

Le doc 1 est un brouillon de lettre de Leonard de Vinci au duc de Milan, Ludovic Sforza vers 1482. Vinci met en avant ses talents pour être embauché par le duc.... Le doc 2 est un extraits des carnets de Vinci lui-même, ensemble de ses réflexions personnelles sur les techniques qu'il emploie. Le doc 3 est un dessin de Vinci, remontant à 1492, représentant l'homme de Vitruve, c'est à dire les proportions de l'homme qui donnent les proportions universelles, l'homme étant la mesure de toutes choses. Le doc 4 est le tableau de Vinci la Dame à l'hermine, de 1490, qui montre une nouvelle manière de représenter le portrait.

1. Analysez les différents talents de Léonard de Vinci.

Dans la lettre (doc 1) faisant le tour d'horizon de ses capacités, Vinci se dit capable de construire des ponts ainsi que d'autres constructions comme les systèmes d'adductions d'eau. Il a donc la maîtrise des techniques d'architectures. Il ajoute à cela l'imagination pour construire un véhicule ancêtre des chars d'assaut. Si cela montre des qualités techniques certaines, il ne s'agit pas de défendre les idées humanistes, puisqu'il est prêt à créer des armes... Dans ses Carnets, Vinci défend sa méthode, basée sur la modélisation mathématique et l'expérience. Il met en avant la volonté de dominer le monde. Il cherche à comprendre la nature humaine mais également le fonctionnement biologique de corps humain. Si on voulait traduire les compétences en termes contemporains, Vinci s'applique à l'art plastique, la philosophie, l'anthropologie, la médecine et les mathématiques. L'homme de Vitruve (doc 3) prouve la maîtrise de Vinci dans le graphisme et la symbolique associée au cercle (le ciel) et au carré (la terre). On retrouve cette maîtrise dans le doc 4 par le traitement du portrait, de l'anatomie et de la lumière. Ce portrait aurait été commandé par le duc de Milan, qui emploie Vinci.

2. Expliquez son intérêt pour la science.

Pour Vinci, la démarche scientifique semble être la seule expression possible de son travail. S'il commence par l'expérience, c'est pour ensuite théoriser avec l'utilisation des mathématiques. Il a une grande imagination qui lui permet de se projeter. Et ensuite il essaye de toutes les manières d'arriver au résultat ; comme celui-ci ne peut être le fruit du hasard il construit également la théorie associée. Pour étudier le corps humain il cherche en pratiquant la dissection qui est à ce moment là interdite par le pape. Cette transgression ne se comprend selon lui que par la soif de savoir.

3. Montrez la virtuosité de l'artiste

Vinci fait venir la lumière de côté vers le portrait de la femme qu'il représente. Là où la lumière venait de face et écrasait le portrait, en faisant venir la lumière latéralement, les formes du corps et du visage sont soulignées. De même pour augmenter la profondeur, en plus des jeux de lumière, Vinci utilise la technique du "sfumato" qui permet de rendre la profondeur, ce qui est éloigné étant plus flou que ce qui est devant...

parcours 2 : en quoi Léonard de Vinci est l'incarnation de l'artiste complet de la Renaissance ?

Léonard de Vinci (1452-1519) est un artiste et un savant florentin qui a terminé sa vie à la cour de François Ier. Sa Joconde est une des pièces les plus connues du musée du Louvre, et représentatives de l'aura de son auteur. Les documents du dossier permettent de comprendre la diversité des activités de Vinci, et ses dons qui semblent exceptionnels.

Vinci est tout à la fois un ingénieur, un dessinateur, un peintre, un scientifique... Il est attaché à la Renaissance et à l'humanisme justement par cette multiplicité de domaines dans lesquels il exerce et recherche. Il se flatte, dans un courrier au duc de Milan, de pouvoir réaliser des forteresses mais aussi des armes, comme architecte et ingénieur. Il s'intéresse également à la science en général, le doc 2 soulignant en particulier son intérêt pour la biologie et le corps humain. Cela l'a amené à pratiquer des dissections alors que les autorités religieuses les interdisaient. Si tout cela montre un personnage qui met la science et le savoir au premier rang des valeurs humaines, ce qui le rattache non seulement à la Renaissance mais également à l'humanisme, il est cependant contradictoire de le voir capable de produire des techniques pour comprendre le vivant et d'autres pour le détruire. Contrairement à ce qu'il dit dans la dernière phrase du doc 1, Vinci ne semble pas très humble et se met complètement au service du duc, quitte à créer pour cela des machines semant la mort. Son lien avec l'humanisme voit sur ce sujet une limite...

Néanmoins, Vinci développe des qualités exceptionnelles. Son trait dans le dessin (doc 3) est devenu une référence pour les artistes et même la notion occidentale du beau. Son « homme de Vitruve » montre à la fois la perfection et la symbolique de la référence humaniste : l'Homme mesure de toute chose... La perfection du trait est accompagné d'une connaissance des techniques artistiques lui permettant de rapprocher la représentation de la réalité représentée.. Si le sfumato donne une profondeur au portrait de la Joconde, le jeu de lumière dans la Dame à l'Herminie (doc4) renforce la perfection de la représentation. Ainsi , Vinci sait mais il sait aussi utiliser son savoir. Il n'est pas qu'un penseur, il agit et réalise. Ces dons exceptionnels font qu'il accepta l'invitation de François Ier. Le meilleur artiste de la Renaissance rejoint ainsi le roi français le plus représentatif de la période.

Léonard de Vinci est ainsi un artiste complet dans le sens où ses connaissances sont nombreuses dans de nombreux domaines. Il est représentatif de l'humanisme par cette soif de savoir et cette volonté encyclopédique de savoir et d'expérimenter. Mais il est inscrit dans cette époque agitée en Europe et particulièrement en Italie : les princes locaux ne cessent de se faire la guerre, et Vinci participe de cette activité en mettant ses capacités au service du duc de Milan entre autres. Il est donc pleinement représentatif de l'humanisme et de la Renaissance, dans ses côtés brillants comme obscurs.