

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Leonard-de-Vinci-la-maniera-moderna-4257>

Léonard de Vinci : la maniera moderna

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Arts - Dossiers de l'art -

Publication date: vendredi 4 novembre 2016

Description:

Léonard de Vinci : peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste, philosophe, il est pour beaucoup un esprit universel, qui fascine encore cinq cents ans plus tard. Au passage du XV^{ème} siècle au XVI^{ème}, il illustre, et parfois incarne, la Renaissance, avec ses avancées dans le domaine artistique mais aussi dans les sciences et, avant tout, dans l'approche scientifique.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés



Voyages dans l'art italien

Cycle de conférences présentées par Marzia Beluffi, traductrice, diplômée d'histoire de l'art de l'université de Milan ; Présidente de l'Association culturelle Atelier France-Italie.

Peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste, philosophe, il est pour beaucoup un esprit universel, qui fascine encore cinq cents ans plus tard. Au passage du XV^{ème} siècle au XVI^{ème}, il illustre, et parfois incarne, la Renaissance, avec ses avancées dans le domaine artistique mais aussi dans les sciences et, avant tout, dans l'approche scientifique.

Les années de formation : l'atelier de Verrocchio (1452-1481)

- Samedi 12 novembre 2016 (15h00)

Fils illégitime d'un notaire, Léonard naît en 1452 dans un petit village près de Vinci en Toscane. Il manifeste très jeune la diversité de ses talents. Un jour son père, ser Piero, prit plusieurs de ses dessins et les soumit à son ami Andrea del Verrocchio. Andrea s'étonna fort des débuts extraordinaires de Léonard, et c'est ainsi qu'il est placé comme élève apprenti à partir de 1469 dans un des plus prestigieux ateliers d'art de Florence. Il côtoie alors dans sa bottega d'autres artistes comme Sandro Botticelli, Le Pérugin et Domenico Ghirlandaio.

Léonard de Vinci à Milan : au service de Ludovic Sforza (1482-1499)

- samedi 28 janvier 2017 (15h00)

En 1482, Léonard se rend à Milan, envoyé officiellement par Laurent Le Magnifique pour offrir une lyre en or à Ludovic Sforza, duc de Lombardie. Il y restera 18 ans au cours desquels il se verra confier les fonctions les plus prestigieuses et les plus diverses : peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, ingénieur civil et militaire, organisateur de cérémonies officielles et de divertissements...

Le dernier séjour florentin et le départ pour la France (1499-1519)

- samedi 25 mars 2017 (15h00)

Léonard de Vinci quitte Milan en 1499 à la suite de l'invasion par les troupes de Louis XII. Il séjourne quelque temps à Mantoue et Venise avant de revenir à Florence. En 1503, il commence le « Portrait de Mona Lisa » qui deviendra « La Joconde », et se lance dans la gigantesque fresque murale aujourd'hui perdue « La bataille d'Anghiari ». A partir de 1505, Léonard fait l'objet de tractations intenses entre le gouvernement français et celui de Florence, chacun voulant s'attacher ses services. Après un dernier séjour à Milan puis Rome, il devient premier peintre du roi François 1er en 1516. Il s'installe au manoir du Clos-Lucé près d'Ambroise, où il passera le reste de ses jours.

Léonard de Vinci : repères biographiques

1452 - 15 avril, naissance de Leonardo di ser Piero à Vinci, près de Florence, d'une relation amoureuse illégitime entre Piero Fruosino di Antonio da Vinci, notaire, chancelier et ambassadeur de la République florentine et une humble fille de paysans Caterina. Considéré dès sa naissance comme un fils à part entière par son père, il ne fut cependant jamais légitimé.

Livré à lui-même, il reçoit une éducation assez libre, apprend entre douze et quinze ans les rudiments de lecture, d'écriture et surtout d'arithmétique dans une scuola d'abaco (école d'abaco) destinée aux fils de commerçants et artisans. Non « lettré », il n'y étudie pas le grec et le latin (il apprendra imparfaitement ces deux langues que doivent maîtriser les savants et les lettrés qu'en autodidacte seulement à l'âge de 40 ans), et une orthographe chaotique montre que cette instruction n'est pas sans lacune ; en tout cas, il ne peut prétendre à des études universitaires.

