuse en société.

L'HUMANISME DE LA RENAISSANCE

- ◆ Développement des **universités**, des sociétés savantes (collège de France 1530)
- ◆ Livres diffusés grâce à l'**imprimerie** illustrés par des **gravures**. En grec, latin... et en langue usuelle (Bible en allemand de Luther)
- ◆ Développement de théories libérales de l'**éducation**
- ◆ **Études scientifiques** basées sur l'expérience et l'observation (Bernard Palissy, Copernic, Vinci)
- ◆ En lien/opposition avec les **réformateurs** (Érasme *Essai sur le libre arbitre* / Luther *Essai sur le serf arbitre*). Melancthon humaniste (professeur de grec) et réformateur

HANS HOLBEIN

Portrait de Sir Thomas More (1527) – Portrait d'Erasmus (1523)
Auteur d'Utopia



LA REFORME

- ◆ **Martin Luther (1483 Eisleben – 1546 Eisleben)**
- ◆ **Moine augustin préoccupé par la question du salut**
- ◆ **Contre les indulgences (Saint-Pierre de Rome. Pape Leon X).
95 thèses placardées église de Wittenberg (1517)**
- ◆ **Entre en conflit avec le Pape. A la diète de Worms.
Excommunié (1521)**



LA REFORME

Lucas Cranach portraitiste des réformateurs

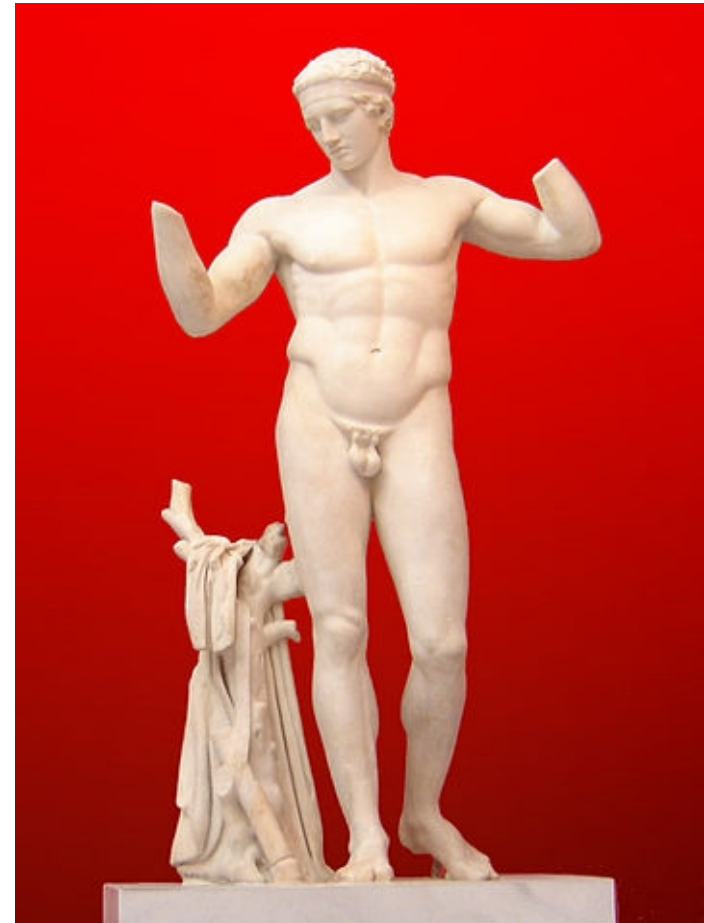


Les modèles de l'Antiquité



Laocöon. Sculpture grecque du II^e siècle av. JC trouvée en 1506 à Rome près des Thermes de Trajan

