

PANNEAU 01

Leonardo – Le génie gentil

Exposition à l'occasion du 500ème anniversaire de la mort de Leonardo da Vinci
(1452-1519)

Exposition conçue par Stefano Baldi

Textes réalisés par

Stefano Baldi et

Luigina Peddi

Graphisme avec la collaboration de Ivan Sabchev

PANNEAU 02

Leonardo – La vie, les premières années

BOX 1.

Fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, il naît le 15 avril 1452 à Vinci, près de Florence. Il passe son enfance à la campagne, avant de regagner la maison paternelle, où il a accès à la bibliothèque sans pour autant recevoir une véritable éducation formelle.

BOX 2.

Adolescent, il travaille cinq ans comme apprenti dans l'atelier du fameux sculpteur et peintre Andrea del Verrocchio, à Florence. A trente ans, il commence à travailler comme ingénieur, sculpteur, peintre et architecte pour le Gouverneur de Milan: le duc Ludovic Sforza. Il y reste jusqu'en 1499, lorsque la famille Sforza est contrainte de fuir suite à l'invasion des français.

CITATION

“La vie bien employée est longue”.

LEGENDES

1. Autoportrait, 1515, Sanguine sur papier, Bibliothèque royale, Turin;
2. Homme de Vitruve, 1490, Plume et encre sur papier, Galerie de l'Académie, Venise;
3. L'Annonciation, 1472 – 1475, Huile et détrempe sur bois, Galerie des Offices, Florence.

PANNEAU 03

Leonardo – La vie, l'âge mûr

BOX 1.

Il erre entre Venise et Mantoue, Florence, Milan et Rome pour s'occuper de peinture, de questions militaires, d'ingénierie et de nouvelles études scientifiques, notamment le codex sur le vol des oiseaux. En 1516, à la mort du mécène Giuliano de' Medici, il accepte de s'installer en France auprès du roi François I. Il meurt dans le château de Cloux, près d'Amboise, le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans.

BOX 2.

Leonardo, fascinant et charismatique, comme le rapportent les contemporains, il est gentil et généreux : aimé de tous. Doté de verve, il conquiert Ludovic le More avec sa conversation brillante. Le Duc même le décrit comme un homme incroyablement beau et avenant, mais aussi avec un physique fort. Il aime porter des vêtements simples, en combinant des couleurs insolites mais avec beaucoup d'élégance chromatique.

CITATION

"...Il s'accusa d'avoir offensé Dieu et les hommes pour n'avoir pas rempli sa mission en art". (Giorgio Vasari)

LEGENDES

1. Madone Litta, 1490, Détrempe sur bois, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg;
2. Bacchus, 1510-1515, Huile sur bois transposée sur toile, Musée du Louvre, Paris;
3. La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, 1510-1513, Huile sur bois, Musée du Louvre, Paris ;
4. Portrait de Léonard, attribué à Francesco Melzi, 1518, Sanguine sur papier, Royal Library, Windsor.

PANNEAU 04

Leonardo et la peinture

Box 1.

Célèbre surtout pour les peintures, les chefs d'œuvre comme la Joconde (alias Mona Lisa) et la Cène ont influencé des générations d'artistes. Leonardo considère la peinture une "science", capable de représenter la nature de façon plus simple et véridique, ainsi qu'un instrument pour représenter ses découvertes scientifiques. Par exemple, le nuancé et le clair-obscur naissent de ses études optiques et des dissections sur les cadavres.

Box 2.

A cause de son perfectionnisme, outre à l'expérimentation de nouvelles techniques et de multiples intérêts, il retarde la livraison des tableaux qu'il ne considère jamais finis. Il a mis plus de trois ans pour compléter la Cène et plus de cinq ans pour la Joconde. Les quelques exemplaires de chefs d'œuvre que nous avons, confirment la priorité de Leonardo à la qualité, par rapport à la quantité.

CITATION

"La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie et une peinture qui se sent au lieu de se voir. Ainsi ces deux poésies, ou si l'on veut ces deux peintures, ont échangé les sens par lesquels elles devraient pénétrer jusqu'à l'intellect".

LEGENDES

1. La Cène (Genacolo), 1495-1498, Détrempe grasse, laques et huiles sur enduit, Santa Maria delle Grazie, Milan ;
2. Joconde (Monna Lisa), 1503-1504, Huile sur panneau de bois de peuplier, Musée du Louvre, Paris ;
3. La Dame à l'hermine, 1488-1490, Huile sur panneau de bois, Musée Nationale de Cracovie, Cracovie.

PANNEAU 05

Leonardo et la sculpture

Box 1.

