

Journée de Formation pour prof. EsaBac des Marches et Abruzzes

Civitanova Marche
I.I.S. «Leonardo da Vinci»

18 febbraio 2019

Prof.ssa *Silvia Gaetani*
Docente formatore di Storia Esabac Marche

Travail en groupes: réalisation d'un
parcours interdisciplinaire sur le thème

*La réflexion sur l'homme contribue à
son évolution et à celle des sociétés...*

Nouveaux horizons géographiques et culturels (Thème 4)

Quelles sont les formes de contact entre les différentes civilisations ?

Quels sont les lieux privilégiés où ont lieu ces contacts ?

Le contact de civilisations permet-il une fusion ou une opposition ?

Les grandes découvertes ont-elles élargi tout le savoir humain ?

Ressources Éduscol:

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/77/7/LyceegT_Ressources_HGEC_2_Hist_09_T4RenaissanceHommes_148777.pdf

**La Renaissance: la vie
intellectuelle
a été transformée par
l'humanisme**

Quelques aspects de la vie de Léonard de Vinci (1452-1519)

Léonard de Vinci a été reconnu, de son vivant, comme l'un des artistes et savants les plus accomplis. Il se définissait lui-même comme un «homme universel».

Pour les élèves:

- Je vous propose de faire une petite recherche biographique, à l'aide d'un dictionnaire, d'une encyclopédie, d'Internet, selon vos possibilités.

Consignes de travail pour les élèves

Pour essayer de mieux comprendre le personnage, cherchez les éléments de sa vie sur:

- ❖ Ses origines familiales
- ❖ Sa formation intellectuelle
- ❖ Les lieux d'exercice de ses talents
- ❖ Les domaines de son savoir
- ❖ Ses protecteurs (mécènes)

Réponse

En fonction de vos recherches vous avez dû vous rendre compte de l'extraordinaire diversité de cet homme. **C'est un homme de son temps, s'intéressant à de nombreux domaines.**

- Fils d'un petit notaire de Toscane, il est né à Vinci, près de Florence en Italie.
- Il n'a pas reçu à Florence une formation classique (latin, histoire, rhétorique, mathématiques). En revanche, à 17 ans il entre dans un atelier, à Florence et il s'initie auprès d'un grand maître à la peinture et à la sculpture. Ensuite, il se formera lui-même une culture encyclopédique.
- On le rencontre à Florence, Milan, Mantoue, Rome ou encore Amboise, sur les bords de la Loire, où François Ier l'a appelé. Il parcourt les foyers principaux de la Renaissance.
- Ses centres d'intérêt sont très variés : peinture, sculpture, médecine, anatomie, philosophie, géométrie, mathématiques, ingénierie militaire...
- Il reçoit la protection de grands princes et ducs de l'époque, comme à Florence (la famille Médicis). À Milan, il est au service de Ludovic Le More, puis à la fin de sa vie, du roi de France, François Ier.

B Un homme de la Renaissance et un humaniste

Léonard avait pris l'habitude de noter sur **des carnets ses recherches** sur les différents domaines, à l'aide de textes ou de dessins. On retrouve sur ces manuscrits des études sur l'architecture, sur l'ingénierie civile et militaire, sur la géologie, sur l'anatomie et l'exploration du corps humain et bien sûr sur la peinture. Il nous reste aujourd'hui **29 manuscrits** conservés en France, en Angleterre, en Espagne.

Dans l'un de ses carnets, Léonard nous donne un point de
vue sur son oeuvre:

