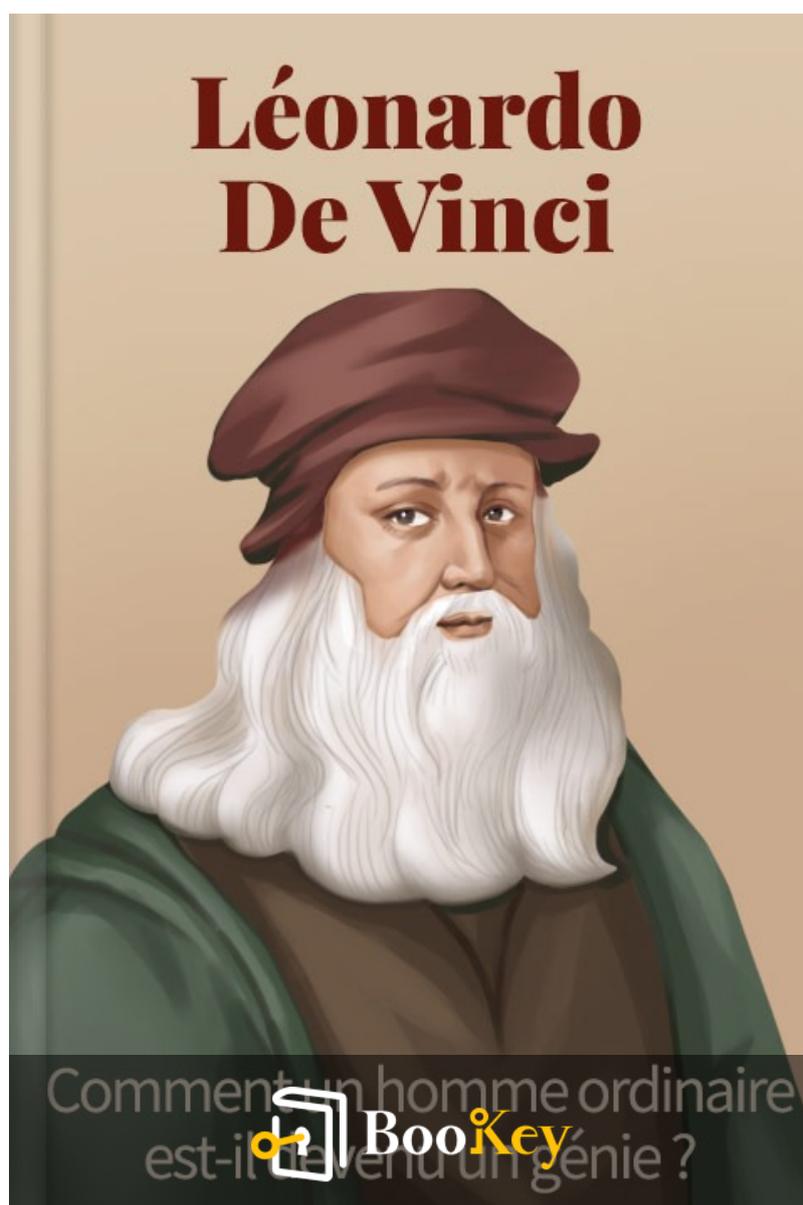

Léonard de Vinci PDF

Walter Isaacson

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Léonard de Vinci

Comment un homme ordinaire est-il devenu un
g é n i e ?

Écrit par Bookey

[En savoir plus sur le résumé de Léonard de Vinci](#)

[Écouter Léonard de Vinci Livre audio](#)

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

À propos du livre

Les 7 200 pages de notes laissées par Léonard de Vinci constituent le point de départ de ce livre dont le contenu ne porte pas seulement sur les œuvres d'art du maître. L'examen de ces écrits révèle la trajectoire qui a mené le génie à la créativité. Par sa narration captivante, l'auteur de ce livre nous dévoile différentes facettes de Léonard et offre un regard nouveau sur la vie légendaire de ce grand artiste. Dans ce Bookey, nous reviendrons sur les étapes de la vie de Léonard de Vinci qui ont fait de lui le génie qu'on connaît.