Dès son jeune âge, Leonardo se consacre à la sculpture, comme il en résulte de certaines de ses déclarations et d'autres sources. Il projette, avec détermination et enthousiasme, l'énorme statue équestre en bronze pour Francesco Sforza (1489-1494) et le monument pour le maréchal Trivulzio (1506-11). Malheureusement ses deux grands projets sculpturaux ne sont jamais réalisés : le bronze était nécessaire pour la fabrication d'armes.

Box 2.

De nombreux croquis, annotations, textes et dessins dans les Codex Madrid témoignent de son extrême attention dans les études anatomiques et du mouvement, ainsi que de l'audace de sa conception. La profonde expérience dans la technique de fusion du bronze le porte à envisager des solutions innovantes pour réaliser la fusion du cheval de bronze en une seule pièce.

CITATION

"Je ne trouve entre peinture et sculpture d'autre différence que celle-ci: le sculpteur fait ses œuvres avec plus d'effort physique que le peintre ; et le peintre les siennes avec plus d'effort intellectuel".

LEGENDES

1. Monument à Francesco Sforza, Etude de cheval, vers 1490, Royal Library, Windsor;
2. Monument à Francesco Sforza, Etude pour la création du calque de la tête du cheval, 1482-1493, Bibliothèque Nationale, Madrid;
3. Etude pour le Monument équestre au Maréchal Trivulzio, Royal Library, Windsor.

PANNELLO 06

Leonardo et l'Architecture

Box 1.

Leonardo da Vinci l'artiste et Leonardo l'ingénieur et inventeur trouvent une synthèse aussi dans ses dessins architectoniques. Il conçoit des édifices, des ponts et même des villes entières. Ses dessins donnent une idée non seulement de l'aspect extérieur d'un édifice, mais aussi de son fonctionnement.

Dans ses croquis des détails sur des éléments architectoniques fondamentaux se trouvent également tels que les portes, les fenêtres et les passerelles. Dans certains cas, il propose également des solutions hors du commun et originales pour l'époque comme un escalier à quatre volées et un escalier en colimaçon.

Box 2.

Leonardo présente à Ludovic le More un plan de la "cité idéale". L'idée naît suite aux ravages causés par l'épidémie de peste à Milan, qui extermine près d'un tiers de la population de la ville. Afin de prévenir la propagation future de maladies graves, il conçoit une cité construite sur plusieurs niveaux, avec des rues plus larges, des services et des structures hygiénico-sanitaires. Un nombre de canaux connectés sont également prévus, destinés à être utilisés à la fois des fins commerciales et comme système d'égout.

CITATION

“L'arc n'est pas autre chose qu'une force causée par deux faiblesses ; en effet, l'arc en architecture se compose de deux quarts de cercle ; chacun de ces quarts, faible par lui-même tend à tomber, mais l'un s'oppose à la chute de l'autre; et de ces deux faiblesses qui s'opposent résulte une force”.

LEGENDES

1. Projet pour une ville sur différents niveaux, Institut de France, Paris;
2. Projet d'église avec coupole, Institut de France, Paris;
3. Etude prospective pour l'Adoration des mages, vers 1481, Cabinet des dessins et des estampes, Florence.

PANNEAU 07

Leonardo et l'ingénierie (le vol)

Box 1.

Fasciné par le phénomène du vol, il réalise de nombreuses études, dont le Codex sur le vol d'environ 1505 types d'oiseaux, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Royale de Turin. Il projette de nombreux dispositifs mécaniques liés au vol, parmi lesquels le parachute, la vis aérienne et, en 1488, l'"ornithoptère" à propulsion humaine qui constitue probablement la première tentative de l'homme de concevoir un objet volant plus lourd que l'air.

Box 2.

Le parachute et la vis aérienne sont deux intuitions géniales de Leonardo décrites dans le Codex Atlanticus. Le parachute de Leonardo diffère des parachutes d'aujourd'hui uniquement par sa forme pyramidale sur base carrée. La structure, recouverte de toile de lin amidonnée, assure sa compacité et son imperméabilité. La "vis aérienne" est un mécanisme en bois, corde et toile de lin amidonnée, conçu pour se soulever en l'air "en se vissant" : un véritable hélicoptère "ante litteram".

CITATION

"Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c'est là que vous êtes allés, et c'est là que toujours vous désirez ardemment retourner".

