

EXPO

DA VINCI

L'ARTISTE, L'INGÉNIEUR, LE GASTRONOME

LIÈGE-GUILLEMINS

24.02 >
30.06.24

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
PRIMAIRE

www.EUROPAEXPO.be

LÉONARD DE VINCI... UN HOMME EXTRAORDINAIRE

Au milieu du 15e siècle, un homme extraordinaire apparaît dans l'univers des arts. C'est Léonard de Vinci. Il n'existe pas d'autres artistes comme lui. Il est peintre, sculpteur, mais aussi ingénieur, scientifique et inventeur. Découvre la vie et les œuvres de ce génie dans notre web documentaire du mois. Léonard de Vinci te raconte son histoire et t'explique en détail comment il est devenu l'artiste le plus célèbre de tous les temps.

Tu as certainement déjà entendu le nom de Léonard de Vinci. Mais sais-tu qui se cache réellement derrière ce nom ? Cet homme est un artiste exceptionnel, et un inventeur de génie. C'est le moment de lire ce qu'il nous raconte sur sa vie.

Auteur des textes

Jean-Christophe HUBERT

Mise en page

Guillaume Bartholmé

L'ŒUVRE LA PLUS CONNUE AU MONDE

Léonard est aujourd'hui un mythe dans le monde entier surtout à cause de la Joconde, véritable icône de l'histoire de l'art...

500 après sa mort, Léonard de Vinci fascine toujours autant... Il a laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des mortels. Les raisons sont nombreuses. Parce qu'il a d'abord eu un destin exceptionnel. Un vrai conte de fées « sauce » Renaissance. Léonard est un enfant illégitime d'un père notaire et d'une mère paysanne. Pas de quoi lui offrir un destin exceptionnel. Il n'a pas droit au savoir académique. Pourtant, à force de travail, il va s'élever dans la hiérarchie sociale. Il est d'abord apprenti dans l'atelier d'Andrea Del Verrochio. Il travaille ensuite pour le duc de Sforza à Milan comme peintre et ingénieur. On le retrouve ensuite chez les Médicis à Rome... Si seulement une petite vingtaine d'œuvres sont parvenues jusqu'à nous, Léonard a laissé une empreinte considérable dans le monde de l'art. Qui ne connaît pas la fameuse Joconde au Louvre... De New-York à Tokyo, de Moscou à Bali, de Oslo à Sidney... Tout le monde connaît ce tableau...

De sa création à nos jours, « La Joconde » est un modèle pour les artistes. Un tableau que l'on cherche à égaler, à dépasser et parfois à chahuter.

« La Joconde » est l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Beaucoup d'artistes se sont amusés à l'utiliser dans leurs propres œuvres.

La Joconde en cosmonaute...

Artiste : PADAME ONE

2024

La Joconde multipliée...

Artiste : Andy Warhol

1968

La Joconde enrobée...

Artiste : Fernando Botero

2005

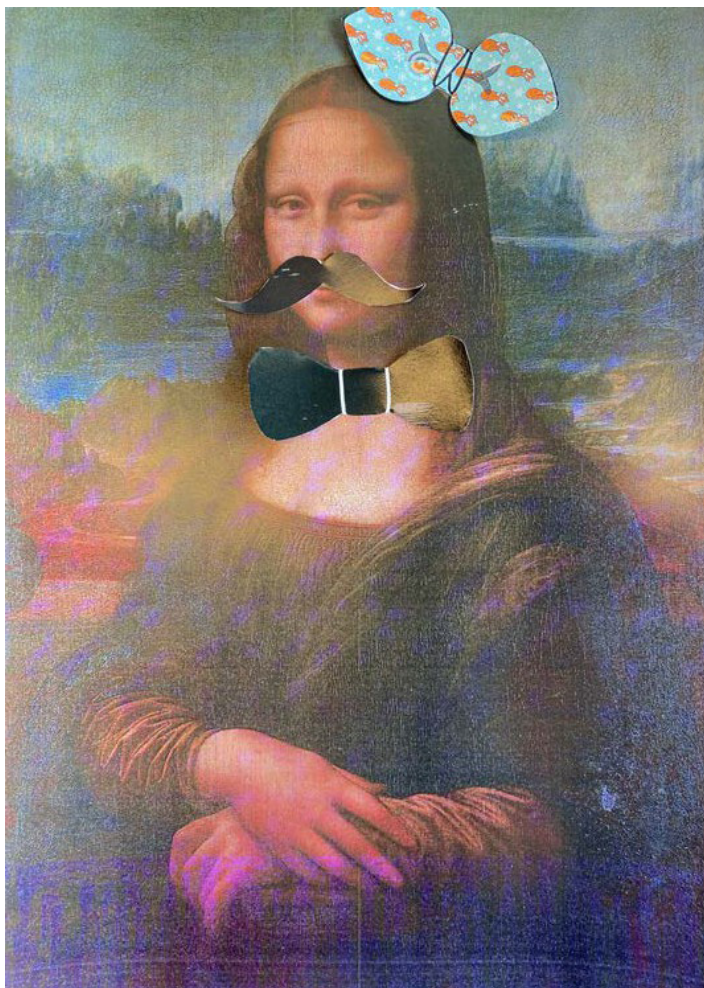
Cette œuvre est une copie de « La Joconde » réalisée par un autre artiste.