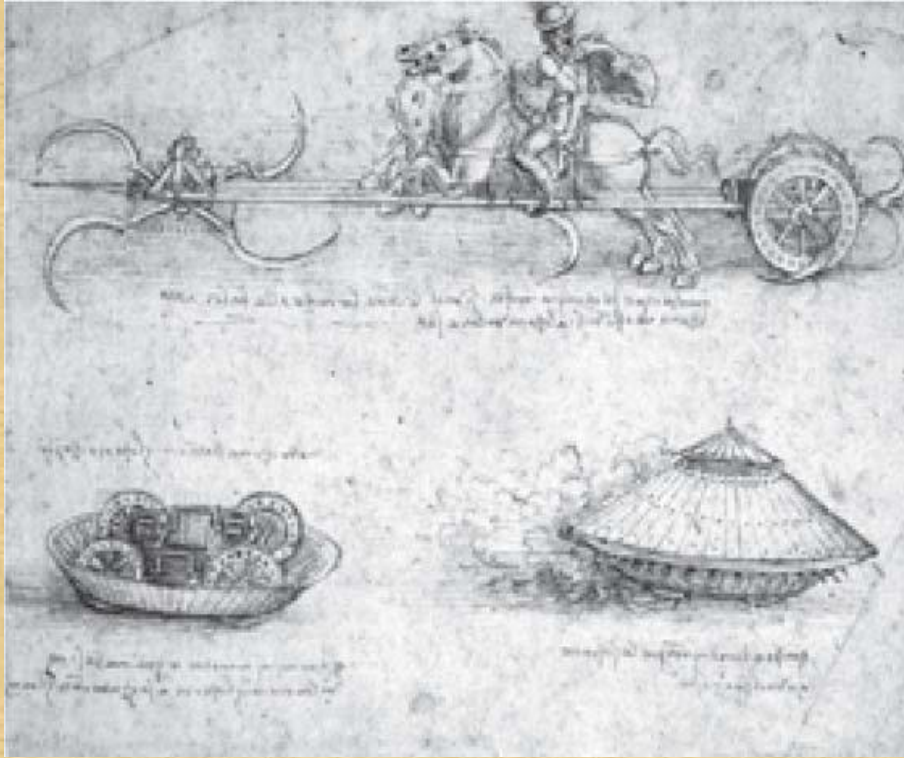
« j'ai imaginé toutes ces machines parce que j'étais possédé, comme tous les hommes de mon temps, par une volonté de puissance. J'ai voulu dompter le monde. Mais j'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos corps. Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l'interdiction du pape. Rien ne me rebutait. Tout, pour moi, était sujet d'étude. La lumière, par exemple, pour le peintre que j'étais, que de recherches passionnantes ! Ce que j'ai cherché finalement, à travers tous mes travaux, et particulièrement à travers ma peinture, ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine ».

Montrez comment Léonard de Vinci s'inscrit dans le courant humaniste.

Réponse

L'humanisme met en valeur la **dignité de l'homme** et **prône le retour** aux textes antiques. C'est grâce à la redécouverte des textes oubliés de l'Antiquité après la prise de Constantinople par les Turcs ottomans en 1453 (les manuscrits latins et grecs conservés à Constantinople jusqu'à cette date, sont transférés en Occident), que les humanistes comme **Montaigne, Rabelais, Erasme** découvrent les **oeuvres des écrivains** de l'Antiquité grecque comme **Platon, Aristote**, ou romaine comme **Cicéron**... Il en découle **une nouvelle vision du monde** et **une nouvelle vision de l'homme**. Un esprit scientifique nouveau apparaît **avec le souci de découvrir** les mécanismes de la nature: *« comprendre le mystère de la nature humaine »*. **Vinci s'inscrit bien dans ce projet car il tente d'embrasser** tout le savoir humain et il s'intéresse à tous les domaines mais toujours pour placer l'homme au centre du monde. Il n'est pas le seul car des savants, des ingénieurs, des architectes, mettent au point des procédés nouveaux, au milieu du **XVe siècle** : c'est ainsi que l'astronome polonais **Copernic, en 1543**, **bouleverse la vision du monde**.

<https://inventionsdevinci.wordpress.com/tag/verrocchio/>
<https://chasseursdetenebres.wordpress.com/tag/leonard-de-vinci/>

Une machine de guerre imaginée par Léonard de Vinci

Dessin de Léonard de Vinci – extrait d'un cahier d'anatomie vers 1510, collections royales, Windsor

<https://www.pinterest.it/cherbourgeoise/leonard-de-vinci/>

C Un homme à la recherche d'un protecteur

Extraits d'une lettre à Ludovic Sforza (Ludovic Le More), duc de Milan, 1482

« Très illustre seigneur, J'ai maintenant vu et bien examiné ce dont sont capables ceux qui se donnent pour spécialistes des machines de guerre ; le principe et le fonctionnement de celles-ci ne diffèrent en rien de l'usage courant. Aussi tenterai-je, sans porter tort à personne, de m'adresser à votre Excellence pour lui découvrir mes secrets [...]