1469 - Léonard de Vinci commence son apprentissage auprès du peintre et sculpteur Andrea del Verrocchio à Florence.

1472 - Léonard de Vinci devient membre de la Guilde des peintres de Florence. Il n'y a pas d'oeuvres de Léonard connue de cette période, mais selon Vasari, il participe à la réalisation du "Baptême du Christ" de son maître Verrocchio.

1476 - Il est toujours mentionné comme assistant de Verrocchio, et reçoit ses premières commandes personnelles. Il peint son premier tableau "La Madone à l'oeillet".

1480 - Léonard de Vinci dessine une ébauche de parachute parfaitement fonctionnel.

1481 - Le monastère de San Donato lui commande "L'adoration des mages", mais Léonard ne terminera jamais ce tableau.

1483 - Vinci peint "La Vierge aux rochers" pour la confraternité de l'Immaculée Conception à la chapelle San Francesco Grande de Milan, mais ce tableau sera au centre d'un conflit entre l'auteur et ses commanditaires pendant plusieurs années.

A Florence, le travail de Léonard de Vinci ne passe pas inaperçu. Laurent de Médicis, impressionné par son travail, l'envoie à Milan comme émissaire et pour qu'il travaille pour le mécène et duc de Milan, Ludovic Sforza.

1486 - Léonard de Vinci dessine sa machine volante à aile tournante.

1489 - Léonard de Vinci dessine des études de crânes à Milan.

1489 - Léonard de Vinci peint "La dame à l'hermine", portrait de Cecilia Gallerani.

1490 - La fresque "La Cène" est peinte pour le couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie.

1496 - Léonard de Vinci dessine une esquisse de "La Vierge et Sainte Anne avec l'enfant Jésus". Ludovico Sforza invite Pacioli à Milan. Il s'y lie d'amitié avec Léonard à qui il enseigne les mathématiques.

1499 - Février, les troupes de Louis XII de France prennent le dûché de Milan et destituent Lodovic Sforza. Pacioli quitte Milan pour Mantoue puis Venise en compagnie de Léonard de Vinci.

Mars, Léonard de Vinci est employé comme architecte et ingénieur militaire par les Vénitiens, qui cherchent à protéger leur cité des Turcs. Fin avril, il est de retour à Florence.

1500 - Avril, Léonard de Vinci revient à Venise pour deux mois, après un séjour à Mantoue en compagnie du moine mathématicien Luca Pacioli. Il y est fortement remarqué pour la réalisation d'un portrait d'Isabelle d'Este.

1502 - 25 juin, Machiavel, secrétaire de la chancellerie florentine, rencontre Vinci à Urbino, dans le palais ducal du condottiere Montefeltro, au sujet de la dérivation de l'Arno pour englober Pise.

1503 - Léonard de Vinci commence à peindre Mona Lisa "La Joconde", sur un panneau en bois de peuplier, à Florence.

18 octobre, Léonard de Vinci retourne à Florence où il remplit les fonctions d'ingénieur de guerre (il dessine notamment des arquebuses, une bombarde chargée par la culasse, des engins de siège comme la catapulte, le mortier ou la baliste).

25 octobre, Léonard passe contrat avec la Seigneurie de Florence pour une composition murale sur la bataille d'Anghiari pour le palais ducal.

1504 - 25 janvier, Une commission composée d'artistes florentins (dont Vinci, Cosimo, Pollaiuolo, Lippi, Rosselli, Botticelli, etc.) est chargée de déterminer l'emplacement du "David" de Michel-Ange.

4 mai, Le contrat entre Vinci et la Seigneurie de Florence pour une composition murale sur la bataille d'Anghiari est confirmé.

1505 - Léonard dessine des vols d'oiseaux et rédige le Codex de Turin également connu sous le nom de Codex sur le vol des oiseaux.

Léonard de Vinci : la maniera moderna

6 juin, Alors que Léonard débute la peinture de la composition murale sur la bataille d'Anghiari, à Florence, de l'eau se renverse dessus par accident et la détruit.