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

À propos de l'auteur

Walter Isaacson, ancien étudiant de l'université de Harvard et de l'université d'Oxford, est un biographe américain de renommée mondiale. Il s'intéresse particulièrement à l'écriture de biographies de génies et est à l'origine de nombreux ouvrages biographiques, dont Benjamin Franklin : une vie américaine, Einstein : His Life and Universe et Steve Jobs. Ses écrits, d'une lecture toujours accessible, mettent l'accent sur les faits. Walter Isaacson a également été rédacteur en chef du magazine Time, président et directeur général de CNN, et président et directeur général de l'Aspen Institute.

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Ad

Scanner pour télécharger

Essayez l'appli Bookey pour lire plus de 1000 résumés des meilleurs livres du monde

Débloquez **1000+** titres, **80+** sujets

Nouveaux titres ajoutés chaque semaine

- Brand
- Leadership & collaboration
- Gestion du temps
- Relations & communication
- Know
- Stratégie d'entreprise
- Créativité
- Mémoires
- Argent & investissements
- Positive Psychology
- Entrepreneuriat
- Histoire du monde
- Communication parent-enfant
- Soins Personnels

Aperçus des meilleurs livres du monde

Essai gratuit avec Bookey

Liste du contenu du résumé

Chapitre 1 : Introduction

Chapitre 2 : La vie personnelle de Léonard de Vinci

Chapitre 3 : Un scientifique à la curiosité insatiable

Chapitre 4 : Un artiste perfectionniste

Chapitre 5 : Conclusion

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Chapitre 1 : Introduction

Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons parcourir le livre Léonard de Vinci.

Nul n'ignore que Léonard de Vinci était un éminent artiste et un scientifique de la Renaissance, et surtout un véritable génie. Walter Isaacson, l'auteur de ce livre, considère toutefois que nous devrions nous méfier de car coller cette étiquette à Léonard de Vinci reviendrait presque à le minimiser et faire de lui un illuminé. En réalité, les talents époustouflants de peintre de Léonard n'ont rien d'un don : ils résultent de l'observation de la nature qu'il a menée pendant des décennies, et de ses recherches et expériences dans divers domaines d'étude. Son observation minutieuse des mouvements a donné à ses peintures leur vie et leur réalisme, son étude de l'anatomie a doté ses sujets d'expressions mystérieuses, enfin, sa connaissance de la géométrie a créé la combinaison parfaite de l'art et de la science.

Léonard de Vinci menait ses explorations scientifiques d'abord dans un but de création artistique, mais plus tard, satisfaire sa curiosité deviendra sa motivation première. Il

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

posait des questions comme « Pourquoi le bleu ? » ou « à quoi la langue d'un pivot ressemble-t-elle ? » Ses interrogations se diversifiaient dans divers domaines d'étude et il a fait des observations novatrices sur l'anatomie, la physique, la botanique, l'architecture, la géologie et l'ingénierie militaire. Une curiosité reflétée dans les 7 200 pages de notes conservées jusqu'à ce jour.

Walter Isaacson est parti de ces notes pour rédiger cette biographie. Comme le papier était relativement cher à l'époque, Léonard de Vinci a noirci chaque centimètre de ces pages avec ses raisonnements captivants et interdisciplinaires et ses dessins méticuleux. D'un œil attentif, Walter Isaacson a disséqué ces notes sibyllines pour nous dévoiler les fondements de la pensée et des actions du maître italien, ainsi que sa vie intérieure haute en couleur.

Walter Isaacson est un biographe américain de renom. Il a notamment été rédacteur en chef du magazine Time, président et PDG de CNN et président et PDG de l'Aspen Institute. Il est un excellent auteur de biographies de génies. Parmi ses ouvrages biographiques à succès figurent Benjamin Franklin, une vie américaine, Einstein : His Life

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

and Universe (Einstein : sa vie et son univers) et Steve Jobs. Vous pouvez également trouver des Bookey pour ses autres livres consacrés à ces génies interdisciplinaires, comme Léonard de Vinci.