Avez-vous remarqué ses habits ? La peinture de Léonard de Vinci est-elle habillée comme ça ?

L'artiste s'appelle Padame One. Il a réalisé une peinture à la bombe et a ajouté un habit de cosmonaute. Cet artiste s'amuse avec une peinture très célèbre en lui ajoutant des choses inhabituelles. L'artiste travaille souvent dans la rue, c'est un street-artiste.

Avant ou après : taquiner « La Joconde » en jouant avec elle

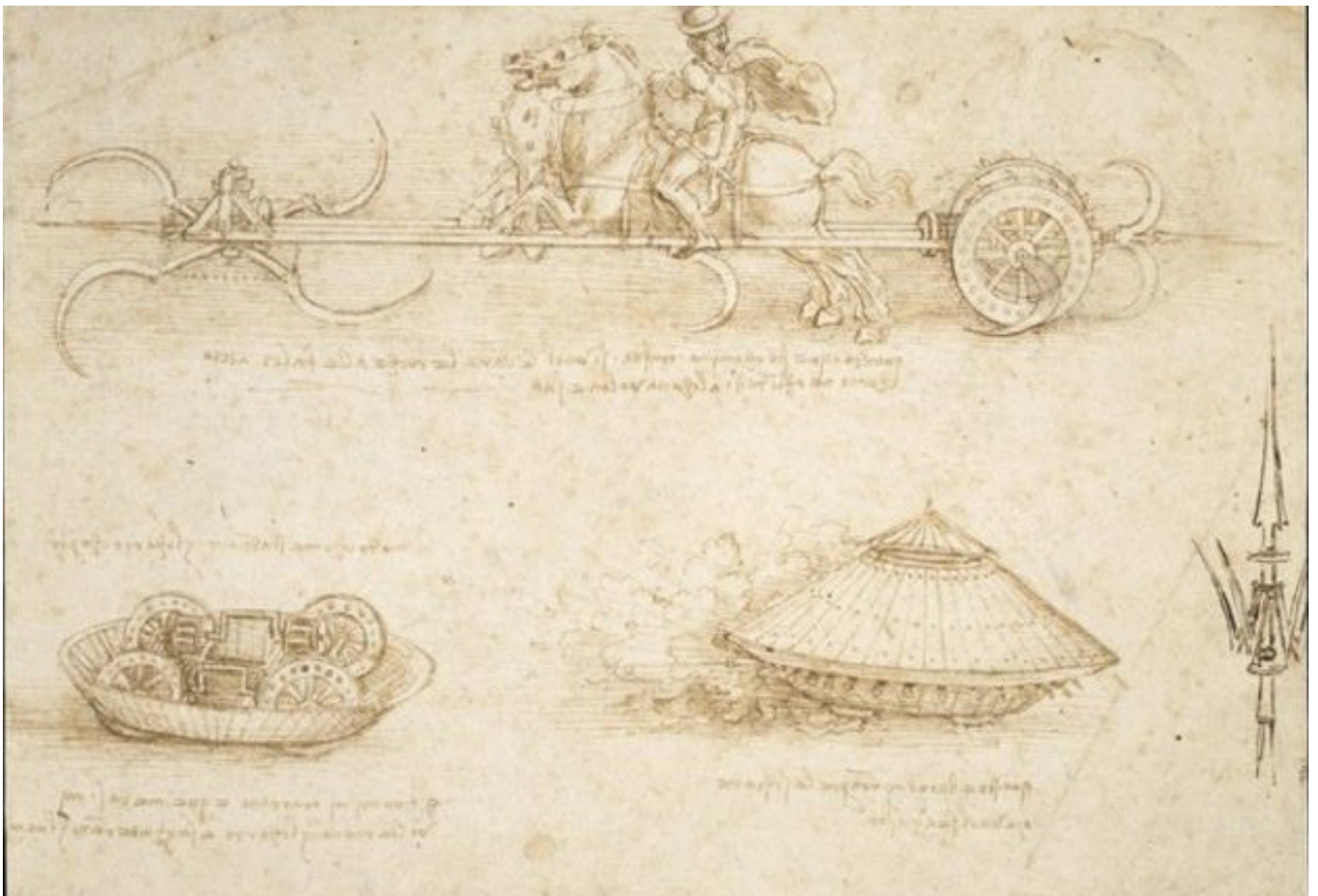
Les enfants vont, comme Marcel Duchamp, ajouter des éléments inattendus à la célèbre Joconde. L'encadrant donne à chaque enfant une photocopie de « La Joconde ». Il sélectionne sur internet des accessoires : nœuds, nœuds papillons, cravates, moustaches, chapeaux ... L'encadrant les découpe pour les enfants et invite ces derniers à choisir plusieurs éléments. Chaque enfant ajoute les accessoires de son choix puis les colle.

LES CODEX

Tout au long de ma vie, j'ai noté dans près de 13.000 pages mes réflexions et croquis dans tous les domaines que j'aime tant... la géologie, l'optique, l'anatomie, les mathématiques ou encore la mécanique, la physique ou même l'astronomie...