Les modèles de l'Antiquité



Albrecht Dürer : La Chute de l'homme 1504

Les sujets tirés de l'Antiquité



**Vénus (déesse de l'amour la séduction et la beauté)
et Mars (dieu de la guerre)**

Botticelli 1483

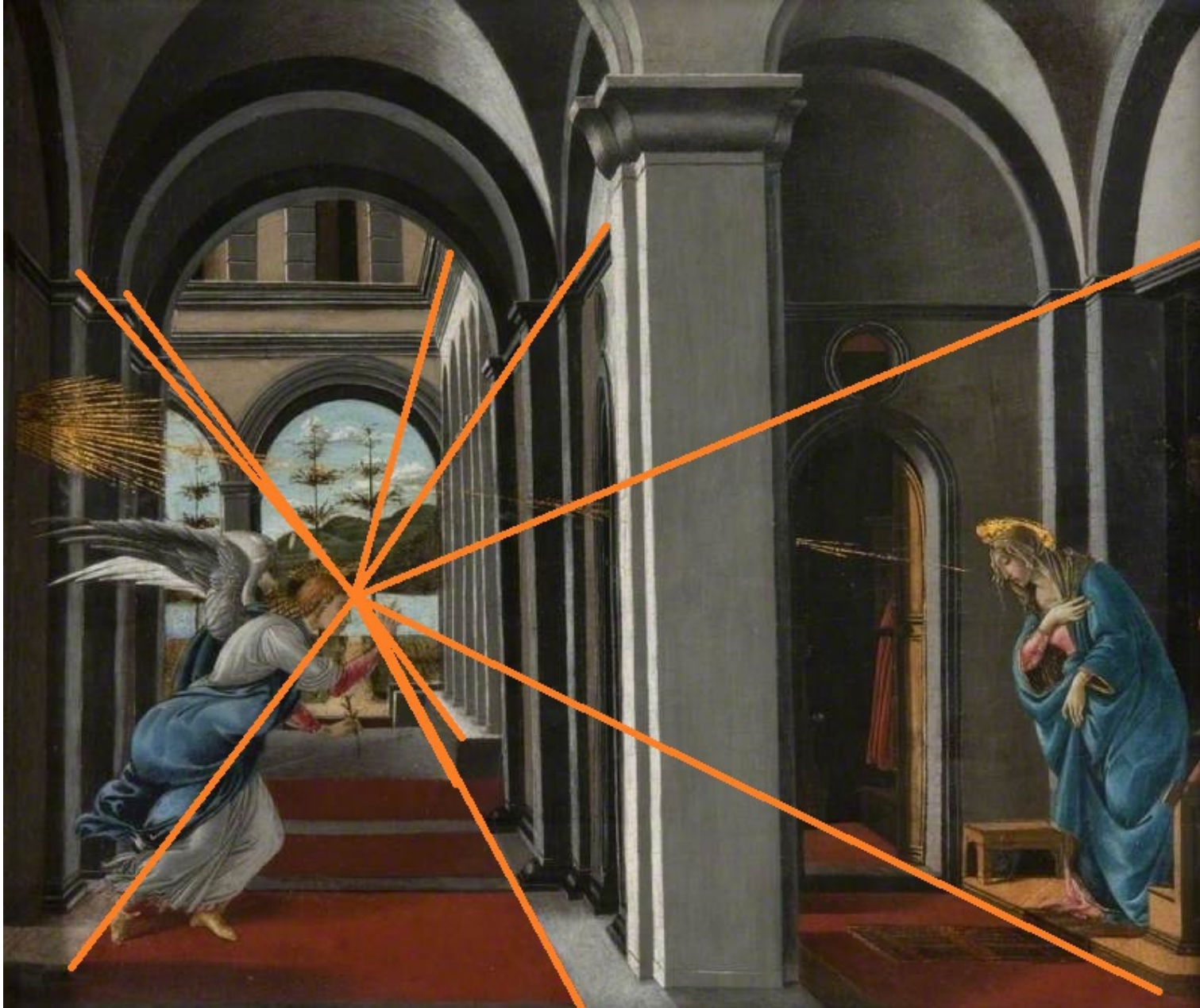
La Perspective

Botticelli – Annonciation Église San-Barnaba 1490



La Perspective

Botticelli – Annonciation Église San-Barnaba 1490



La Perspective

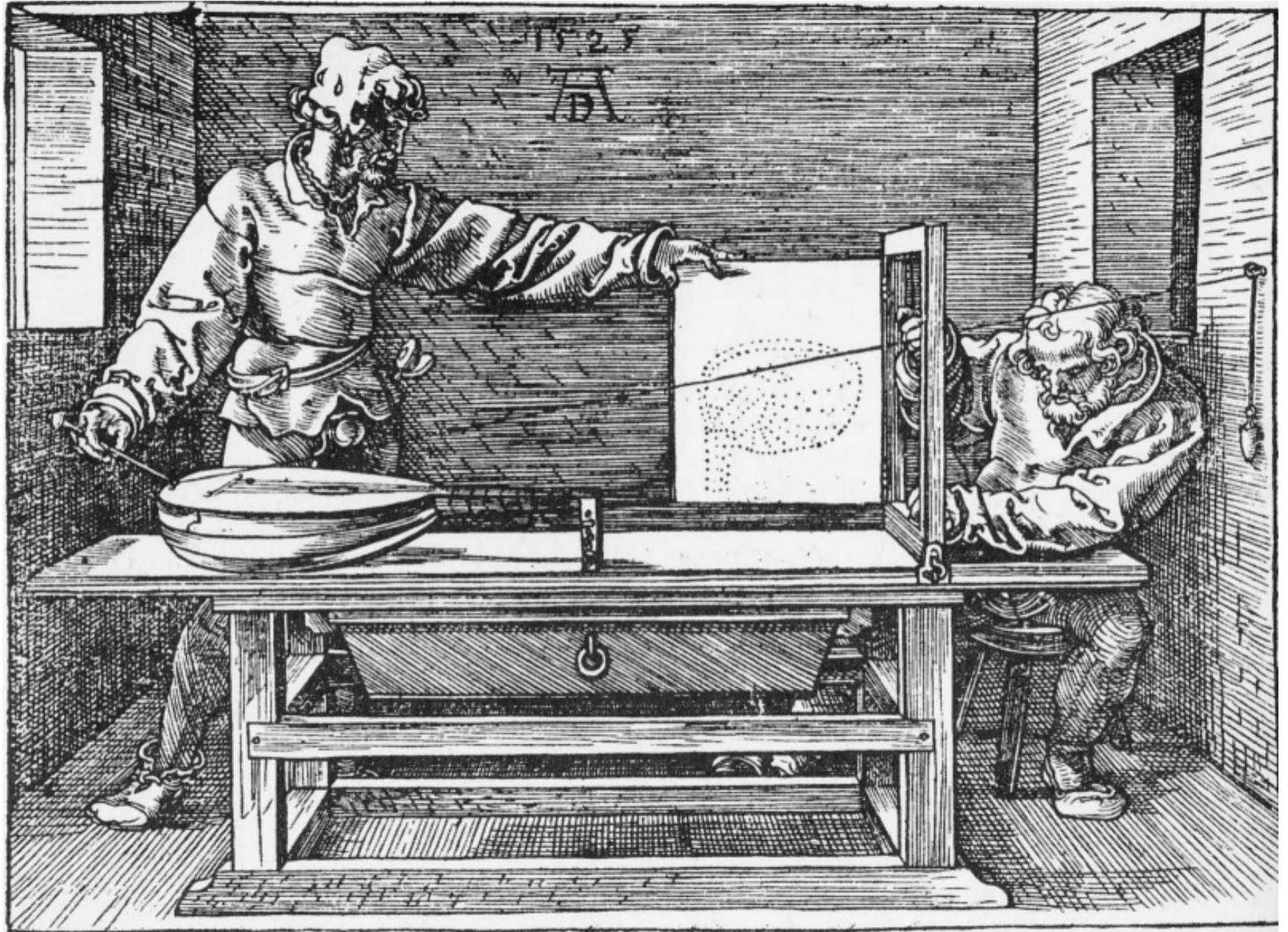
Leonard de Vinci –

Couvent dominicain Santa Maria del Grazie – La Cène 1494-1498



La Perspective

ALBRECHT DÜRER. Gravure 1525



Peinture à l'huile (très précis) // autres techniques

*Duccio – Saints (retable de la cathédrale de Sienne) //
van Eyck – Les anges chantants*



LEONARD DE VINCI

1 LA RENAISSANCE

2 VIE DE LEONARD DE VINCI

3 DESSINS

4 PEINTURES

LEONARD DE VINCI (1452-1519)



- ◆ Vinci 1452 Amboise 1519
- ◆ Peintre, sculpteur, architecte, botaniste, ingénieur, poète, écrivain, philosophe, mathématicien

- ◆ **Homme passionné**

En 1500 dans une lettre de Frère Pierre de Nuvolara
« Il n'a rien fait d'autres sinon travailler sur des portraits exécutés par ses élèves. Mais si il fait peu de peinture, il s'adonne beaucoup à la géométrie et ses travaux mathématiques l'ont tellement absorbés qu'il ne peut plus supporter la vue d'un pinceau »

LEONARD DE VINCI (1452-1519)

1 – A Florence (1452-1481)

- ◆ **Fils (bâtard) d'un notaire, Messer Piero di Anonio da Vinci, et de Catherina, paysanne (près de Florence)**
- ◆ **Élevé dans la famille de sa mère puis dans celle de son père**
- ◆ **Instruit mais sans formation universitaire**
- ◆ **Entre en 1469 pour apprentissage dans l'atelier du peintre/sculpteur Verrochio, un des grands maîtres de Florence**