1509 - Léonard peint "La Vierge et Sainte-Anne avec l'enfant Jésus" (huile sur peuplier). Léonard de Vinci écrit un Codex scientifique composé de 18 feuilles de papier, chaque feuille est pliée en 2 et chaque côté de la feuille est écrit, le document complet comporte donc 72 pages.



1512 - Léonard dessine son autoportrait à la craie rouge : vieux, chevelu, barbu, déçu, triste.

1513 - Septembre, Léonard part pour Rome travailler pour Julien de Médicis. Au Vatican, Raphaël et Michel-Ange sont très actifs, mais Léonard ne se voit confier que de modestes missions.

1516 - Octobre, Léonard de Vinci arrive en France (avec 3 tableaux : la Joconde, le St-Jean Baptiste et la Ste-Anne), accompagné de ses disciples Francesco Melzi et Salai. François Ier l'installe au château du Clos-Lucé.

1517 - Septembre, Léonard de Vinci organise une fête pour François Ier, au Clos-Lucé, où un automate en forme de lion laisse échapper des fleurs de lys de sa bouche lorsqu'on le frappe sur son poitrail.

10 octobre, Le cardinal d'Aragon et son secrétaire Beatis rendent visite à Léonard de Vinci dans son manoir : le Maître fait l'inventaire de ses biens artistiques et scientifiques, de ses peintures et de ses projets de machines et

études anatomiques.

1518 - 19 juin, Léonard de Vinci organise une féerie nocturne fantastique, au Clos-Lucé, en présence de l'ambassadeur de Venise, Visconti : il tend de draps bleu ciel la cour et reproduit l'emplacement des planètes ; et monte la pièce "Festa del paradiso" de Bellincioni.

24 juin, Léonard de Vinci rédige, au Clos-Lucé, une savante démonstration géométrique, puis inscrit "Et coetera. Parce que ma minestra refroidit".

1519 - 23 avril, Léonard de Vinci, sentant sa mort venir dicte son testament au notaire Boreau : il lègue ses manuscrits, dessins et instruments de peinture à son élève Melzi, ses autres biens à ses serviteurs.

2 mai, Léonard de Vinci meurt au château du Clos-Lucé à l'âge de 67 ans. Il repose dans la chapelle Saint-Hubert au château d'Amboise.

Bibliographie

Léonard de Vinci : le génie de la Renaissance

Passion découverte, 2014

ART 759.03 LEO

Un coffret pour découvrir la figure complexe de Léonard De Vinci, artiste et scientifique révolutionnaire. Véritable exemple de "l'homme nouveau", il incarne la richesse extraordinaire de la Renaissance. 2 parties : La science du Léonard / Le génie de son temps. - DVD

La Sainte Anne : l'ultime chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci : catalogue d'exposition

Musée du Louvre, 2012

ART 759.03 LEO

Présentation du tableau "La Vierge à l'Enfant avec Sainte Anne" restauré mis en comparaison avec le carton de Londres et complété des esquisses de composition, dessins préparatoires et études de paysages pour connaître la réflexion et les recherches de composition de Léonard de Vinci sur cette oeuvre. Le tableau est replacé dans la carrière du peintre et dans le contexte historique et artistique.

Léonard de Vinci : la restauration du siècle. [Suivi de] Vinci : le sourire et l'entrelacs

Réal. Alain Jaubert

Arte, 2012

ART 759.03 LEO - DVD

De Vinci : la vie cachée des oeuvres

Réal. Stan Neumann et Juliette Garcias

Arte vidéo, 2012

ART 759.03 LEO - DVD

Carnets de Léonard :* les codex dévoilés

Eyrolles, 2011

ART 759.03 LEO

Les plus belles pages de Léonard de Vinci, manuscrites, illustrées et expliquées.

Léonard de Vinci

Serge Bramly

LGF, 2008 (Le livre de poche)

ART 759.03 LEO

Biographie de l'"artiste complet" de la Renaissance : peintre, sculpteur, ingénieur, architecte, mathématicien, astronome...