Nous allons maintenant explorer la vie de Léonard de Vinci et découvrir le secret qui l'a fait passer de personne ordinaire à génie. Nous aborderons le contenu principal de ce livre dans les trois parties suivantes :

Première partie : La vie personnelle de Léonard de Vinci

Deuxième partie : Un scientifique à la curiosité insatiable

Troisième partie : Un artiste perfectionniste

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Chapitre 2 : La vie personnelle de Léonard de Vinci

Le nom de Léonard de Vinci suggère que Léonard est né à Vinci, une petite ville de la région italienne de Toscane. Il est né en 1452 dans une famille qui a produit des générations de notaires qui jouissaient d'une renommée locale. Toutefois, l'héritage familial ne profite pas beaucoup à Léonard, car ce dernier est un fils illégitime. Il ne peut ni recevoir d'éducation formelle de la part de son père ni hériter de lui. Néanmoins, Léonard profite d'une enfance insouciante. L'enfant ne reçoit pas d'éducation scolastique et a l'occasion de se rapprocher de la nature ; l'exploration des connaissances par l'observation de la nature lui procure une grande satisfaction.

Léonard vit avec ses grands-parents jusqu'à l'âge de cinq ans. La passion du vieux couple pour la nature et le style de vie tranquille a un impact profond sur l'enfant. C'est notamment son amour de la nature qui lui permettra de conserver la tendresse et la gentillesse de sa personnalité. En devenant adulte, Léonard de Vinci suivra même un régime strictement végétarien, car il découvre par l'observation que

les animaux peuvent ressentir la douleur tout comme les hommes.

Outre sa personnalité agréable, Léonard était aussi physiquement attirant. Il était généralement bien habillé et arborait des couleurs chatoyantes, sa beauté naturelle lui conférait quelque chose d'impressionnant. Il suivait cette règle de vie : « Il faut appliquer le plus grand nombre de choses : marcher en ville, monter à cheval... »
principe hérité de l'humaniste Leon Battista Alberti, homme de la Renaissance florentine adulé de Léonard de Vinci. Alberti a écrit un ouvrage classique intitulé De la peinture, dans lequel il a étudié en détail les techniques de peinture et les perspectives. Ses théories influenceront les œuvres d'art de Léonard. Parmi celles-ci, La Cène et La Joconde sont les deux exemples les plus représentatifs de l'art de la Renaissance. Elles ont été étudiées par des générations de chercheurs passionnés.

Léonard s'installe à Florence avec son père à l'âge de douze ans. Nous sommes alors dans les années 1460, période pendant laquelle la Renaissance connaît son apogée dans cette ville qui rassemble des talents de tous horizons. L'atmosphère académique, qu'elle soit artistique ou

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

technique, était très forte et offrait à Léonard de grandes possibilités d'apprentissage. Lors de sa troisième année de séjour à Florence, son père lui trouve un emploi d'apprenti dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio. Verrocchio était déjà un artiste, sculpteur et orfèvre reconnu à Florence. Léonard apprend de lui diverses techniques de peinture et de sculpture, telles que le chiaroscuro (ou clair-obscur), le sfumato et la représentation de personnes en mouvement. Plus important encore, il apprend à appliquer la géométrie dans la création d'œuvres d'art, ce qui deviendra plus tard une caractéristique essentielle de ses peintures. Le dynamisme artistique de Verrocchio et sa recherche de la perfection ont aussi subtilement influencé Léonard.

La curiosité et le sens de l'observation hérités de l'enfance, mêlés à l'étude assidue permettent bientôt au jeune Léonard de dépasser son maître. L'élève a passé beaucoup de temps à observer le monde qui l'entourait, essayant de trouver comment en donner une représentation parfaite dans ses peintures. Lorsqu'il étudiait la perspective, il se posait des questions telles que « pourquoi le ciel est-il bleu ? ». Sans avoir trouvé la réponse scientifique, le ciel de ses peintures se dotait d'une sorte de flou réaliste fait de couches et teintes riches, une innovation pour l'époque. Si vous vous demandez

ce qui fait d'une personne un génie, l'histoire de Léonard de Vinci vous apprendra que la curiosité et l'observation sont les traits essentiels.