- ◆ **En 1472, inscrit à la guilde de Saint-Luc**
- ◆ **Actif à Florence comme peintre et ingénieur/architecte**

LEONARD DE VINCI (1452-1519)

1 – A Florence (1452-1481)

Quelques œuvres d'Andrea del Verrochio, maître de Leonard



LEONARD DE VINCI (1452-1519)

2 – A Milan chez les Sforza (1482-1499)

- ◆ **A la demande du Laurent de Médicis, Léonard se rend à Milan, au service du duc Ludovic Sforza dit Ludovic le More**

- ◆ **A la cour des Sforza, Léonard sera ingénieur militaire, ingénieur architecte (dôme de Milan), peintre, sculpteur, ordonnateur de fêtes**

- ◆ **Travaille à**
 - **la Vierge aux rochers (1482)**
 - **une statue équestre de Francesco Sforza (non fondue)**
 - **la Cène à Santa Maria della Grazie (1497)**

LEONARD DE VINCI (1452-1519)

3 – Périgrinations (1499-1516)

- ◆ **A Mantoue, auprès d'Isabelle d'Este**
- ◆ **A Venise, ingénieur militaire**
- ◆ **A Rome, ingénieur militaire (géographe, cartographe) pour César Borgia**
- ◆ **A Florence comme ingénieur militaire**
- ◆ **A Milan, monument équestre pour le *conditio*re Trivulce**
- ◆ **A Rome à l'invitation de Julien de Médicis, frère du pape Léon X**

LEONARD DE VINCI (1452-1519)

*Principales villes de séjour
dans la péninsule de 1452 à
1516*



LEONARD DE VINCI (1452-1519)

4- En France, Au manoir du Cloux près d'Amboise (1516-1519)

- ◆ **Léonard est présent à Bologne en 1515 lors d'une réunion entre François Ier et le pape Léon X**
- ◆ **Incité par François Ier à s'installer en France, au château du Clos Lucé**
- ◆ **Fait le voyage avec *La Joconde, Saint-Jean Baptiste***
- ◆ **Architecte, ordonnateur de fêtes**
- ◆ **Enterré à Amboise**