LEGENDES

1. Codex sur le vol des oiseaux, Bibliothèque Royale, Turin;
2. Etude de Parachutes, Codex Atlanticus, Pinacothèque Ambrosienne, Milan;
3. Etude de vis aérienne, Codex Atlanticus, Pinacothèque Ambrosienne, Milan;
4. Croquis sur l'ornithoptère, 1488, Bibliothèque Royale, Turin.

PANNEAU 08

Leonardo et l'ingénierie (guerre)

BOX 1.

Bien qu'il écrit sur son aversion pour les horreurs de la guerre, l'ingénierie militaire est l'une de ses plus grandes passions. Les nombreux dessins d'armes mortelles côtoient les études de ponts et de fortifications.

En 1487, il anticipe les chars armés de plusieurs siècles en concevant un véhicule blindé: un char en métal, placé sur une plate-forme en rotation pour se déplacer dans n'importe quelle direction.

BOX 2.

Il conçoit la première mitrailleuse, définie "l'orgue à 33 tubes". Il comporte trois rangées de onze mousquets, chacun faisant face dans une direction opposée. Il conçoit également une énorme arbalète de 24 mètres de large destinée à lancer des pierres ou des bombes et non des flèches. Enfin, il conçoit un chevalier robotique, entraîné par des engrenages et des câbles, combinant ses intérêts militaires et scientifiques.

CITATION

"Toujours la pratique doit être édiflée sur la bonne théorie".

LEGENDES

1. Projet de char d'assaut couvert, 1485, Codex Arundel, British Library, Londres;
2. Projet d'"orgue à trente-trois tubes", 1488-1489, Codex Atlanticus, Bibliothèque Ambrosienne, Milan;
3. Dessin d'Arbalète géante, 1488-1489, Codex Atlanticus, Bibliothèque Ambrosienne, Milan.

PANNEAU 09

Leonardo et l'anatomie

Box 1.

Leonardo étudie de façon approfondie et originale le corps humain représenté dans plus de 800 de ses dessins anatomiques illustrant les muscles, les tendons et les squelettes humains. Avec les connaissances acquises de la section de 30 cadavres de femmes et d'hommes d'âges variés, l'artiste crée des figures détaillées de différentes parties du corps, notamment du cœur, des bras et d'autres organes internes, en décrivant leurs fonctions.

Box 2.

En identifiant la structure musculaire du cœur, Leonardo est le premier à en repérer les quatre chambres. S'appuyant sur ses études anatomiques, il décrit l'action combinée et antagoniste des muscles. Il découvre l'existence des capillaires 150 ans avant Harvey et étend ses études même à l'anatomie animale. Il meurt avant de rassembler sous forme complète les résultats de ses recherches qui ne furent publiés qu'en 1680 dans le "Traité de la peinture".

CITATION

"L'homme passe la première moitié de sa vie à ruiner sa santé et la seconde moitié à chercher à guérir".

LEGENDES

1. Les os, les muscles et les tendons de la main, 1510-1511, Royal Library, Windsor;
2. La gorge, les muscles de la jambe et les muscles du cou, Royal Collection, Londres;
3. Etudes du fœtus dans l'utérus, Royal Library, Windsor.

PANNEAU 10

Leonardo et la botanique

Box 1.

Les études précises sur les fleurs, les plantes et les animaux, rapportées par Vasari, sont documentées par des dessins préparatoires et des observations scientifiques de ses copieuses notes. Nous les admirons tout particulièrement dans des œuvres telles que la Vierge aux Rochers et l'Annonciation. Nous ne savons pas si un hypothétique recueil dédié aux plantes ait jamais été réalisé ou perdu, cependant ce qui n'a pas été perdu c'est son amour et son respect pour les œuvres de la nature.

Box 2.

Précurseur de la botanique liée aux mathématiques, il observe la disposition géométrique des feuilles sur les branches pour en éviter la superposition et favoriser l'apport de lumière de la plante. En appliquant la méthode empirique, il constate la corrélation entre les anneaux concentriques à l'intérieur des troncs et l'âge de la même plante. La science a confirmé ses thèses seulement un siècle plus tard.

CITATION

“L'œuvre de la nature est bien plus difficile à comprendre que le livre d'un poète”.

LEGENDES

1. Vierge aux Rochers, 1486, Musée du Louvre, Paris;
2. Figure géométrique et dessin botanique, vers 1490, Institut de France, Paris;
3. Etude d'Ornithogalum umbellatum (Etoile de Bethléem), 1505, Royal Library, Windsor;
4. Fruits, légumes et autres études, 1487 – 1489, Institut de France, Paris.

PANNEAU 11

Leonardo et la musique

Box 1.