Plus de 7 200 pages de notes consignent l'ensemble de ses observations et de réflexions de Léonard. Certaines de ces notes étaient de grandes feuilles volantes utilisées pour l'ingénierie ou la conception graphique ; d'autres étaient de petits volumes qu'il emportait avec lui pour prendre des notes de terrain, établir des listes de choses à faire et dessiner des croquis de personnages. Ses notes étaient toujours objectives et méticuleuses et ne révélaient rien de son monde intérieur. Elles couvraient un éventail extrêmement large de sujets, dont l'habillement, la nourriture, le logement, le transport, l'anatomie, la mécanique et, bien sûr, l'art. Consulter une telle étendue et découvrir une telle richesse d'imagination est une chose rare précieuse dans l'histoire de l'humanité. Comme il l'a déjà été dit, ces notes constituent « le plus étonnant témoignage du pouvoir de l'imagination de l'homme jamais mis à nu ». Les chercheurs pensent que ces notes représentent environ un quart de ce que Léonard a réellement écrit, et que le reste est probablement perdu à jamais, ou bien fait partie de collections privées des plus grands admirateurs de Léonard,

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

dispersées aux quatre coins du monde !

L'examen des notes de Léonard de Vinci révèle un autre outil qui favorise le génie : l'expérimentation. Lorsque Léonard part pour Milan, à l'âge de 30 ans, il a conçu une sorte d'odomètre pour calculer la distance entre Florence et Milan. Il mesure la distance en comptant les tours de la roue d'un véhicule et obtient un résultat assez précis. Léonard était à la fois un bricoleur et un adepte de l'expérimentation. Bien qu'il n'ait pas le talent mathématique de Copernic ou de Galilée, il a conçu des machines volantes. Sans aucune base théorique en médecine, il a confirmé par ses expériences une hypothèse sur les valves cardiaques et une hypothèse sur la rétine. En fait, sa logique expérimentale se résumait à deux mots : modèles et analogies. Avant de parvenir à une conclusion, il réitérait généralement ses expériences deux ou trois fois pour voir si les résultats étaient identiques ou non.

Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi Walter Isaacson nous préconise de nous garder de qualifier Léonard de Vinci de génie : une telle étiquette ne rendrait pas justice à son sens de l'observation détaillée et à sa passion pour l'expérimentation. Sa curiosité sans fin pour le monde et sa capacité à concevoir des expériences basées sur ses idées

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

sont à l'origine de sa créativité sans fin.

En effet, les hommes ont attribué de nombreuses étiquettes à Léonard de Vinci. Outre les titres mémorables, tels que ceux d'artiste, de scientifique et de génie, l'homme a également été qualifié d'inadapté à bien des égards. On a notamment pointé du doigt le fait qu'il soit gaucher, sa tendance à la procrastination et le fait qu'il était homosexuel. Explorons maintenant ces facettes du personnage.

Être gaucher était considéré comme un signe de manque d'intelligence, mais Léonard ne s'est pas laissé arrêter pour autant. Ce trait le distinguait des autres. Ses œuvres d'art et son écriture étaient toutes créées de droite à gauche, une pratique appelée « écriture en miroir » qui est très difficile à imiter.

En comparaison, sa procrastination lui apportait bien des problèmes. C'était peut-être parce qu'il était très curieux que Léonard de Vinci était facilement distrait. De ce fait, il était incapable de se concentrer sur sa peinture pendant une longue période. Ou peut-être était-ce à cause de sa tendance à la perfection qu'il s'arrêtait souvent au milieu de son travail pour expérimenter de meilleures techniques. En conséquence,

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

sa propension à la procrastination était tristement célèbre dans toute la ville. Lorsqu'il fut chargé de peindre l'Adoration des mages par un monastère local, il dut signer un contrat garantissant la livraison du tableau dans un certain délai, faute de quoi il devrait renoncer à tout ce qu'il a fait et ne recevrait aucune compensation. Cela ne l'a pas empêché de laisser le tableau inachevé et de devoir un tonneau de vin au monastère. De même, lorsqu'il peignait La Cène, il lui arrivait de ne donner qu'un seul coup de pinceau par jour, car il voulait que son tableau soit parfait.