LEONARD DE VINCI

1 LA RENAISSANCE

2 VIE DE LEONARD DE VINCI

3 DESSINS

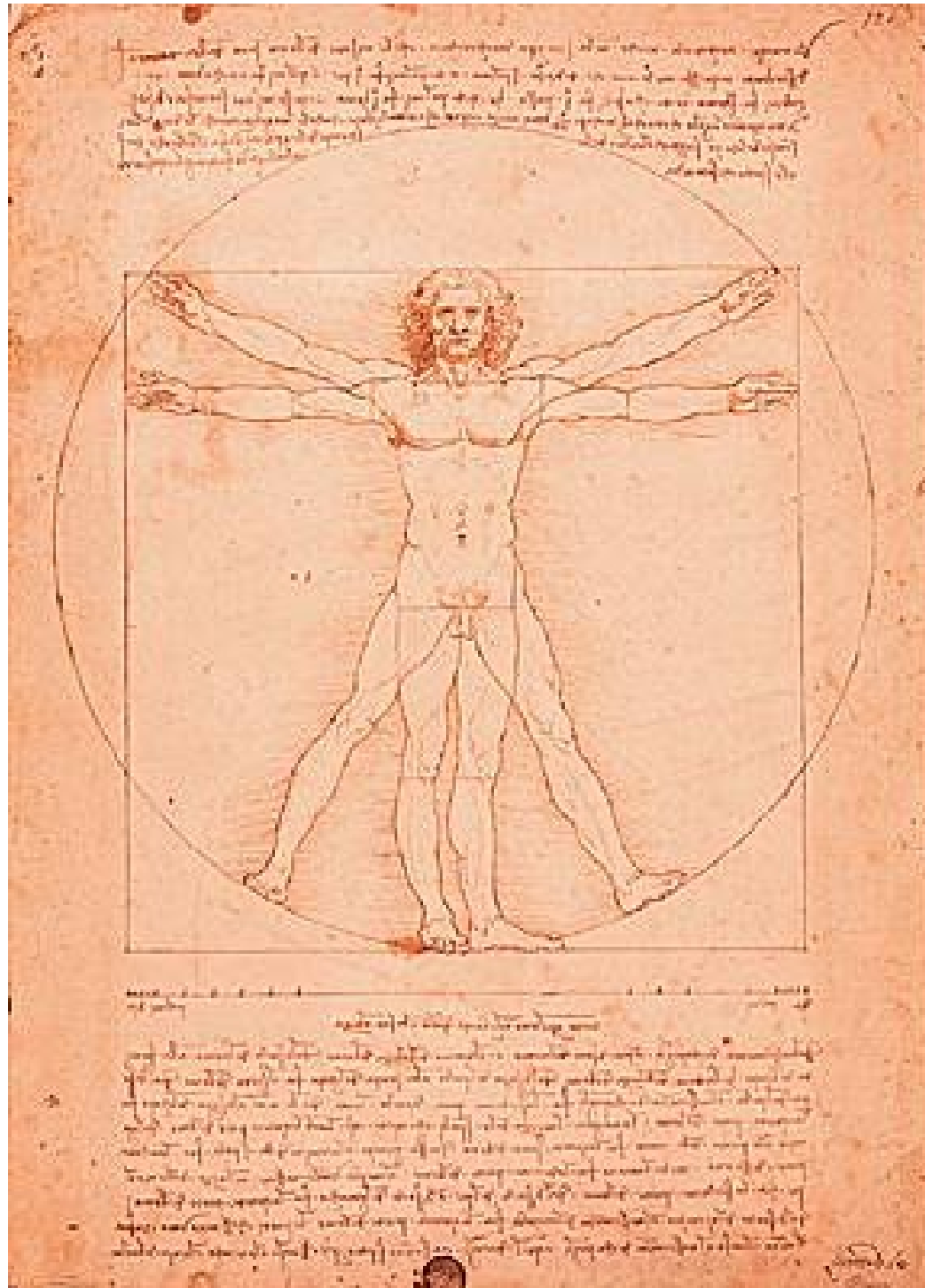
**pour études et observations
préparant des tableaux**

4 PEINTURES

LEONARD DE VINCI

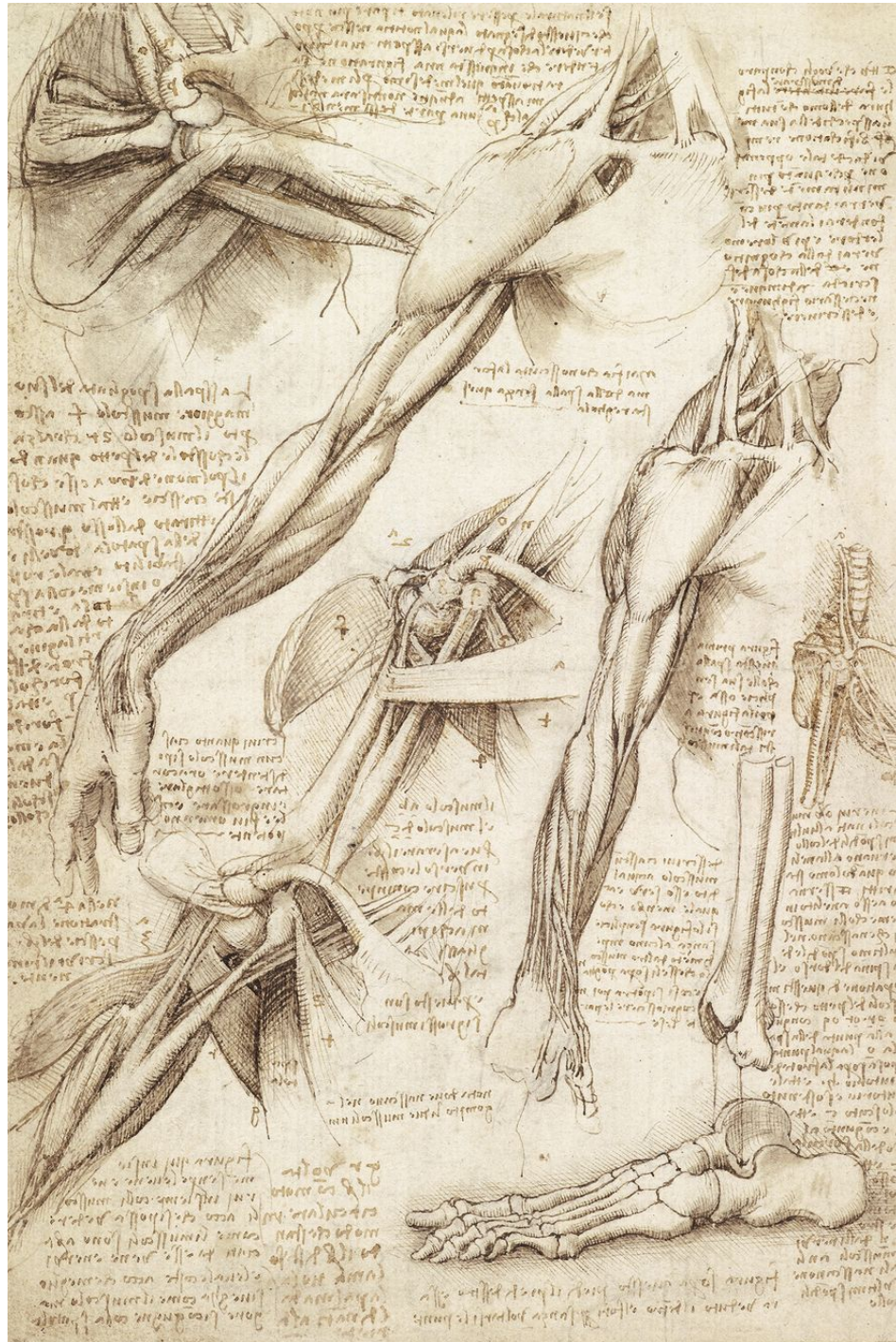
***Homme (aux
proportions de)
de Vitruve 1492***