La vie de Léonard de Vinci : l'esprit le plus brillant de l'histoire

Réal. Philippe Leroy

Vidéodis, 2006

ART 759.03 LEO - DVD

Leonardo da Vinci était clairement et à tout points de vue le représentant de la Renaissance. Son contemporain l'architecte Leon Battista Alberti le surnommait : *« l'homme capable de fabriquer tout ce qu'il désire ».

Léonard de Vinci
Flammarion, 2005 (Les classiques de l'art)
ART 759.03 LEO

Présente la vie et l'oeuvre de Léonard de Vinci (1452-1519) : ses années de formation, son oeuvre à la cour des Sforza à Milan, la diversité de sa production picturale, ses expérimentations techniques, son travail de la composition, sa fortune critique, etc. Propose une description et une analyse d'une vingtaine de ses oeuvres.

Léonard de Vinci "La Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne"
in Le temps des titans / réal. Alain Jaubert
Arte vidéo, 2005 (Palettes)
ART 759.03 LEO - DVD

L'ABCdaire de Léonard de Vinci
Renaud Tempieri
Flammarion, 2002 (L'ABCdaire)
ART 759.03 LEO

Retrace la vie de cet artiste de génie dont les inventions s'étendent sur des domaines aussi variés que la théorie esthétique, l'anatomie humaine, l'histoire naturelle, le vol des oiseaux, la mécanique des fluides et toutes sortes d'inventions mécaniques. L'iconographie présente ses plus grandes oeuvres ainsi que des croquis et des notes.

Léonard de Vinci : La Joconde
Cécile Scailliérez. - RMN, 2003 (Solo)
ART 759.03 LEO

A la lumière des recherches les plus récentes comme des témoignages les plus anciens, C. Scailliérez invite le lecteur à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'histoire du célèbre portrait de Lisa del Giocondo. L'auteur montre ainsi comment, parmi les tableaux européens du XVe et du XVIe siècles, celui de Léonard de Vinci fut innovant par sa composition, son exécution et son harmonie.

Léonard de Vinci, le rythme du monde
Daniel Arasse. - Hazan, 2003
ART 759.03 LEO

Tente de saisir l'artiste dans sa totalité : un portrait de l'artiste en philosophe précède l'étude de la prise de conscience par Léonard de son propre génie face à ses commanditaires, puis suit l'analyse de sa vision du monde et du rôle de l'artiste de cour. Son oeuvre ne comprendrait pas moins de 100.000 dessins et 6.000 pages de cahiers sur des centres d'intérêts d'une grande diversité.

Léonard de Vinci
Carlo Vecce
Flammarion, 2001 (Grandes biographies)
ART 759.03 LEO

Suit le peintre-inventeur pas à pas, au fil de ses nombreuses pérégrinations dans l'Italie de la Renaissance. Une biographie effectuée à partir de livres de comptes, de lettres, d'écrits officiels, de dessins scientifiques et d'oeuvres d'art, de témoignages des contemporains.

Léonard de Vinci : art et science de l'univers
Alessandro Vezzosi
Gallimard, 1996 (Découvertes)
ART 759.03 LEO

Léonard de Vinci
Jack Wasserman
Cercle d'art, 1993 (Points cardinaux)
Bibliothèque Renoir - 759.03 LEO

Les oeuvres majeures de De Vinci sont analysées du point de vue de la technique picturale et aussi symbolique et philosophique, c'est-à-dire dans le respect de l'ambitieuse et riche réflexion de l'artiste qui a publié ses théories picturales dans son Traité de la peinture en 1490. Les détails sont précisément commentés.

Léonard de Vinci : dessins anatomiques
Pierre Huard
Dacosta, 1980
ART 743.92 LEO

Introduction à la méthode de Léonard,, de Vinci : 1894
Paul Valéry
Gallimard, 1992 (Folio. Essais)
ART 701.17 VAL - Disponible sur demande

Les Borgia et leur temps : de Léonard de Vinci à Michel-Ange
Connaissance des arts, 2014 (Hors série)
ART 709.024 BOR

De la Renaissance au XVIIIe siècle, les protagonistes de l'art italien
Hazan, 2007
ART 759.03 REN

Léonard de Vinci : la nature et l'invention
La Martinière, 2012

SCI 609 LEO

À l'occasion de l'exposition présentée en 2012-2013 à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, cet ouvrage décrit les liens que Léonard tissa entre nature, science et technique, en s'appuyant sur les codex de l'ingénieur et les reconstitutions de ses machines faites au XXI^e siècle.