1. Je connais un modèle de ponts très légers et solides, faciles à transporter (...).
5. Si la bataille avait lieu sur mer, je possède des modèles de nombreuses machines parfaitement adaptées à l'attaque et à la défense, et des vaisseaux qui résisteront au tir des plus gros canons, à poudre et à fumée (...).
7. Je fabriquerai des chars couverts, sûrs et inattaquables, qui entreront dans les lignes ennemies avec leur artillerie et enfonceront toute formation de troupes, si nombreuse soit-elle.

En outre, pourra être entrepris le cheval de bronze qui sera la gloire immortelle et l'éternel honneur du prince votre père, d'heureuse mémoire, et de l'illustre maison des Sforza ».

a) Comment Léonard de Vinci se présente-t-il au duc ? Quels types de services lui propose-t-il ?

Réponse

a) Il propose au duc des solutions militaires. C'est en effet un ingénieur militaire de première importance et il lui promet de construire des ponts très légers, des chars couverts. Le dernier service qu'il lui offre est une oeuvre d'art : un cheval de bronze à la gloire de la maison des Sforza.

Il recherche la protection de cette maison illustre pour pouvoir continuer ses travaux sans souci financier. C'est pourquoi que, pendant un temps, Ludovic Le More deviendra le mécène de Léonard.

C'est ainsi que **le statut de l'artiste évolue.**

Pendant longtemps l'artiste était considéré comme un artisan (travailleur manuel) et occupait un rang modeste dans la société. Avec le soutien des cours princières, **les artistes acquièrent un nouveau rôle:** celui de mettre en scène le pouvoir des princes. L'artiste est ainsi reconnu comme **un créateur à part entière et accède à la reconnaissance intellectuelle.** **A la fin de sa vie, Léonard** sera sous la protection du roi de France, au Clos Lucé.

Définition

- **Mécène** : on appelle mécène toute personne mettant sa fortune au service des intellectuels, des artistes

D Un peintre reconnu

Comme peintre, Léonard de Vinci ne nous a pas laissé un grand nombre de tableaux. Ces tableaux sont le fruit de recherches permanentes dans l'art du portrait et de la peinture religieuse. Celui que vous connaissez certainement est la **Joconde**, en **réalité**, c'est le portrait de Mona Lisa, épouse de Francesco del Giocondo, 1503 - 1505. Il est exposé au Louvre et vous pouvez le retrouver sur le site du musée:

- <http://www.louvre.fr>

Leonard de Vinci

Leonard de Vinci, *La Joconde*,
huile sur panneau de bois de
peuplier, 1503-1506, Musée du
Louvre, Paris

Ce chef-d'œuvre constitue en effet
l'aboutissement des recherches du
XVe siècle sur la représentation du
portrait

Le sourire célèbre de la Joconde est travaillé comme le reste du tableau pour donner à cette jeune personne l'aspect de la vie même.

Il utilise les **effets de la lumière** sur les chairs et met en scène à l'arrière-plan un paysage irréel. Les *glacis* superposés mettent en valeur les effets d'ombre et de lumière sur le visage grâce à la technique du *sfumato*.

La question de la **perspective** fut **au centre des préoccupations** des peintres de la Renaissance. Léonard dans ses carnets fait une véritable leçon sur les lois de la perspective : « *Pour toute figure placée à une grande distance, tu commences par perdre d'abord la notion de ses parties les plus petites, et conserves jusqu'à la fin celles des plus grandes, en cessant toutefois de distinguer leurs extrémités ; elles deviennent elliptiques ou sphériques et leurs limites, confuses. En peinture, la perspective se divise en trois parties principales : la première traite de la diminution que subit la dimension des corps à diverses distances, à mesure qu'ils s'éloignent de l'oeil ; la seconde concerne l'atténuation de leurs couleurs en s'éloignant de l'oeil ; la troisième l'atténuation des formes et contours à diverses distances. Et leurs noms sont: perspective linéaire, perspective de la couleur, perspective de la diminution*».

Définition

- **Sfumato** : technique initiée par Léonard de Vinci consistant à appliquer un glacis semi-transparent sur la surface de la toile. Ce procédé donne ainsi un rendu supplémentaire d'ombres et de lumières.