Pour ce qui est de l'homosexualité de Léonard de Vinci, nous ne pouvons pas omettre de mentionner Salai, son compagnon le plus important. Quand Léonard avait 38 ans, Salai, alors âgé de 10 ans, est devenu son assistant, son élève et deviendra plus tard son amant. Influencé par les pensées de la Renaissance, un culte de Platon se développe à l'époque chez certains humanistes, et, avec lui, une propension pour « l'amour masculin » qui n'avait rien de n ce contexte, Léonard de Vinci a pu avouer ouvertement son affection pour le jeune et beau Salai. Comme l'a mentionné un écrivain de la Renaissance, « l'amour r le produit du mérite qui unit des hommes aux sentiments d'amitié mêlés, afin que ces hommes puissent, dès l'âge le

plus tendre, consolider une amitié qui deviendra indéfectible à l'âge adulte ». Salai a non seulement laissé sur le monde émotionnel de Léonard de Vinci, mais aussi sur ses peintures et dessins. Avant de rencontrer Salai, Léonard de Vinci dessinait souvent des vieillards au froncement de sourcils forcé, au menton saillant, au nez aquilin et au profil marqué. Après leur rencontre, les gribouillis et les dessins de Léonard ont commencé à mettre en scène un garçon plus doux, plus charnu et un peu plus sensuel. Peut-être faut-il y voir le pouvoir inspirant de l'amour sur l'art.

Le nom de Salai est un surnom donné par Léonard de Vinci, qui signifie « petit diable ». Salai a gagné sa réputation en raison de ses mauvaises habitudes. Dès qu'il emménage chez le maître, il se met à lui voler de l'argent. Et lorsque ce dernier l'emmène à dîner chez quelqu'un, il se comporte de manière impolie. Mais Léonard de Vinci lui pardonne, et même lorsque ses finances sont au plus bas, il se montre prêt à dépenser de l'argent pour lui acheter de belles toilettes et lui offrir ce qu'il y a de meilleur. À sa mort, il lui lègue notamment plusieurs de ses tableaux, dont la Joconde.

Nous avons maintenant une impression générale de la première moitié de la vie de Léonard. Il est un artiste

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

gracieux et respecté, devenu un génie grâce à sa curiosité et à sa passion pour l'expérimentation. Dans ses étonnants carnets, il consigne ses observations et les résultats de ses expériences. Léonard de Vinci présentait en outre quelques traits inhabituels, comme le fait d'être gaucher, de procrastiner et d'être homosexuel. Toutes ces caractéristiques ajoutent des dimensions à sa personnalité. Continuons à découvrir ce grand homme en explorant son monde scientifique.

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Chapitre 3 : Un scientifique à la curiosité insatiable

Dans le domaine de la science, Léonard s'est essayé à diverses disciplines, notamment l'ingénierie, la physique, la biologie et la géologie et, dans chaque domaine, il a accompli des réalisations impressionnantes.

En ce qui concerne l'ingénierie, de Vinci a puisé dans un large éventail de catégories, dont le génie militaire, le génie architectural, l'urbanisme, l'apparat et le spectacle, et les aqueducs. Peu après son arrivée à Milan, Léonard écrit une lettre de demande d'emploi à Ludovic Sforza, le souverain milanais. Dans cette lettre, il énumère ses compétences en ingénierie militaire et architecturale, ne mentionnant que brièvement qu'il est également artiste. Ce faisant, il se présente à son avantage, car il n'a jamais participé à une bataille et aucune de ses conceptions de machines militaires n'a été fabriquée. Il tente d'assouvir son fantasme de devenir ingénieur militaire, mais cette lettre ne lui permet pas de le faire.

Cet échec ne suffit pas à lui faire abandonner son rêve.

Pendant les 17 années qu'il passe à Milan, il étudie en détail l'ingénierie militaire et crée de nombreux modèles d'armes innovants. Il conçoit des canons à vapeur qui inspireront plus tard l'invention de la mitrailleuse. Son dessin d'un char d'assaut en forme de tortue, bien que présentant des défauts de conception, est très avancé pour l'époque. Il réalise même un dessin extrêmement horrifiant pour un char à faucilles. Muni de plusieurs faux, ce char était destiné à couper les corps en deux. Walter Isaacson note qu'il pourrait s'agir d'une représentation de la tourmente intérieure qui habite Léonard de Vinci. Ces dessins ne sont pas le fruit d'une pure imagination, bien sûr. Pour affiner ses dessins, Léonard de Vinci il étudie un ouvrage intitulé *On the Military Arts*, publié à l'origine en latin puis traduit en italien. Il faut ici se rappeler que l'homme n'a pas reçu d'éducation formelle lorsqu'il était jeune, et qu'il n'a donc pas eu l'occasion d'apprendre le latin. C'est en étudiant ce livre qu'il commence à s'enseigner le latin en lisant côte à côte la

**Installer l'application Bookey pour débloquent le
texte complet et l'audio**

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Scanner pour télécharger

Pourquoi Bookey est une application incontournable pour les amateurs de livres

Contenu de 30min

Plus notre interprétation est profonde et claire, mieux vous saisissez chaque titre.