***Vitruve architecte
romain (90 – 15 ad)***



LEONARD DE VINCI

Anatomie du bras



LEONARD DE VINCI

Machine volante





LEONARD DE VINCI

Géométrie polyèdres

LEONARD DE VINCI

1 LA RENAISSANCE

2 VIE DE LEONARD DE VINCI

3 DESSINS

**pour études et observations
préparant des tableaux**

4 PEINTURES

LEONARD DE VINCI.

Draperies



LEONARD DE VINCI.

***Tête de jeune femme
(environ 1483 1485)***

***Sourire typique des
œuvres de Léonard de
Vinci = sourire de la
bouche sans mouvement
des joues***

yeux / paupière épaisse



LEONARD DE VINCI.

Tête de jeune femme (environ 1483 1485)

Dessin par hachures parallèles



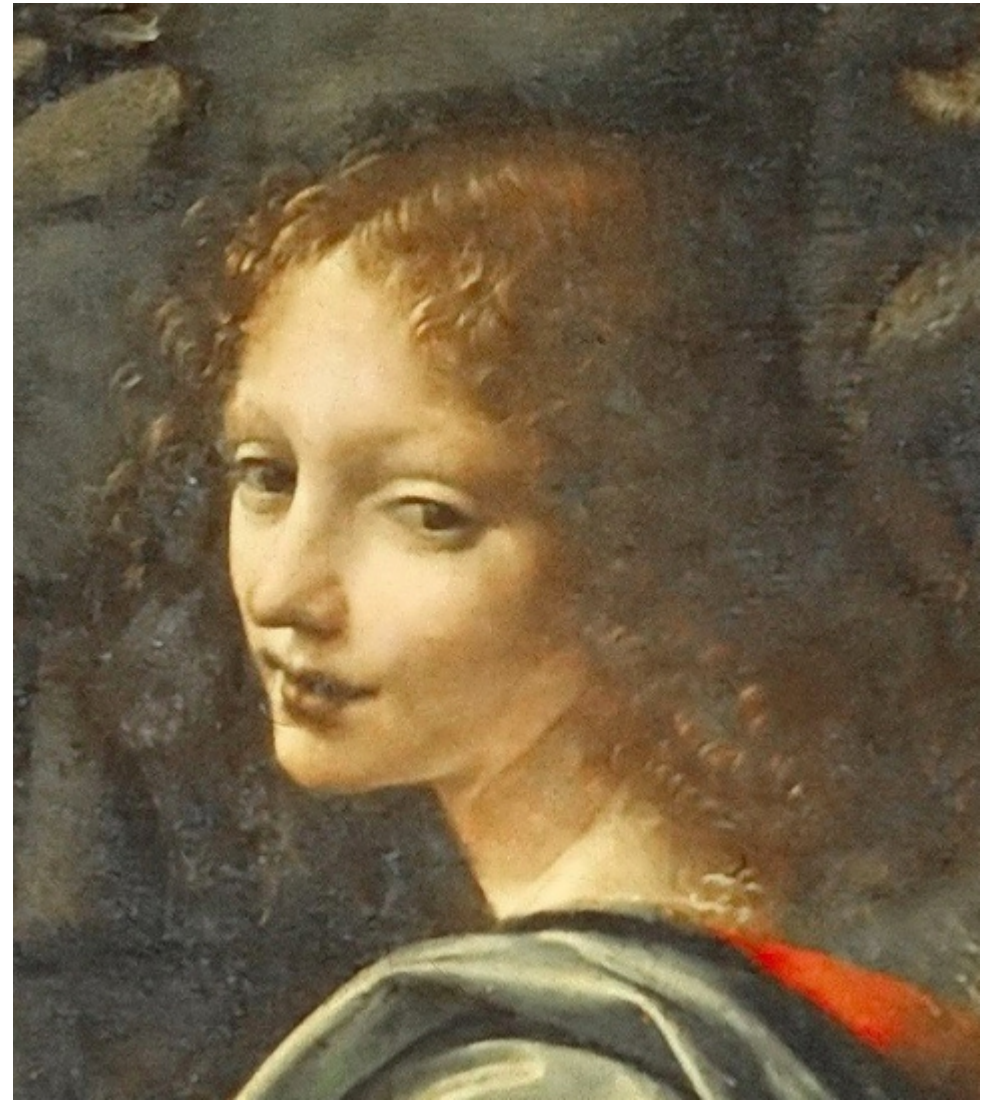
LEONARD DE VINCI.