Analyser un tableau

*L'Annonciation de Léonard de Vinci - huile sur bois, vers
1472-1475,
98 x 217 cm, Galerie des Offices, Florence*

Vous pouvez aussi consulter le site Internet du musée de Florence: <http://www.virtualuffizi.com>

Conseils de méthode pour analyser un tableau

Présenter le tableau :

- l'artiste, le commanditaire ou le destinataire ;
- titre, date d'exécution, support et dimensions, lieu de conservation ;
- le contexte historique et artistique ;

Lire et analyser le tableau :

- déterminer la technique (dessin, gravure...) ;
- analyser la composition (différents plans, grandes lignes, la géométrie);
- observer les couleurs et la lumière ;
- décrire les personnages, les objets, les décors...

Interpréter le tableau :

- définir le courant artistique ;
- dégager sa signification philosophique, religieuse...;
- dégager l'intérêt artistique et historique : l'oeuvre est-elle représentative de son époque ?

Questions pour commenter le tableau

- a) Présentez le document (date de la création du tableau, support, scène représentée)
- b) Analysez le tableau : comment Vinci crée-t-il l'illusion de la profondeur ? En vous servant de son carnet sur la perspective, décrivez les personnages (faites attention aux détails).
- c) En quoi ce tableau est-il représentatif de la Renaissance et de l'humanisme ?

Réponses

- a) Cette oeuvre est peinte vers 1472-1475 pour l'église de San Bartolomeo à Oliveto (Florence) et conservée aujourd'hui à la galerie des Offices à Florence. C'est une oeuvre de jeunesse de Léonard de Vinci pendant qu'il est en formation dans l'atelier du peintre florentin Andrea del Verrochio. **Florence est considérée comme le berceau de la Renaissance.** C'est une huile sur bois de 98 cm sur 217 cm. La scène représentée est celle de l'**Annonciation (épisode du Nouveau Testament)** : c'est le moment où l'archange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle concevra le Fils de Dieu.
- b) Vinci utilise **la perspective linéaire**, ce qui donne l'illusion de la profondeur (série de lignes qui convergent vers un point de fuite situé à l'arrière-plan à la base de la montagne). Il utilise aussi **le sfumato**, ce qui fait qu'au fond du tableau, les couleurs palissent avec la distance et les contours s'estompent. Ce tableau obéit aussi à des **propriétés géométriques pour représenter l'harmonie parfaite**. Vinci était passionné par les **mathématiques**. **Les deux personnages sont représentés face à face**. La démarcation entre l'espace de la Vierge (sur fond l'espace habité) et celui de l'archange (sur fond le paysage, de la nature) est très nette. Les deux personnages ont des postures classiques : Gabriel exprime son respect pour Marie, il porte une branche de lys dans la main gauche. C'est le signe de pureté de la Vierge. Une source lumineuse émane de la main tendue de l'archange. Elle éclaire le visage de Marie. Les détails sont très nombreux : voir les drapés, la décoration du lutrin, les détails du jardin (arbres taillés...).
- c) **Ce tableau est représentatif de la Renaissance car Vinci utilise la divine proportion** en respectant les lois de la perspective. Une grande attention est portée à la représentation de la nature. Et le personnage de Marie est profondément humain.

Pour aller plus loin...

<http://www.vinci-closlucce.com> (pour ses maquettes en 3D)

<http://louvre.fr> pour la découverte du Louvre et de la Joconde

- Sur votre moteur de recherche tapez: «Web gallery of Arts » dans *search machine* tapez *Da Vinci* dans la rubrique *Author* et vous trouverez de nombreuses reproductions sur l'ensemble de son oeuvre, dont l'Annonciation.

Conclusion

Léonard de Vinci apparaît bien comme un homme de son temps, s'intéressant à de nombreux domaines. Il est à la fois: peintre, dessinateur, caricaturiste, anatomiste, sculpteur, bronzier, architecte, urbaniste, mathématicien, ingénieur civil et militaire. Il est aussi célèbre pour ses machines de guerre qui, pour la plupart, sont restées à l'état de projet. C'est le modèle du génie, inventeur visionnaire

Interdisciplinarité

- Michel de Montaigne, *Essais* (1580)
- Jean Auguste Dominique Ingres, *La Mort de Leonard de Vinci*, 1818

...

Histoire: cartes

- http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Hist/ma/MA_0_som.html#france

Buon lavoro!