Format texte et audio

Absorbent des connaissances même dans un temps fragmenté.

Quiz

Vérifiez si vous avez maîtrisé ce que vous venez d'apprendre.

Et plus

Plusieurs voix & polices, Carte mentale, Citations, Clips d'idées...

Essai gratuit avec Bookey

Chapitre 4 : Un artiste perfectionniste

Nous pouvons nous qualifier de polyvalents si nous maîtrisons des connaissances dans trois domaines d'étude différents. Mais Léonard de Vinci, lui, était un véritable génie universel. Cette particularité est le résultat de sa recherche de la perfection artistique.

La valeur que le maître accordait à la combinaison de l'art et de la science transparaît clairement dans ses œuvres d'art. Elle a également influencé la façon dont les gens voient l'art. Avant la Renaissance, les gens pensaient que les peintres n'étaient pas différents des artisans. En 1498, Léonard de Vinci a participé à un débat sur les mérites relatifs de la géométrie, de la sculpture, de la musique, de la peinture et de la poésie. D'un point de vue scientifique et esthétique, il soutenait que la peinture devait être considérée comme le plus élevé des arts libéraux. Cet argument a par la suite été cité à plusieurs reprises, élevant dans une certaine mesure le travail des peintres.

En ce qui concerne l'aspect scientifique de l'art, Léonard de Vinci mettait l'accent sur la représentation de la réalité dans les œuvres d'art. La quête du réalisme était le but de ses

dissections permanentes et de ses observations de la nature. Tout au long de sa vie, il modifiait constamment nombre de ses tableaux. Pendant le processus de peinture, il s'arrêtait souvent pour étudier attentivement la partie qu'il était en train de peindre afin de s'assurer que chaque détail était correct. Dans sa peinture de Saint Jérôme, nous pouvons clairement identifier les traces de son exploration scientifique continue. Dans un dessin réalisé vers 1495, le peintre a représenté par erreur le muscle sterno-cléido-mastoïdien, qui part de la clavicule et remonte le long du cou, comme un seul muscle, alors qu'il s'agit en fait d'une paire de muscles. Mais dans son Saint Jérôme, qui a été créé vers 1480, les deux muscles sont correctement représentés. Cela indique que Léonard de Vinci a corrigé ses erreurs antérieures après ses expériences ultérieures de dissection. En procédant à des examens aux rayons X, les chercheurs ont trouvé des traces de modifications répétées dans nombre de ses peintures. Ses peintures ont visiblement également évolué avec l'affinage de ses compétences artistiques, ce qui est en soi une manifestation de la science de l'art.

Concentrons-nous maintenant sur les techniques de peinture innovantes que Léonard de Vinci utilisait pour mettre en exergue la nature scientifique de l'art.

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Tout d'abord, les effets d'optique. Léonard de Vinci attachait une importance particulière à la représentation de la lumière et de l'ombre par une utilisation habile de la couleur. Il pensait qu'un bon dessin ou une bonne peinture devait être capable de produire l'illusion d'un volume tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle. Et la clé pour y parvenir était de représenter correctement l'ombre. Si vous avez déjà appris à dessiner, vous devez savoir que l'ombre a une infinité de nuances, et qu'il n'y a pas de frontières définies entre elles. Pour mieux représenter les ombres, Léonard de Vinci s'en est remis aux lois de la géométrie et de l'optique. Il a étudié les effets de la lumière sous différents angles. Il a découvert que, lorsque nous regardons des objets tridimensionnels, nous ne voyons pas de lignes nettes. Les artistes doivent donc rendre les objets tels qu'ils apparaissent à l'œil plutôt qu'avec des contours nets. C'est pourquoi il a inventé le sfumato, une technique consistant à estomper les contours et les bords. Depuis, il l'a toujours utilisée dans son art. La Joconde est l'illustration même de la technique du sfumato.