Les machines de Léonard de Vinci : secrets et inventions des codex

Domenico Laurenza

Gründ, 2006

SCI 609 LAU

Plus de 30 inventions de Léonard de Vinci (ponts mécaniques, machines volantes et instruments de musique) réunies à travers ses schémas et ses notes sont ici représentées et mises en situation au moyen d'images de synthèse.

Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci

Sigmund Freud

Gallimard, 1991 (Folio bilingue)

PHI 150.195 FRE

Un classique de la psychanalyse. Freud retrace le portrait de Léonard de Vinci, en considérant le processus de création sur le modèle de la constitution de la névrose : quel est le destin pulsionnel de Léonard, comment a-t-il pu devenir ce chercheur multiple, ce peintre unique et toujours insatisfait, cet amoureux platonique de jeunes garçons ? Telle est la question posée ici par Freud.

Prophéties, [précédé de] Philosophie, Aphorismes

Léonard de Vinci

Gallimard, 2005 (Folio)

PHI 195 VIN

Dans ces textes, extraits de ses "Carnets", Léonard de Vinci livre ses pensées, sa sagesse pratique et sa vision très personnelle du monde avec un grand mépris des superstitions et de la crédulité des hommes de son temps.

"... Ombre lointaine" : 46 fragments

Léonard de Vinci

Alinéa, 1983

LIT 858 LEO

Pour les enfants

Comment parler de Léonard de Vinci aux enfants ?

Sandrine Fillipetti

Baron Perché, 2011 (Comment parler...)

JEU 759.03 LEO

Léonard de Vinci : artiste ? vous rigolez

Sylvie Dodeller

Ecole des Loisirs, 2010 (Médium)

JEU 759.03 LEO

Léonard de Vinci

Olivier Larizza

Actes Sud, 2010 (T'étais qui, toi ?)

JEU 759.03 LEO

Les défis de Léonardo

Gérald Stehr

Ecole des Loisirs, 2008 (Archimède)

JEU 759.03 LEO

Léonard de Vinci : un génie universel

Caroline Larroche

Palette, 2007 (L'art & la manière)

JEU 759.03 LEO

Quelle aventure : une journée de fou chez François 1er

Réal. Franck Chaudemanche

France télévisions, 2005 (Quelle aventure)

JEU 944.028 CHA - DVD

Léonard de Vinci
Brigitte Labbé et Michel Puech
Milan, 2003 (De vie en vie)
JEU 759.03 LEO

Sur les traces de Léonard de Vinci
Patrick Jusseaux
Gallimard, 2003 (Sur les traces de...)
Bibliothèque Renoir - J 759.03 LEO

La Renaissance en Italie : le temps de Léonard de Vinci
Gennaro Toscano
Musée du Louvre : Hachette, 2003
JEU 759.03 LEO

Léonard de Vinci, le génie
René Gouichoux
Nathan, 2001 (Mégascope)
JEU 759.03 LEO

Léonard de Vinci et son temps
Christine Germain
Mango, 1999 (Regard d'aujourd'hui)
JEU 759.03 LEO

Pourquoi la Joconde sourit à Léonard
Atelier, 1999
JEU 759.03 LEO

Léonard de Vinci : génie de la Renaissance
Francesca Roméi
Hatier, 1994 (Terre de Sienne)
JEU 759.03 LEO

Vinci
Caroline Blanc
Gamma, 1993 (Regarde avec)
JEU 759.03 LEO

Un dimanche avec Léonard de Vinci
Rosabianca Skira-Venturi
Skira, 1991 (Un dimanche avec)
JEU 759.03 LEO

Le grand cheval de Léonard : le projet monumental de Léonard de Vinci
Serge Bramly
Adam Biro, 1990 (Art-aventures)
JEU 730 BRA

Fables choisies de Léonard de Vinci

Peintures de François Peltier

Le Sablier, 2002 (Petaouchnok)

JEU 752 PEL

Histoires d'inventeurs

1, Léonard de Vinci et Galilée

Réal. David Devine et Allan King

Citel, 2009 (Les grands génies)