Tête de jeune femme (environ 1483 1485)



LEONARD DE VINCI.

Tête de jeune femme (environ 1483 1485)



***LEONARD DE
VINCI.***

***Tête de jeune fille
échevelée 1508***



LEONARD DE VINCI.

Tête de jeune fille échevelée 1508



LEONARD DE VINCI

***Autoportrait pré-
sumé 1512-1515***



LEONARD DE VINCI

1 LA RENAISSANCE

2 VIE DE LEONARD DE VINCI

3 DESSINS

4 PEINTURES

LEONARD DE VINCI

Vierge à l'Enfant – Madone à l'œillet 1473



LEONARD DE VINCI.

Vierge à l'Enfant – Madone à l'œillet 1473



LEONARD DE VINCI.

Baptême du Christ de Verrochio 1475-1478



LEONARD DE VINCI.

Baptême du Christ de Verrochio 1475-1478



« ... Léonard peignit un ange tenant des vêtements ; et bien qu'il fut très jeune il l'exécuta de telle manière que l'ange était bien meilleur que les personnages d'Andrea [Verrochio]. Ce fut la raison pour laquelle Andrea ne voulut plus toucher aux couleurs, furieux qu'un enfant en sut plus lui. »

(Vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Vasari. 1568)

LEONARD DE VINCI.

Adoration des mages 1481-1482



LEONARD DE VINCI.

Adoration des mages 1481-1482 – détails

***« Componimento inculto » composition instinctive, brouillonnée,
par superposition...***



LEONARD DE VINCI.

***Adoration des mages 1481-1482 – détails
« Componimento inculto »***



LEONARD DE VINCI.

***Adoration des mages 1481-1482 – détails
« Componimento inculto »***



LEONARD DE VINCI.

*La bataille d'Anghiari (salle du Grand Conseil de Florence) 1505.
Fresque gâchée par son vernis / médium à la cire . Copie dite « Tavola Doria »*



LEONARD DE VINCI.

La bataille d'Anghiari (salle du Grand Conseil de Florence) 1505.

Fresque gâchée par son vernis. Copie du carton original de Léonard par Rubens



LEONARD DE VINCI.

La bataille d'Anghiari (salle du Grand Conseil de Florence) 1505.

Fresque gâchée par son vernis. Copie du carton original de Léonard par Rubens



LEONARD DE VINCI.

La bataille d'Anghiari (salle du Grand Conseil de Florence) 1505.

Fresque gâchée par son vernis. Copie du carton original de Léonard par Rubens



LEONARD DE VINCI

***La Vierge aux rochers (2e
version) 1495-1508***



LEONARD DE VINCI.

La Vierge aux rochers (2e version) 1495-1508



LEONARD DE VINCI.

La Vierge aux rochers (2e version) 1495-1508



***LEONARD DE VINCI et/ou
ses élèves
Bernardino Luini
ou Giovanni Boltraffio***

Salvatore Mundi vers 1500

(450 M\$ en 2017)



