

Cours 12 – Léonard de Vinci (1452-1520)

Emilie d'Orgeix

Plan de la séance

Introduction : les sources pour l'étude de Léonard de Vinci

1- Léonard : Jeunesse et influences

- 1.1. La formation chez Andrea del Verrocchio
- 1.2. La culture de l'atelier
- 1.3. La tradition *du livre d'atelier*

2- Les premières créations florentines

2.1. Tableaux religieux

Annonciation, vers 1475

L'Adoration des Mages, 1481

2.2. Portrait

Ginevra De' Benci, vers 1476

3. La cour de Ludovic Sforza à Milan (1481-1499)

3.1. Activités intellectuelles et doctes « disputations »

Donato Bramante

L'atelier de De Pretis

Luca Pacioli

Carnets, à partir de 1480

rebus galants, 1497

3.2. Les oeuvres milanaises

La dame à l'hermine

La vierge aux Rochers, 1483

La Cène, 1499

La salle des Asses au château de Milan, 1498

4. Le retour à Florence et les dernières années (1500-1520)

Sainte-Anne et la vierge, 1501

Portrait de Mona Lisa ou la Joconde, 1502

La Bataille d'Anghiari, 1503-1505

5- Les dernières oeuvres

Saint-Jean Baptiste

Le Bacchus, 1506

Rome et l'exil en France

Introduction : les sources pour l'étude de Léonard de Vinci

- Dessins, panneaux, toile et fresques
- Codex ou *codices* (au pluriel)
- Carnets cousus (à partir de 1480)
- feuilles éparses
-
- Important : actualité de la recherche léonardienne.
- manuscrits retrouvés

- fresque de la bataille d'Anghiari (2012)

- Exposition du Louvre : <http://www.louvre.fr/expositions/ultime-chef-doeuvre-de-leonardde-vinci-la-sainte-anne>

Œuvre : Léonard de Vinci, *Codex Atlanticus* (avec sa reliure datant de 1600), bibliothèque de l'Ambrosienne [Ambrosiana], Milan.

Léonard de Vinci, *Codex sur le vol des oiseaux*, Institut de France, Paris.

Léonard de Vinci, *étude sur les turbulences*, encre et papier, Codex Atlanticus, non daté.

« *Ecris comment les nuages se forment et comment ils se résolvent, quelle cause élèvent la vapeur aqueuse de la terre dans l'air, et la cause des brumes et de l'épaississement de l'atmosphère et pourquoi elle semble tantôt plus azurée et tantôt moins* (F 35 r, Carnets, II, p. 46) ».

Léonard de Vinci, *Les organes de la femme*, vers 1509, plume et encre sur fusain et traces de sanguine et de lavis bistre, 46,7 x 33,2 cm, Windsor Castle, Royal Library

- « Uomo senza lettera »

- Fictions scientifiques

Brève biographie

Leonardo da Vinci dit Léonard de Vinci (1552-1519)

1452 : naissance à Vinci, fils d'un propriétaire et notaires toscans.

1469 : placé comme élève chez Andrea del Verrocchio

1472-1782 : Florence première mention (1472) comme peintre de la compagnie de San Luca à Florence

1482-1499 : appelé à Milan par Ludovic Le More

1500-1506 : Florence

1507-1513 : Milan

1513-1515 : Rome

1515-1519 : France (Touraine)

1- Léonard : Jeunesse et influences

1.1. La formation chez Andrea del Verrocchio

Andrea di Michele di Cione dit Verrocchio (1435-1488)

Sculpteur, orfèvre florentin établi à Florence.

Véritable « boutique » sa bottega produit des sculptures, peintures, bronzes, émaux, terres cuites, fresques, étendards, fanions, drapeaux, armures, heaumes...

Les principaux acteurs de la *bottega* de Verrocchio : Domenico Ghirlandaio (1449-1494) : Pietro Vanucci dit Le Pérugin (1450-1523), Lorenzo di Credi (1456-1537), Sandro Botticelli (1444-1510) Andrea del Verrocchio.