Il cultive la musique avec la même intensité artistique et scientifique que ses innombrables intérêts. Il invente des instruments, compose des morceaux et les interprète divinement aussi bien avec des instruments qu'avec la voix, comme le rapporte Giorgio Vasari. Il remporte des concours de musique à la cour de Ludovic le More, en s'accompagnant de la lyre d'argent qu'il a construite. Malheureusement ces compositions ne nous sont pas parvenues.

Box 2.

Excellent musicien et maestro de musique, il étudie l'acoustique avant de construire les différents instruments de musique inventés. Parmi ceux-ci, nous rappelons la flûte à coulisses, un instrument avec une seule fente continue, conçu pour produire des fractions de ton infinies, un accordéon et la célèbre viola organista, un instrument où les cordes jouent par friction pour donner l'effet d'un ensemble d'instruments à arc.

CITATION

"La musique est la figuration des choses invisibles".

LEGENDES

1. Rebus avec Note musicale, fin 1480;
2. Dessin d'une cloche, fin XV – début XVI siècle, Codex Foster II, Victoria Albert Museum, Londres;
3. Dessin de Tambour Mécanique, Codex Atlanticus, Bibliothèque Ambrosienne, Milan;
4. Dessin de viola organista, 1488-1489, Manuscrit H, Institut de France, Paris.

PANNEAU 12

Leonardo peu connu

Box 1.

De nombreux projets de Leonardo semblent invraisemblables pour l'époque où ils ont été conçus, bien qu'ils se réfèrent à des idées et à des objets couramment utilisés aujourd'hui. En fait, il crée les premières versions utilisables de ciseaux, de ponts temporaires et de combinaisons de plongée, ainsi que certains des premiers odomètres et anémomètres (instruments permettant de mesurer la longueur parcourue et la vitesse du vent).

Box 2.

Leonardo transcrit son observation attentive de la physiologie humaine en composant des dessins grotesques. Vasari raconte sa fascination pour les têtes humaines aux formes inhabituelles et pour les visages aux traits étranges. Ses recherches esthétiques ne se limitent pas aux modèles de ce qui est beau ou harmonieux, mais perçoit ainsi la beauté même dans les représentations les plus étranges et les plus extravagantes.

CITATION

“Tant que dure ta jeunesse, acquiers des choses qui ensuite te consoleront du dommage de ta vieillesse”.

LEGENDES

1. Esquisse d'anémomètre, Codex Atlanticus, Bibliothèque Ambrosienne, Milan;
2. Etude pour un respirateur de plongée, Codex Atlanticus, Bibliothèque Ambrosienne, Milan;
3. Huit caricatures, vers 1490, Royal collection, Windsor;
4. Deux figures grotesques, Galerie des Offices, Florence.

PANNEAU 13

Leonardo e l'écriture (les Codex)

Box 1.

Tout au long de sa vie, Leonardo étudie le monde qui l'entoure, en annotant des observations sur 13000 pages de dessins et considérations, incluses dans des cahiers. Nous pouvons facilement les lire juste en plaçant les feuilles devant un miroir, car il écrivait de droite à gauche avec une "écriture spéculaire". À sa mort, ces écrits furent distribués aux proches et seulement là ils furent publiés, mais séparément.

Box 2.

Certains de ses codex, notamment les plus importants manuscrits, se trouvent en Italie. Milan conserve le "Codex Atlanticus", le plus important manuscrit de ses écrits autographes et dessins, auprès de la Bibliothèque Ambrosienne, et le "Codex Trivulzianus", auprès de la bibliothèque du même nom. À Turin, nous trouvons le "Codex sur le Vol des Oiseaux" à la Bibliothèque Royale. Windsor, Paris, Londres et Madrid conservent d'autres collections importantes.

CITATION

"Toi, ô dieu, qui nous vends tous les biens au prix du travail".

LEGENDES

1. Page du Codex Leicester (aussi appelé Codex Hammer), 1506-1510, Collection Privée Bill Gates;
2. Page du Codex Atlanticus (Codex Atlanticus), 1478-1518, Bibliothèque Ambrosienne, Milan;
3. Page du Codex Trivulzianus (Codex Trivultianus), 1478-1493, Château des Sforza, Milan.

PANNEAU 14

Leonardo et la philatélie

Box

La philatélie est l'une des formes les plus courantes et faisant autorité pour exprimer une appréciation sur la personnalité et l'œuvre d'un personnage. Leonardo est tellement important et symbolique qu'il dépasse toutes les frontières: il est souvent représenté sur les timbres dans différents Pays. Cette sélection est l'une des nombreuses manières de témoigner de la popularité mondiale de Leonardo et de ses œuvres.