***LEONARD DE
VINCI.***

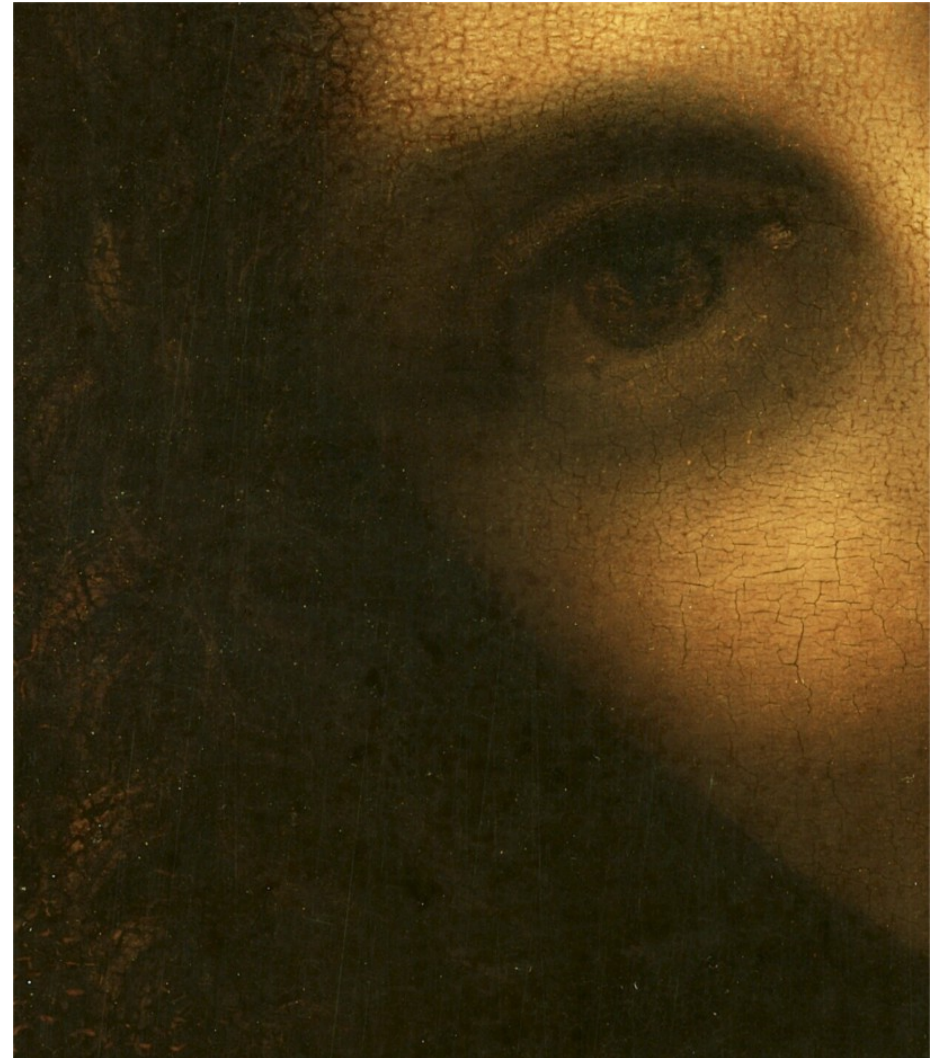
***Saint-Jean Baptiste
1508-1513***



LEONARD DE VINCI.

Saint-Jean Baptiste 1508-1513

Sfumato = contours des formes indécis (de près) par des ombres dégradées et très sombres



LEONARD DE VINCI
La Vierge, l'Enfant Jésus
et Sainte-Anne

1503-1519



LEONARD DE VINCI.

***La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne 1503-1519
récemment restauré***



LEONARD DE VINCI.

La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne 1503-1519

Projet longuement mûri. Cartons, œuvres d'élèves

Premier carton et œuvre de Bernardo Luini



LEONARD DE VINCI.

La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne 1503-1519

Projet longuement mûri. Cartons, œuvres d'élèves

***Deux autres cartons très célèbres en leur temps mais disparus
Croquis et esquisses***



LEONARD DE VINCI.

La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne 1503-1519
goût des montagnes (énigmatiques) et matières minérales