Travail d'atelier

Œuvre : Andrea del Verrocchio et Léonard de Vinci, *Le baptême du Christ*, 177 x 151 cm, huile sur panneau, vers 1475, Galerie des Offices, Florence

Œuvre en comparaison : Jean Van Eyck, *La vierge du chancelier Rolin*, 1435, huile sur panneau, 66 x 62 cm, Musée du Louvre

Œuvre : Andrea Verrocchio, *Tobie et l'ange*, 1470-1475, huile sur toile, 84 x 66 cm, National Gallery, Londres

Amitiés

Pietro Vanucci dit Le Pérugin (1448-1523), Poème du père de Raphaël : « Deux jeunes gens égaux en âge et en amour : Léonard de Vinci et Le Pérugin »

Rivalités

Sandro Botticelli, *Annonciation* (dite Annonciation Guardi), v. 1490, tempera sur bois, 150 x 156 cm. Galerie des Offices, Florence

« Je vis ainsi un de ces jours un ange de l'Annonciation qui semblait vouloir chasser Notre-Dame de sa chambre avec des mouvements brutaux comme pourrait en avoir le dernier des ennemis et Notre-Dame avait l'air de vouloir se jeter par la fenêtre de désespoir ». *Traité de la peinture*, p. 101-102.

Travail d'atelier

Œuvre: Lorenzo di Credi (1456-1537) , *Annonciation*, 1472-75, 14 x 69 cm, panneau sur bois, musée du Louvre, Paris

Œuvre: Léonard de Vinci, *L'Annonciation*, 1472-1575, Galerie des Offices, Florence

Réalisée pour le monastère de San Bartolomeo au Monte Olivetto sur les hauteurs de Florence

- Influence de Verrocchio et de son atelier (doigt levé, visage de la vierge, décor chargé du lutrin)
- Perspective maladroite, cyprès du fond, position du lutrin par rapport à la main de la vierge).
- *Hortus conclusus* séparé du monde. Scène portuaire improbable en fond.
- Perspective aérienne.

Œuvre en comparaison : Andrea del Verrocchio, *Tombeau de Pierre de Médicis*, marbre, porphyre, pietra serena, bronze, San Lorenzo, terminé en 1472.

1.2. La culture de l'atelier

L'apprentissage du dessin dans les ateliers

Le maître s'engage à enseigner divers choses. Par exemple :

Francesco Squarcione « *Le principe du plan avec les lignes dessinées selon ma méthode, comment placer les figures sur ledit plan, y disposer les objets, à savoir une chaise, un banc ou une maison, comment représenter la tête d'un homme en raccourci en resituant les proportions* ». (1467).

Verrocchio « s'adonner à toutes les activités qui relèvent du dessin ». Entraînement sur des panneaux de bois poli avec une pointe de métal.

Période charnière entre la peinture sur bois a tempera et la peinture à l'huile.

Œuvre: Léonard de Vinci, *Draperie pour une figure assise*, 1470

Pinceau et tempera grise, rehauts de blanc, sur toile de lin préparée grise, 26,6 x 23, 3 cm, Musée du Louvre, Paris

Traité de la peinture, « *Des draperies et de la façon d'habiller les figures avec grâce et des vêtements et de la nature des draperies* ». « *La draperie doit être arrangée de manière à ne pas être inhabitée, c'est-à-dire qu'elle ne paraisse pas être un amas de draps déposés par le porteur* ».

Rehaut : touche claire ou coloris destinés à accentuer le modelé et à donner l'éclairage du relief.

1. 3. La tradition du livre d'atelier

Le livre d'atelier ou **libro di bottega** : livre de compte des ateliers tenant au jour le jour, comportant des dessins ou des schémas, des modèles.

Le livre de la peinture de Léonard.