Les spécialistes estiment en effet à 13000 le nombre de pages rédigées par Léonard. Aujourd'hui, il n'en reste que 7000 pages qui constituent ce que l'on appelle communément les codex. Des recueils, petits ou très grands... comme les Codex Arundel, Atlanticus et Leicester dont le propriétaire n'est autre que Bill Gates. Les carnets de Léonard de Vinci sont remplis d'observations, de spéculations et de théories scientifiques originales. Des théories confirmées et soutenues par des chercheurs dans les siècles suivants. Léonard dessine les plans d'innombrables moteurs et machines, dont beaucoup devinrent plus tard réalité dans le monde moderne. Durant la Renaissance italienne, la science et la technologie connaissent une véritable révolution scientifique... Et personne n'aura été si novateur que Léonard de Vinci.

LA VIE

Cher visiteur, plus de 500 ans nous séparent... Je me prénomme Léonard. Je suis né en 1452 dans le petit village de Vinci en Toscane. J'ai essayé pendant toute ma vie de comprendre le monde qui m'entoure, en observant et en expérimentant. Je me suis essayé à toutes les disciplines avec un ardeur infaillible. J'ai été inventeur, architecte, théoricien, peintre, anatomiste, mathématicien... Mes amis disent que j'excelle dans toutes ces matières... et pourtant je n'ai jamais appris le latin ni le grec... Je n'ai pas pu devenir un lettré... Ce qui m'a permis de découvrir le monde, c'est mon regard... L'observation de la nature.

Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans, dans le château du Clos Lucé à Amboise. Trois ans plus tôt, Léonard est invité à venir vivre en France par le Roi François Ier. Le roi le considère comme son père spirituel et le comble d'argent et d'honneurs. Le 23 avril 1519, Léonard sent sa fin approcher. Il rédige son testament. Il désigne son fidèle élève, Francesco Melzi, comme le principal héritier de son œuvre. Avait-il conscience qu'au-delà de léguer un patrimoine personnel, il offrait un héritage artistique et scientifique sans précédent dans l'histoire de l'humanité ? Probablement ! Il déclarait de son vivant : « J'ai l'intention de laisser un souvenir impérissable dans la mémoire des mortels. » Que reste-t-il de lui 500 ans après sa mort ? Comment a-t-il réussi à impressionner autant le monde ? Comment a-t-il réussi à révolutionner l'histoire de l'art avec seulement une vingtaine de tableaux à son actif ? Pour découvrir cet homme à la recherche des lois secrètes de la nature, remontons dans le temps.

LE PORTRAIT DÉCOMPOSÉ DE LÉONARD DE VINCI

A

B

C

D

E

Peux-tu retrouver dans l'exposition le portrait de Léonard de Vinci ?

En regardant le dessin dans l'exposition, peux-tu remettre les pièces au bon endroit ?

LÉONARD SE PRÉSENTE

Je m'appelle...

Leonardo da Vinci. C'est un nom italien. En France, on m'appelle Léonard de Vinci.

Je suis né...

Le 15 avril 1452, en Italie, dans la ville de Vinci (d'où mon nom). Je passe mon enfance dans la maison de mon père, Piero da Vinci. Il est notaire. Il prépare, rédige et enregistre des documents officiels : actes de vente (d'une maison), contrats. Ma mère, Caterina est une paysanne.

Mon métier...

A 14 ans, je quitte ma maison natale pour aller à Florence. Là-bas, j'entre dans l'atelier du célèbre artiste Verrocchio. Il m'enseigne la peinture et la sculpture. J'apprends à maîtriser toutes les techniques pour réaliser un tableau, comme la perspective. Je reste dans l'atelier de mon maître jusqu'à 26 ans. Je deviens alors artiste peintre. Parmi mes toiles les plus célèbres, tu connais peut-être « La Joconde » et « La Cène ».

Mon activité préférée...

Connaître et inventer, sans hésitation ! Je suis passionné par la connaissance. J'ai envie de tout connaître sur le monde et l'univers. Rien ne m'arrête ! Je m'intéresse à l'astronomie, la géologie (l'étude du sous-sol et de la terre), la mécanique, la botanique (l'étude des plantes). Je fais de nombreuses découvertes. Je suis l'inventeur de l'hélicoptère, du scaphandre (une machine pour respirer sous l'eau) ou encore du char d'assaut. Toutes ces inventions sont décrites dans mes nombreux carnets de dessin. Mais elles ne verront le jour que bien plus tard, au 19e siècle. Beaucoup de gens me décrivent comme un génie.

Où peut-on voir mes œuvres ?

Si tu veux découvrir mes tableaux, tu peux visiter le musée du Louvre. Tu y découvriras par exemple « La Joconde ». Mais il existe aussi un lieu qui m'est entièrement dédié. C'est le château du Clos-Lucé qui se trouve à Amboise, en France. En 1515, le roi François Ier m'invite à séjourner à sa cour et m'installe au château du Clos-Lucé. J'y passe les dernières années de ma vie. Je meurs le 23 avril 1519.

Aujourd'hui, ce château est devenu un musée qui retrace ma vie et mes œuvres. Tu peux notamment découvrir mes inventions en taille réelle, réalisées à partir des notes de mes carnets de dessin.

Peux-tu retrouver les bonnes réponses ?

Entoure les bonnes réponses en t'aidant de la biographie de l'exposition.