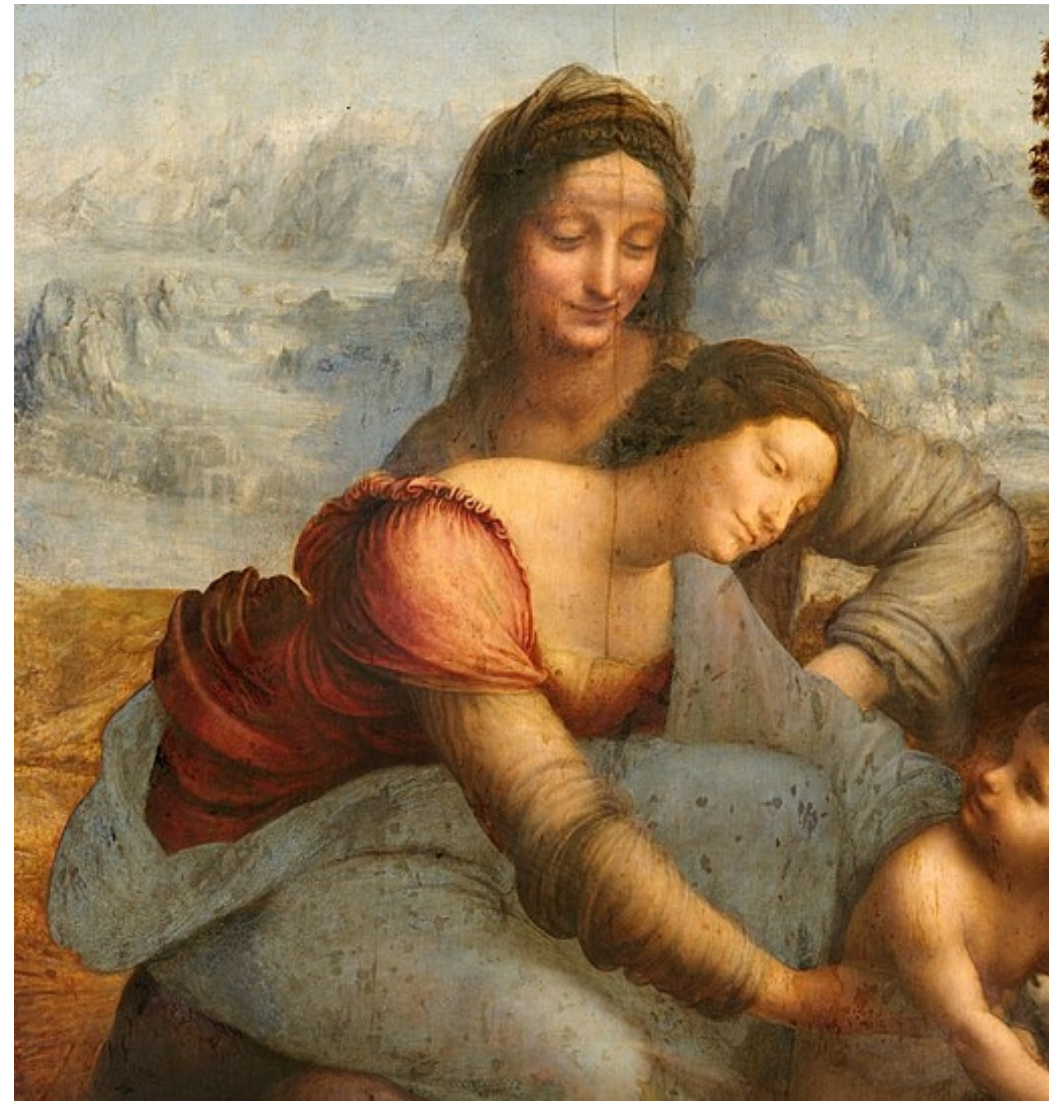


LEONARD DE VINCI
La Vierge, l'Enfant Jésus
et Sainte-Anne

Lisibilité par contraste
de valeurs (clairs/sombres)
goût constant

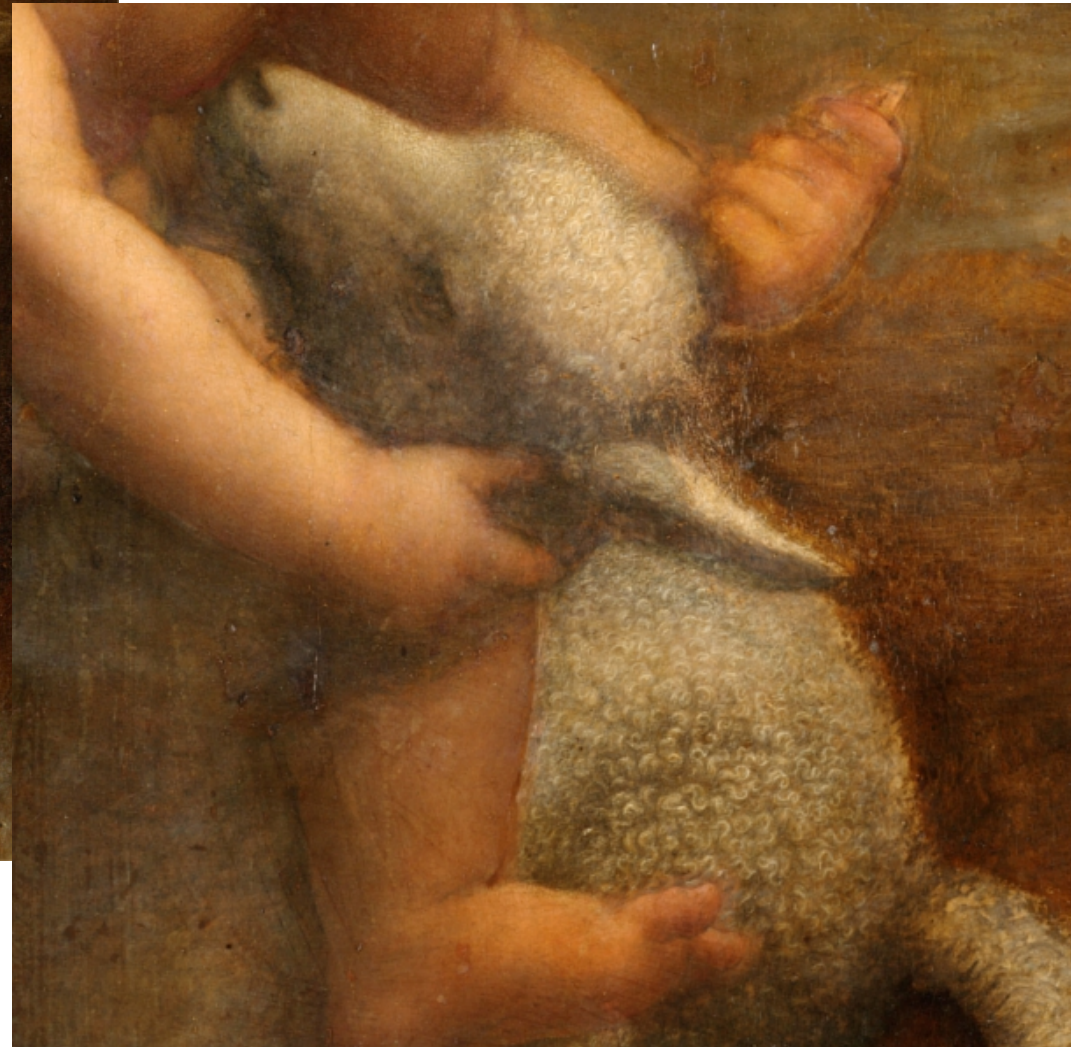
Lisibilité par contraste
de couleurs (rouges-
brunes/bleu gris)





LEONARD DE VINCI.

La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne 1503-1519
correspondances de formes – boucles



LEONARD DE VINCI.

La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne 1503-1519
correspondances de formes – festons



LEONARD DE VINCI.

La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne 1503-1519
correspondances de formes – plis



***LEONARD DE VINCI La
Vierge, l'Enfant Jésus et
Sainte-Anne***

***Certaine confusion des
corps la Vierge et Sainte-
Anne. Jeunesse de
Sainte-Anne***

***Léonard élevé entre sa
mère biologique et
l'épouse de son père***



***EN GUISE
DE CONCLUSION...***

EN GUISE DE CONCLUSION...

Des génies actifs à tous les âges

- ◆ **Léonard de Vinci peint ses célèbres saint Jean-Baptiste à 65 ans**
- ◆ **Michel-Ange grand solitaire, découvrant presque l'amitié à 60 ans reconstruant Tommaso Cavalieri et Vittoria Colonna**
- ◆ **Michel-Ange est l'architecte du palais Farnèse à 71 ans et de la Porta Pia à 89 ans**



EN GUISE DE CONCLUSION...

Naturalisme et inventions de l'art de la Renaissance



« La main de La Vierge aux Rochers [...] le déploiement serein de gestes qui ne sont pas tout à fait ceux des créatures et ne sont plus ceux des figures de la Cité divine, dans un espace qui n'est pas celui des hommes et qui n'est plus celui de Dieu marque l'avènement d'un irréel... »

André Malraux L'Irréel

EN GUISE DE CONCLUSION...

Naturalisme et inventions de l'art de la Renaissance