« Pour faire un beau rouge, prends du cinabre ou de la sanguine ou de l'ocre brûlée pour les ombres foncées et pour les ombres claires sanguine ou vermillon et pour les lumières du vermillon pur, et voile avec de la laque fine (CA, 262r, *Traité de la peinture*, p. 193)

2- Les premières créations florentines (1472-1481)

Le premier dessin de Léonard : le 5 août 1473

Œuvre : Léonard de Vinci, *Paysage de Santa Maria della Neve* ou *Vue de la vallée de l'Arno*, 1473, plume et encre, 19 x 28,5 cm, Musée des Offices, Florence

- Le mouvement
- le fluement, l'impetus,
- L'eau

Œuvre: Léonard de Vinci, *L'Adoration des mages*, vers 1481-82, sous-couche à l'huile sur bois 246.4 × 243.8 cm, Florence, Galerie des Offices.

Commande des augustiniens du couvent de San Donato à Scopeto.

- Panneau peint dans toutes les zones
- vide du centre, agitation u fond

Œuvre en comparaison : Lorenzo Monaco (1370-1424) , *Adoration des mages*, 1421-22, tempera sur bois, 144 x 177 cm, Florence, Galerie des Offices

- Peintre et miniaturiste
- Maître de Fra Angelico

Œuvre en comparaison : Gentile da Fabriano (1370-1427), *Adoration des mages*, tempera sur bois, 300 x 282 cm, 1423 Florence, Musée des Offices

Œuvre en comparaison : Sandro Botticelli, *L'adoration des mages*, vers 1472-1475, chapelle de Guasparre del Lama, Santa Maria Novella, Florence.

Adoption d'une position frontale, transformation d'une scène narrative en image cérémonielle.

Œuvre: Léonard de Vinci, *L'Adoration des mages*, vers 1481-82, sous-couche à l'huile sur bois 246.4 × 243.8 cm, Florence, Galerie des Offices.

Mise en valeur du mouvement tournant. Le mouvement filmique.

Léonard de Vinci, L'Adoration des mages, vers 1481-82, sous-couche à l'huile sur bois 246.4 × 243.8 cm, Florence, Galerie des Offices.

Relation dynamique des figures, abandon de la perspective pour mettre en valeur le propre mouvement des personnages, leur propre dynamisme.

Composition de la scène très basse pour placer toute une narration dans le haut de la scène

Œuvre: Léonard de Vinci, *Ginebra De' Benci*, 1476, huile sur toile, 38,8 x 37,7 cm, National Gallery, Washington
Le premier portrait de Léonard.

Commande de Bernardo Bembo, ambassadeur de Venise à Florence pour Ginebra De'Benci, épouse de Luigi di Bernardo Niccolini. Un des trois modes de Léonard: le portrait *tristis*.

Œuvre en comparaison : *Bouclier de parade*, art courtois, huile sur bois, vers 1500, British Museum, Londres

Œuvre en comparaison : Andrea del Verrocchio, *Dame au bouquet*, marbre, vers 1476, Musée du Bargello, Florence.

Verso de l'oeuvre : *Virtutem Forma Decorum* : La forme est l'ornement de la vertu (la beauté physique est l'incarnation de la beauté intérieure d'ordre spirituel).

Alliance du genévrier avec le palmier de Bembo.

Panneau tronqué. Renseigne sur la partie manquante du portrait de Ginebra.

3. La cour de Ludovic Sforza à Milan (1481-1499)

Léonard part en septembre 1481 pour Milan où il restera pendant 18 ans.

La lettre d'introduction de Léonard pour Ludovic Sforza, 1481

Illustrissime Seigneur, ayant jusqu'ici suffisamment considéré et étudié les expériences de tous ceux qui se disent maîtres et inventeurs de machines de guerre [...], je m'enhardirai sans vouloir porter préjudice à personne, jusqu'à m'adresser à votre excellence pour lui apprendre mes secrets:

1° *J'ai le moyen de construire des ponts très légers...*

2° *Pour l'investissement d'une place forte, je sais comment chasser l'eau des fossés...*

3° *[...] J'ai des moyens de détruire toute citadelle ou autre place forte*

4° *Bombardes* 5° *souterrains et passages* 6° *chars couverts...*

En peinture, mon oeuvre peut égaler celle de n'importe qui

Léonard de Vinci, croquis de machine de guerre (baliste),

Œuvre : Léonard de Vinci, *Plan et perspective à vol d'oiseau de Milan*, vers 1508, plume et encre. *Codex Atlanticus*, fol. 73v-a.