Il convient de mentionner que Léonard de Vinci a également inventé la perspective aérienne : plus les objets sont loin,

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

plus ils deviennent flous, non seulement parce que leurs détails disparaissent à mesure qu'ils deviennent plus petits, mais aussi parce que l'air et la brume adoucissent les objets éloignés. Les artistes doivent donc utiliser des traits plus doux et moins distincts pour représenter les objets éloignés. On peut reconnaître cette technique dans son dessin du Paysage de la vallée de l'Arno, dans La Cène et dans le pont peint à l'arrière-plan de La Joconde.

Une autre technique artistique innovante de Léonard de Vinci consistait à transformer un moment en récit. Sa capacité à capturer un récit contenu dans un instant a permis à ses peintures de se démarquer des autres œuvres de l'époque. Alors qu'il se trouvait dans l'atelier de Verrocchio, Léonard de Vinci a travaillé aux côtés de son maître pour peindre le Tobie et l'Ange. Les deux personnages semblent parler en marchant, ce qui donne une impression réaliste de mouvement. Même le chiot qui gambade et le poisson qui brille, peints par de Vinci, sont d'une vivacité impressionnante. La vivacité de cette peinture distingue cette version de Tobie et l'Ange des autres versions contemporaines de ce conte religieux. Léonard de Vinci maîtrisait les caractéristiques inhérentes des personnages et des animaux pour raconter une histoire dans ses tableaux.

Nombre de ses peintures et dessins nous montrent qu'il savait comment dépeindre les pensées et les émotions des personnages par des poses et des expressions appropriées. Ce talent a nécessité de nombreuses observations de la vie quotidienne et plusieurs études scientifiques. En fait, l'une des raisons pour lesquelles Léonard de Vinci n'a pas pu terminer l'Adoration des mages était qu'il était trop difficile de présenter une narration pour tous les personnages impliqués dans la scène. Il faut y comprendre que le propre du bon art est toujours d'améliorer l'histoire qu'il raconte.

Outre les techniques d'optique et de narration mentionnées précédemment, Léonard de Vinci affiche d'autres caractéristiques qui le distinguent des autres peintres. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il était gaucher et dessinait donc de droite à gauche. Cela rend son travail très difficile à imiter. Il utilisait également une technique particulière consistant à utiliser les tâches des doigts pour mieux créer le sfumato, ce qui était plus facile que d'utiliser un pinceau et qui rend presque impossible la contrefaçon de son œuvre.

Enfin, examinons de plus près trois œuvres importantes de Léonard : l'Homme de Vitruve, La Cène et La Joconde.

Examinons d'abord l'Homme de Vitruve. Vitruve était un ingénieur militaire et un architecte du premier siècle avant Jésus-Christ. Léonard de Vinci s'est intéressé de près à lui, car il avait établi une analogie entre le microcosme de l'homme et le macrocosme de la terre. En d'autres mots, il affirmait que la disposition d'un bâtiment ou de tout autre projet d'ingénierie devait refléter les proportions d'un corps humain. De Vinci a dessiné son Homme de Vitruve après avoir soigneusement étudié les œuvres de Vitruve. L'homme du tableau a pour centre son nombril, ses bras et ses jambes sont entièrement tendus, et le bout de ses doigts et ses pieds reposent sur un cercle. Léonard de Vinci a également marqué les proportions du corps humain à côté du dessin, par exemple « la longueur de la main est égale à la hauteur d'un homme » et « le pied est égal à la hauteur d'un homme ». Il a montré d'une combinaison de l'art avec la géométrie et son exploration des secrets du corps humain.

Examinons ensuite La Cène, une fresque créée pour une salle à manger. Lorsqu'il a commencé à travailler sur ce tableau, Léonard de Vinci était déjà une célébrité à Milan. Ainsi, chaque jour où il peignait, de nombreuses personnes venaient

jeter un coup d'œil à son travail. C'était un événement public à l'époque. La Cène est l'une des représentations les plus populaires de l'art religieux. Afin de rendre cette scène plus dramatique, Léonard s'était inspiré des techniques utilisées pour la chorégraphie d'une représentation théâtrale et il a utilisé des poses exagérées afin que nous puissions nous représenter l'histoire entière uniquement à partir du mouvement des personnages à un moment précis. Dès que Jésus a dit : « L'un de vous me trahira », assis à côté de la table ont exprimé différents types d'étonnement et d'incrédulité. Toute la scène donne l'impression que quelqu'un a appuyé sur le bouton du déclencheur. S'il est possible aujourd'hui d'utiliser un appareil photo pour photographier une telle scène, il faut se rappeler que Léonard de Vinci ne pouvait compter que sur son imagination pour se la représenter et qu'il ne disposait d'aucune référence substantielle. Le résultat montre qu'il s'est préparé rigoureusement à l'exercice.