Léonard de Vinci est un :

- Peintre
- Sculpteur
- Architecte
- Homme de science

Il est :

- Italien
- Anglais
- Français

Il est mort à :

- Milan
- Mantoue
- Amboise

Un tableau célèbre s'appelle *La Vierge aux* :

- Fleurs
- Rochers
- Abeilles

Il va peindre *La Bataille* :

- De Waterloo
- De Mantour
- D'Anghiari

Léonard réalise aussi une grande quantité d'études sur :

- La zoologie
- La botanique
- L'anatomie
- La géologie

Plus qu'en tant que scientifique proprement dit, Léonard de Vinci a impressionné ses contemporains et les générations suivantes par son :

- Sa grande barbe
- Son approche méthodique du savoir
- Son apprentissage du vélo

Les dessins de Léonard de Vinci sont rassemblés dans :

- Des encyclopédies
- Des dictionnaires
- Des codex

A la fin de sa vie, il va travailler pour le roi :

- Léon IX
- Louis XIV
- François I

Peux-tu faire au mieux ce coloriage en t'aidant de l'exposition ?

Peux-tu relier les bonnes descriptions aux bonnes images ?

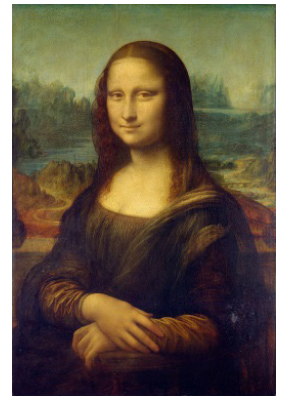
L'annonciation (1472-75).

Ce tableau est également issu de l'atelier d'Andrea del Verrocchio mais il est unanimement attribué à Vinci. L'archange Gabriel annonce à la Vierge Marie la naissance prochaine du Christ. C'est la maternité divine de la Vierge selon le dogme chrétien.

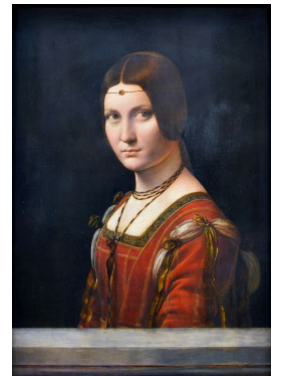
Portrait de Ginevra de Benci (1474-78).

Ginevra de Benci appartient à une grande famille florentine. Le tableau est réalisé à l'occasion du mariage de Ginavra avec Luigi Nicolini en 1474. Léonard est encore élève de Verrocchio, mais son tableau est unanimement salué. La chevelure y est particulièrement soignée.

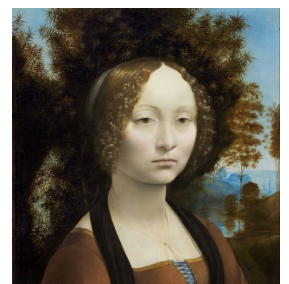
Dame à l'Hermine (1483-90).

C'est le portrait de Cecilia Gallerani (1473-1536), maîtresse de Ludovic Sforza, duc de Milan. Elle est célèbre pour être très cultivée, pour sa connaissance du latin et l'organisation de réunions à caractère philosophique dans ses appartements du château des Sforza à Milan. Le tableau rend parfaitement compte du raffinement du personnage : délicatesse du geste, longs doigts effilés et intelligence du regard.

La belle Ferronnière (1495-99).

Plusieurs identifications du modèle ont été proposées : Lucrezia Crivelli, Cecilia Galleriani, deux maîtresses de Ludovic Le More, duc de Milan, ou Béatrice d'Este, son épouse. L'appellation de Belle Ferronnière vient d'une confusion.

Mona Lisa, La Joconde (1503-05).

Il s'agit vraisemblablement du portrait de Lisa Gherardini (1479-1542), épouse de Francesco del Giocondo, marchand d'étoffes florentin, dont le nom féminisé et francisé donne Gioconda-Joconde..

Les machines

Peux-tu relier chaque machine à la bonne caractéristique ?