Milan : Petite ville carrefour de 80 000 habitants. Influence nordique, germanique, bourguignonne, française, flamande. Cité-Etat féodale à l'ancienne mode.

Gouverné par les Sforza, noblesse récente. Patronyme emprunté au verbe « *sforzare* ».
Ludovic Sforza dit Le More et son frère Galeazzo Maria Sforza (assassiné en 1476)

3.1. Activités intellectuelles et doctes « *disputations* »

Les premiers « *carnets* » de Léonard, v. 1480.

Les *Ghiribizzi* ou caprices

Les rébus du codex Windsor

Les amitiés

A- Donato di Angelo di Pascuccio dit Bramante (1444-1514)

Architecte et peintre. Parfois cité comme Bramante da Urbino

Tempietto de Rome

Plan de la basilique Saint Pierre

Etudes pour la coupole centrale de la cathédrale de Milan, 1494, Codex Atlanticus.

B- L'atelier de la famille de peintres De Predis .

Ambrogio de Predis, jeune femme avec cerises, vers 1491–95, huile sur bois, 48.9 x 37.5 cm, The

Metropolitan Museum of Art, New York

Evangelista et Ambrogio de Predis introduiront Léonard dans les sphères de Milan.

C- Luca Pacioli (1445–1517)

Arrive à Milan en 1496.

Auteur de *De Divina Proportione* écrit à Milan entre 1496 et 1498 et publié à Venise en 1509.

Illustré par Léonard de Vinci et dédié à Ludovic Le More.

Léonard de Vinci, Dessin d'un Mazzocchio pour le traité de Luca Pacioli

3.2. Les oeuvres milanaises

Œuvre : Léonard de Vinci, *La dame à l'hermine* (Portrait de Cecilia Gallerani), vers 1490-91, huile et tempera sur bois, 40,3 x 54,8 cm, Musée National, Cracovie /

Portrait de Cecilia Gallerani (1473-maîtresse de Ludovic Le More vers 1487. Mustella erminea : associé à la pureté et la blancheur. Hermine Galé en grec, jeu de mot avec le nom de famille de Cécilia. Association avec Ludovic. Force du prédateur Sforza.

« Dans sa modération, l'hermine e laisse capturer par le chasseur plutôt que de se réfugier dans un abri fangeux où sa pureté risquerait de se souiller ». Léonard, bestiaire, 1490.

Œuvre: Léonard de Vinci, *La Vierge aux rochers*, 1483-1486, huile sur bois transférée sur toile, 199 x 122 cm, musée du Louvre, Paris,

Commande de la confrérie de l'immaculée conception pour une *ancona* (retable cintré en haut) pour l'église San Francesco grande.

Association avec les frères De Predis en charge des panneaux latéraux et cadres.

Renouvellement formel, technique et iconographique.

Sfumato, perspective atmosphérique.

- Composition tournante.

- Scène dans le désert, la caverne.

- Vision florentine importée à Milan : nature, monde, solaire, perspective... Une grande nouveauté pour la Lombardie

Œuvre: Léonard de Vinci, *La Vierge aux rochers*, vers 1495, huile sur bois transférée sur toile, 189 x 120 cm, National Gallery, Londres,

Œuvre: Léonard de Vinci, *La Cène*, 1495-97, tempera à l'huile, 460 x 880 cm, couvent de Santa Maria delle Grazie, Milan.

Commande de Ludovic Le More pour le réfectoire santa Maria delle Grazie.

Composition nouvelle : ligne de fuite statique et ligne de fuite vocale.

Faible technique : tempera et peinture à l'huile

Œuvre: Léonard de Vinci, décoration pour la Salle des Asses (détail), fresque, vers 1498, Castello

Sforzesco, Milan.
Imagination = Inventio
Décoration intérieure (adaptation à différents genres)

4. Le retour à Florence et les dernières années de pérégrinations (1500-1520)

1499 : Chute des Sforza – Entrée des français à Milan.

Période de la fin de vie très fertile en oeuvre, bien qu'un grand nombre aient été inachevée ou perdues.