JEU 609 DEV H1 - DVD

La Cabane magique. 33, le secret de Léonard de Vinci

Mary Pope

Bayard, 2009 (Bayard poche)

JEU J OSB C33

Le sceau des Médicis. 1, L'apprenti*de Léonard de Vinci

Theresa Breslin

Milan, 2007 (Milan poche. Histoire)

JEU J BRE S1

Léonard de Vinci et cinq génies* de la Renaissance

Brigitte Coppin

Flammarion, 2001 (Castor poche)

JEU J COP

Le sourire de ma mère : une année avec Léonard de Vinci

Marie Sellier

Nathan, 2011 (Nathan poche)

Bibliothèque Renoir - J SEL

Quelques romans

Léonard et Machiavel

Patrick Boucheron. - Verdier, 2008

R BOU

Ce récit historique qui se déroule au XVI^e siècle est consacré aux rencontres, en diverses occasions, entre le peintre Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel, dans un contexte marqué par les guerres d'Italie.

Lion ardent ou La confession de Léonard de Vinci

Christian Combaz. - Fayard, 2004

R COM

Agé de 68 ans, sur son lit de mort à Amboise, Vinci raconte à son secrétaire, légataire et dernier jeune compagnon de son existence, Francesco Melzi, l'histoire de la seconde moitié de sa vie. Un récit qui revient sur la part d'ombre de Léonard : sa passion douloureuse pour le vol et les oiseaux, sa peur de la marquise de Mantoue, son mépris de la thésaurisation...

Le roman de Léonard de Vinci

Dimitri Merejkovski. - Presses de la Renaissance, 2004

R MER

Roman qui plonge le lecteur dans la vie et l'oeuvre de Léonard de Vinci : Qui était vraiment ce vieillard mort au Clos-Lucé dans les bras de François Ier ? Comment a-t-il vécu, créé, souffert ? L'auteur, puisant dans les récits et multiples biographies sur l'artiste, en retrace la vie au coeur de la Renaissance.

L'héritage De Vinci

Lewis Perdue. - City, 2006

R PER

Lorsque Curtis Davis, expert en histoire de l'art, constate que des pages du Codex Da Vinci (écrits originaux de Léonard de Vinci) manquent, il part à la recherche de ces documents riches en révélations. Thriller publié en 1983 et qui a inspiré Dan Brown...

Ou César ou rien

Manuel Vasquez Montalban. - Seuil, 1999

R VAZ

Succession de tableaux comme saisis sur le vif qui mettent en scène Alexandre VI, Lucrèce, les Borgia, Julia Farnèse, Savonarole, Machiavel, Léonard de Vinci... et ceux qui s'allièrent et s'opposèrent à César, prince et cardinal. En faisant revivre la splendeur sanglante des Borgia, Manuel Vasquez Montalban plonge le lecteur au coeur de la métaphore éternelle du pouvoir.

Le sang de l'hermine

Michèle Barrière. - Lattès, 2011

RP BAR

Quentin du Mesnil, maître d'hôtel de François Ier, est chargé d'escorter Léonard de Vinci qui a accepté l'invitation du roi. Tout à ses réflexions, il ne se doute pas des difficultés qui l'attendent.

Les sept crimes de Rome

Guillaume Prévost. - 10/18, 2006 (Grands détectives)

RP PRE

Rome, 1514. Des crimes sanglants sèment la panique dans la ville. Accompagné de Guido, jeune étudiant en médecine, Léonard de Vinci mène l'enquête et cherche à démêler les fils d'une fascinante énigme.

Vinci

sc. Didier Convard ; ill. Gilles Chaillet

1, L'ange brisé - 2, Ombre et lumière

Glénat, 2008-2009 (Caractère)

BD CON V1-V2

En 1519, François Ier confie aux moines de l'abbaye de Vauluisant un tableau mystérieux, peint par Léonard de Vinci, dérangeant à un point tel que plus personne ne devra le regarder. Cette oeuvre semble liée à une série de meurtres ayant eu lieu en 1494 à Milan et commis par un tueur insaisissable surnommé le voleur de visages.