L'art de la guerre

•

Les machines volantes

•

Les bateaux

•

Les engrenages

•

Les instruments de mesure

•

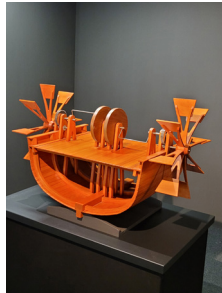
○

○

○

○

○

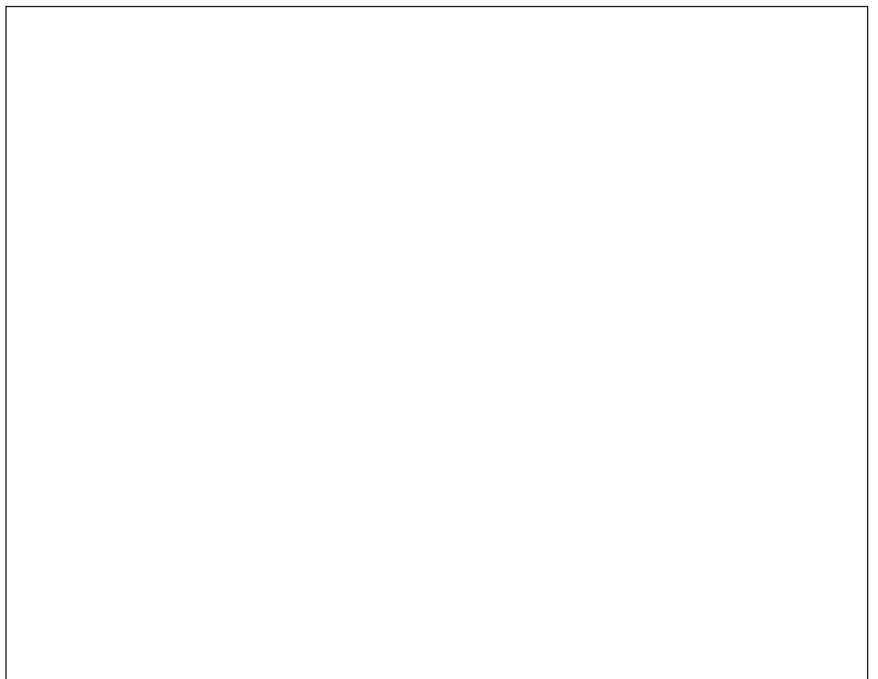
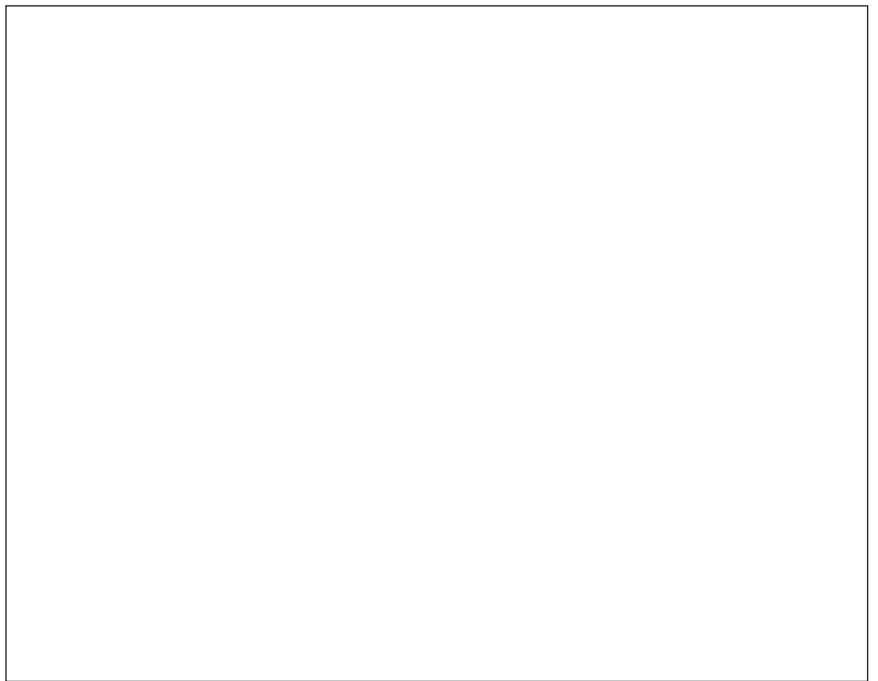
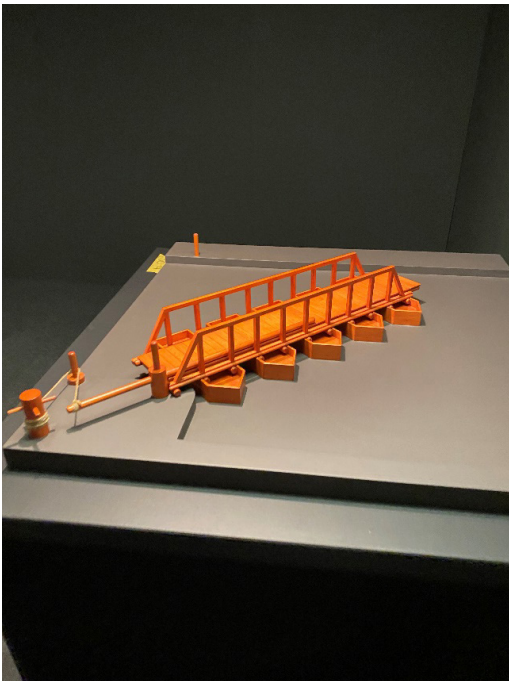
Les machines de guerre

Léonard de Vinci qui détestait la guerre et la violence se fait engager par Ludovic le More comme ingénieur militaire car il a besoin d'argent. Il propose donc au Duc des béliers, des échelles d'escalade, des méthodes pour détruire les forteresses, des chars, toutes sortes d'armes...

Tu peux regarder attentivement le film d'animation.

Peux-tu regarder ces deux machines ?

Peux-tu expliquer comment elle fonctionne ?

Les machines de Léonard en détail

En observant méticuleusement ces détails, peux-tu retrouver ces machines ?
Peux-tu retrouver leur nom et expliquer à quoi elle sert ?