- Œuvres achevées et autographes

Mona Lisa

Saint-Jean Baptiste

- Œuvres achevées en collaboration

La vierge aux rochers de Londres (avec la famille De Pretis)

Bacchus

Œuvres sous forme de dessin ou « cartons » préparatoires :

Isabelle d'Este (carton)

Sainte Anne, la vierge et l'enfant (carton)

Sainte Anne, la vierge et l'enfant (dessin)

Œuvres perdues

Bataille d'Anghiari, Palazzo vecchio, Florence, 1503-1508

Léda

L'ange de l'Annonciation

Rapt de Proserpine (mentionné dans les collections de Fontainebleau en 1642)

Œuvre: La bataille d'Anghiari, 1504-1506, fresque, disparue.

Commande florentine.

Politique de compétition (rf. Portes du Baptistère).

Gloire de la ville de Florence : décor pictural commandité par Savonarole à la fin du Quattrocento, pour célébrer la gloire militaire de la ville mais seulement réalisé au début du XVIe siècle.

Autel sur le mur ouest avec Sainte Anne, la vierge et l'enfant. Murs ouest et est : grandes fresques célébrant la victoire remportée par les Florentins sur les Milanais à Anghiari en 1440 et sur les pisans à Cascina en 1364. 17 mètres sur 7 mètres.

Œuvre en comparaison : Pierre Paul Rubens, *La bataille d'Anghiari*, copie de la fresque de Léonard, 54,2 x 63,7 cm

Léonard brise la composition en frise. Mêlée innombrable et confuse. Chevaux et hommes dans le même élan guerrier.

Œuvre en comparaison: Paolo Ucello, *La bataille de San Romano*, huile sur bois, 182 cm X 323 cm, tryptique, panneau de la Galerie des Offices à Florence, 1458-60.

Œuvre: Léonard de Vinci, *Mona Lisa* (La Joconde), 1503-1505, huile sur bois, 77 x 53 cm, Musée du Louvre, Paris.

Lisa di Noldo Gherardini, épouse de Francesco di Giocondo.

Code social : posture, sourire.

Représentée assise sur une loggia. Rotation légère du corps.

Sfumato / Perspective atmosphérique/ paysage.

« Une atmosphère libre de toute luminosité solaire. A ceci s'ajoutera la grâce des ombres qui, exemptes de tout contour trop dur, s'estomperont harmonieusement ».

Oeuvre en comparaison : Raphaël, *portrait de Maddalena Dori*, 1505-1507, huile sur bois, 63 x 45 cm, Palazzo Pitti, Florence

Œuvre: Léonard de Vinci, *Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant*, 1510, huile sur toile, 168 x 112, musée du Louvre

Composition dynamique. Rotation. Action.

Grâce des figures, sourire, sfumato, des attitudes, harmonie de la scène.

Intégration au paysage.

« L'eau qui rode en un mouvement perpétuel des basses profondeurs marines aux plus haut cimes des montagnes sans obéir à la loi de la pesanteur ».

Œuvre: Léonard de Vinci, *Bacchus*, 1510-1515, huile sur bois transposée sur toile, 177 x 115 cm, Musée du Louvre, Paris

A l'origine un Saint-Jean Baptiste dans le désert.

Pose Antique. Le tireur d'épines et Diomède.

Jugé peu chrétien

Cassiano del Piombo 1625. « Saint-Jean dans le désert est une œuvre délicate mais elle ne me plaît pas beaucoup parce qu'elle n'inspire pas la dévotion ».

Croix de St Jean-Baptiste changée en thyrses (javelot orné de pampres et lierre associé à Dionysos et à Bacchus)

Œuvre: Léonard, *Saint-Jean Baptiste*, huile sur bois, 69 x 57 cm, 1513-1515.

Une des dernières oeuvres de Léonard. Peut-être une commande de Léon X. Hommage au Saint protecteur de Florence.

Technique du sfumato.

Corps en rotation.

Composition ambiguë : Saint chrétien ou éros Païen?

Sourire iconographiquement exceptionnel