Enfin, examinons La Joconde, l'un des tableaux les plus célèbres au monde, considéré comme le point culminant de l'œuvre de Léonard de Vinci. Le célèbre sourire de Mona Lisa est si mystérieux et inoubliable parce qu'il est le résultat des dissections humaines et des études des muscles du visage

effectuées par Léonard. Pour percer le secret de ce sourire, Léonard s'est donné beaucoup de mal pour étudier l'anatomie des muscles impliqués. Dans les manuscrits qu'il a rédigés pour son étude, nous pouvons voir ses notes sur le rôle des différents nerfs dans le contrôle de chaque muscle facial, déterminé à partir des nerfs crâniens provenant du cerveau et des nerfs spinaux. Mais pourquoi le sourire de `Mona Lisa` est-il si insaisissable et fascinant ?
Directement sa bouche, vous remarquerez une légère inclinaison, ce qui donne l'impression qu'elle ne sourit pas. Mais si vous éloignez légèrement votre regard, la bouche apparaît plus floue, et les ombres et le doux sfumato au bord de la bouche donnent l'impression que ses lèvres se tournent vers le haut en un subtil sourire. Dans `La Joconde`, Léonard de Vinci montre que nous ne pouvons jamais connaître pleinement les véritables émotions intérieures à partir des manifestations extérieures.

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

Chapitre 5 : Conclusion

Nous avons maintenant abordé tous les points importants du livre Léonard de Vinci. Prenons un peu de temps pour passer en revue ce dont nous avons parlé.

Dans la première partie, nous avons parlé de la première moitié de la vie de Léonard et appris quelles qualités lui ont permis de devenir un génie. Sa curiosité et sa passion pour l'expérimentation étaient ses qualités les plus précieuses. Ses notes, un outil important utilisé dans ses études, ont fourni des références substantielles pour ce livre. En outre, nous avons découvert que Léonard avait des traits de caractère inhabituels pour son époque. Il était gaucher, procrastinait et était homosexuel. Tous ces traits ont ajouté des dimensions différentes à sa personnalité.

Dans la deuxième partie, nous avons appris à connaître Léonard de Vinci en tant que scientifique toujours assidu et jamais satisfait de ce qu'il savait déjà. Il s'est plongé dans diverses disciplines pour explorer les secrets de l'univers et du corps humain. Il était tellement passionné par les expériences qu'il a fait des découvertes avant-gardistes dans des domaines tels que l'ingénierie, la physique, la biologie et

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger

les mathématiques. À partir des expériences de Léonard de Vinci, nous pouvons conclure que, pour devenir ce que l'on appelle un génie universel, il faut accumuler des connaissances à travers de nombreuses expériences.

Dans la troisième partie, nous sommes revenus sur la vie d'artiste de Léonard de Vinci. Aussi perfectionniste qu'il fût, il se référait constamment au domaine de la science pour chercher une réponse à un problème artistique. En empruntant des connaissances à l'optique, à la géométrie et à l'anatomie, Léonard a rendu ses peintures exceptionnellement scientifiques. Ses compétences uniques en matière de sfumato, de perspective aérienne et de narration ajoutent au réalisme et à la vivacité de ses œuvres. Grâce à la brève explication de ses trois œuvres les plus importantes, nous avons pu comprendre le caractère unique et la nature scientifique de l'art de Léonard de Vinci.

Léonard était plus qu'un génie stéréotypé. Il était également un être humain excentrique, obstiné, espiègle, facilement distrait et qui procrastinait souvent. Son parcours de fils illégitime fut semé d'embûches. Il a appris de ses propres observations et réflexions, ce qui a fini par faire de lui un grand maître. Ainsi, même s'il est difficile d'égaliser le talent

de Léonard Vinci, nous pouvons apprendre de ses histoires et essayer de l'imiter, en vivant notre propre vie avec une curiosité sans fin.

Plus de livres gratuits sur Bookey

Scanner pour télécharger