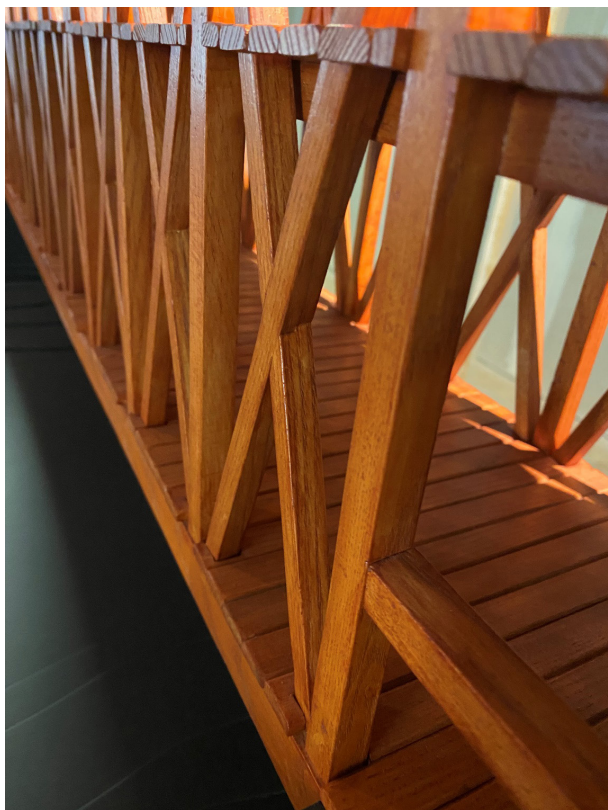
Nom :

Utilité :

Nom :

Utilité :

Nom :

Utilité :

Nom :

Utilité :

Nom :

Utilité :

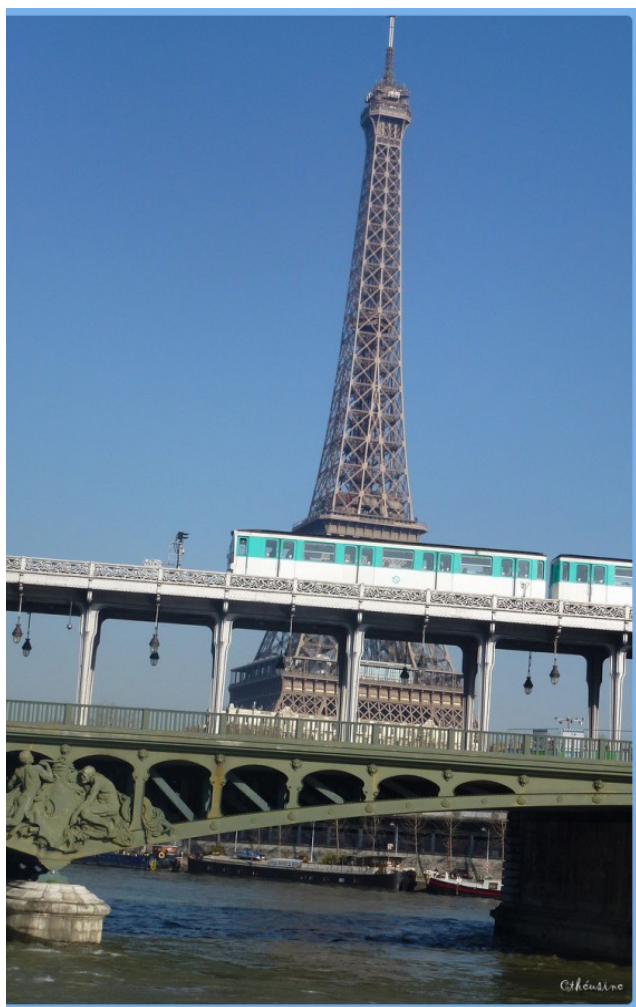
Nom :

Utilité :

Les inventions aujourd'hui

Voici des photos de machines que l'on utilise aujourd'hui.

Peux-tu retrouver dans l'exposition des machines de Léonard de Vinci qui rappelle ces inventions d'aujourd'hui ?

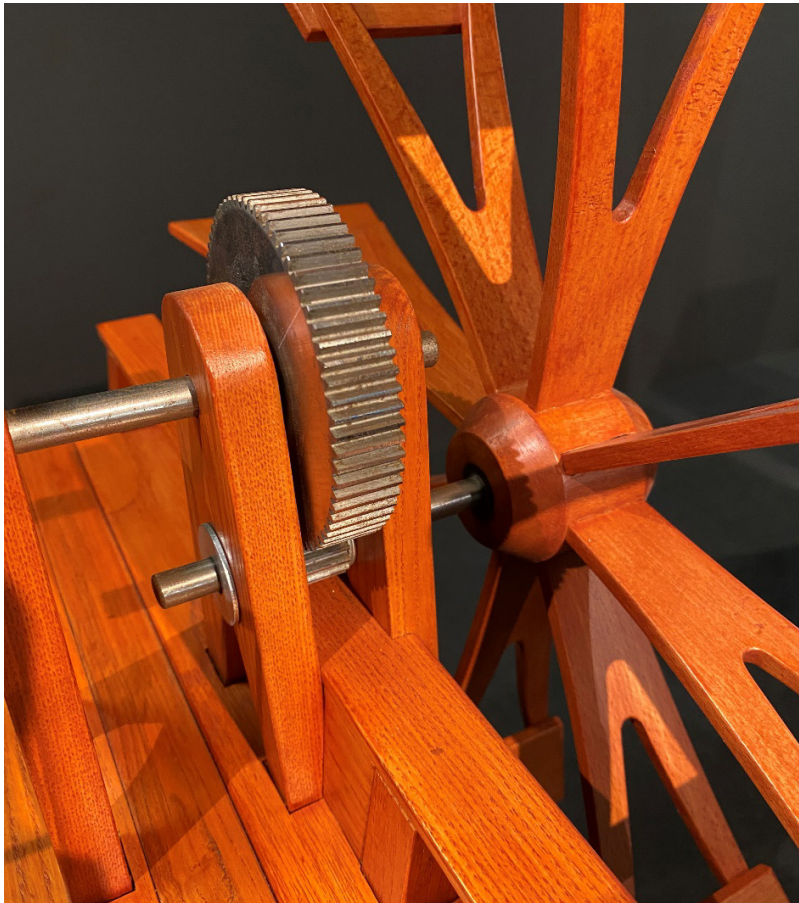

Le bateau à aubes de Léonard de Vinci

Le bateau à aubes est un exemple caractéristique des recherches de l'artiste. Il s'agit du principe du pédalo. Il s'intéresse aux mouvements de rotation et aux mouvements rectilignes, à la propulsion et à la conservation de l'élan.

Peux-tu le retrouver ? Examine le en détail. Comment fonctionne-t-il ?

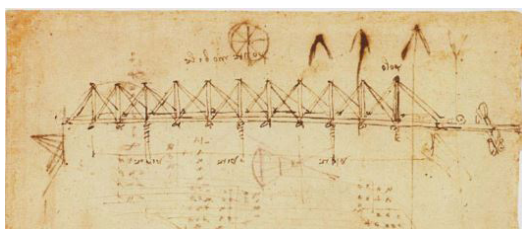
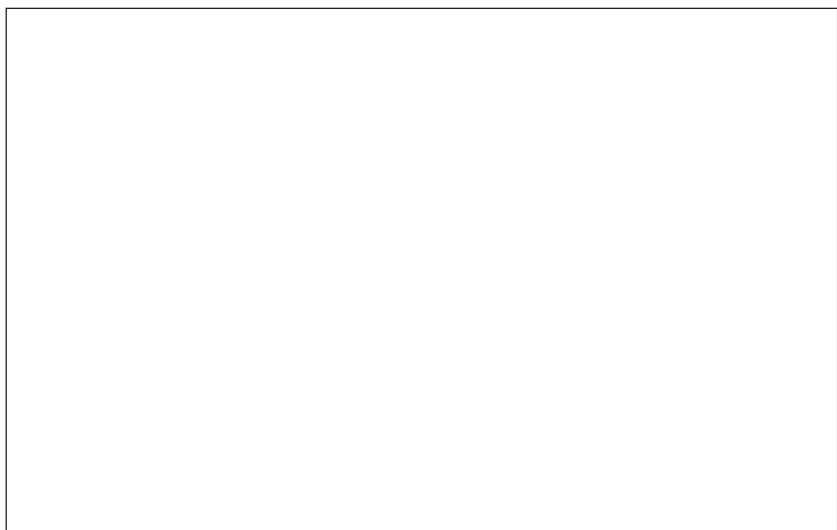
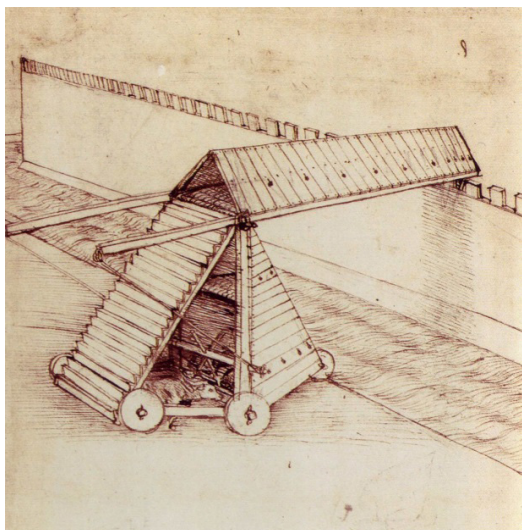
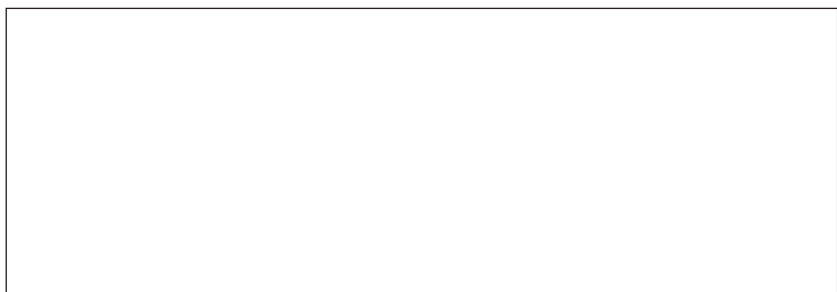
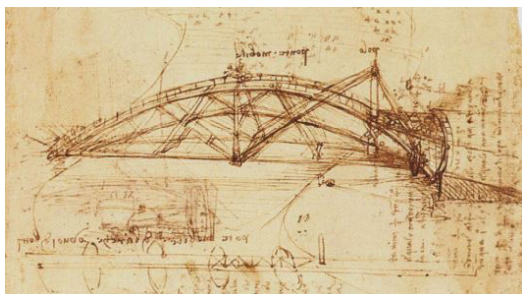
Peux-tu expliquer ?

Les inventions aujourd'hui

Voici des dessins de Léonard de Vinci.

Peux-tu retrouver les machines qui correspondent ?

LA GASTRONOMIE

Léonard de Vinci est sans nul doute le plus connu des Italiens venus en France à la Renaissance. On ne le sait que très peu, mais la gastronomie et l'étude des vignes passionnent Léonard. Des dizaines de dessins de machines sont rattachés à la cuisine et à la mise en scène de banquets. Il imagine aussi des machines de cuisine : un système pour griller la viande, un autre pour maintenir les aliments frais, un pour les garder au chaud, une machine à presser les olives, une autre pour mouliner le grain... Dans la cuisine de Léonard, plusieurs recettes sont griffonnées sur un coin de table. On lui attribue la formule des crevettes rouges à la burrata, aux abricots et à la menthe, une poitrine de pigeons aux mûres. Il décrit aussi un risotto qui est alors rare au XVIe siècle. On a aussi conservé des listes de courses qui laissent deviner que Léonard n'est pas complètement végétarien comme certains l'affirment.

A l'époque de Léonard de Vinci, la gastronomie européenne se met en place progressivement... Plusieurs plats ou ingrédients apparaissent sur les tables...

En vous aidant de la vitrine, regardez attentivement ces objets... Peux-tu les relier à un ingrédient ou à une recette ?

Les légumes

Les oiseaux

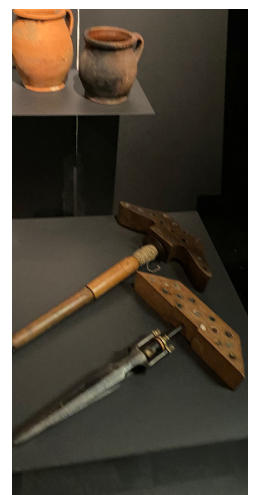
Le sucre

La pâtisserie

Les terrines

LA TABLE DE LA RENAISSANCE

Dans l'exposition, tu peux découvrir une table animée... Plusieurs plats de la Renaissance apparaissent et disparaissent au fur et à mesure du repas...

Peux-tu écrire 10 ingrédients que tu as reconnus ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LES ATELIERS

Ces idées d'ateliers vous sont données à titre indicatif.

La Joconde

Les enfants s'inspirent du célèbre tableau La Joconde pour aborder la notion de perspective. Ils commencent par peindre un paysage à la gouache diluée pour donner l'impression de sfumato. Pour le premier plan, ils dessinent aux pastels le buste d'un personnage qu'ils découpent et collent sur le paysage.

Pop' Art

Le tableau La Joconde a inspiré de nombreux artistes qui l'ont transformé. Munis de photocopies en noir et blanc du tableau, les enfants s'amuse à le détourner en utilisant de la peinture, des feutres, de l'encre, des pastels...

Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus

Dans le tableau Sainte Anne, La Vierge et l'Enfant Jésus, les personnages forment une composition pyramidale. Pour cet atelier, les enfants s'initient à la construction d'un tableau et à l'utilisation de l'espace. Ils dessinent puis peignent trois personnages en les insérant dans une forme triangulaire.

Autoportrait

Léonard de Vinci s'est amusé à se vieillir dans son autoportrait. En utilisant la technique de la sanguine, les enfants font leur autoportrait en se vieillissant de 70 ans. Ils fabriquent ensuite un cadre qu'ils décorent avec du papier brillant.

Ville idéale

Léonard de Vinci a imaginé une ville nouvelle. Aux enfants de transformer leur ville afin de la rendre plus agréable à vivre. Ils réalisent une maquette en utilisant du carton, du papier...

IDÉES À EXPLOITER EN CLASSE

Inventer et créer des machines volantes à partir de différents matériaux : carton, ficelle, bouchons, plastique... que les enfants découpent, assemblent et collent.

S'imaginer en botaniste comme Léonard de Vinci en collectant des végétaux pour réaliser un herbier. En grand observateur, les enfants dessinent avec précision leurs trouvailles.

Visiter un zoo. Munis d'un petit carnet à dessins, les enfants croquent les animaux sur le vif et constituent un bestiaire.

BIBLIOGRAPHIE

Catalogue de l'exposition : Jean-Christophe Hubert et Adrien Roselaer, *The inventions of a genius, Facing Hystory* et Itsaro éditions, 2017.

Enfants :

- Léonard de Vinci et cinq génies de la Renaissance, coll. Castor Poche, éd. Flammarion
- Sur les traces de...Léonard de Vinci, P. Jusseaux, éd. Gallimard Jeunesse – Musée du Louvre, 2003.
- La Renaissance en Italie au temps de Léonard de Vinci, G. Toscano , éd. Hachette jeunesse, 2003.
- Regarde avec Vinci, C. Blanc, éd. du Sorbier.

Adultes :

- Léonard de Vinci et son temps, C. germain et O. Laboureur, coll. Regard d'aujourd'hui, ed. Mango Document, 1999.
- Léonard de Vinci, A. Vezzosi, coll. Découvertes, ed. Gallimard, 1996
- Léonard de Vinci, F. Zollner, ed. Taschen, 2001.

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous pouvez découvrir les "vrais" tableaux, dessins et inventions de Léonard de Vinci dans de nombreux musées du monde entier : au Musée du Louvre à Paris, au Château du Clos-Lucé à Amboise, au Musée des Offices à Florence, à la National Gallery à Londres...