

Le portrait de Cécilia Gallerani

Dominique Le Nen

*Université des Sciences et Techniques. Centre François Viète (EA 1161) NANTES / BREST
Service de Chirurgie Orthopédique, Traumatologique et SOS Mains, CHU BREST*

Conservatoire du Grand Angoulême - 23 février 2012

Renaissance

Redécouverte des œuvres et travaux scientifiques
de l'Antiquité

« Projet humaniste de restauration du savoir ancien » P. Brioist

Découverte de l'Homme, de la Nature, du réel :

anatomie

toutes formes de représentation de son image

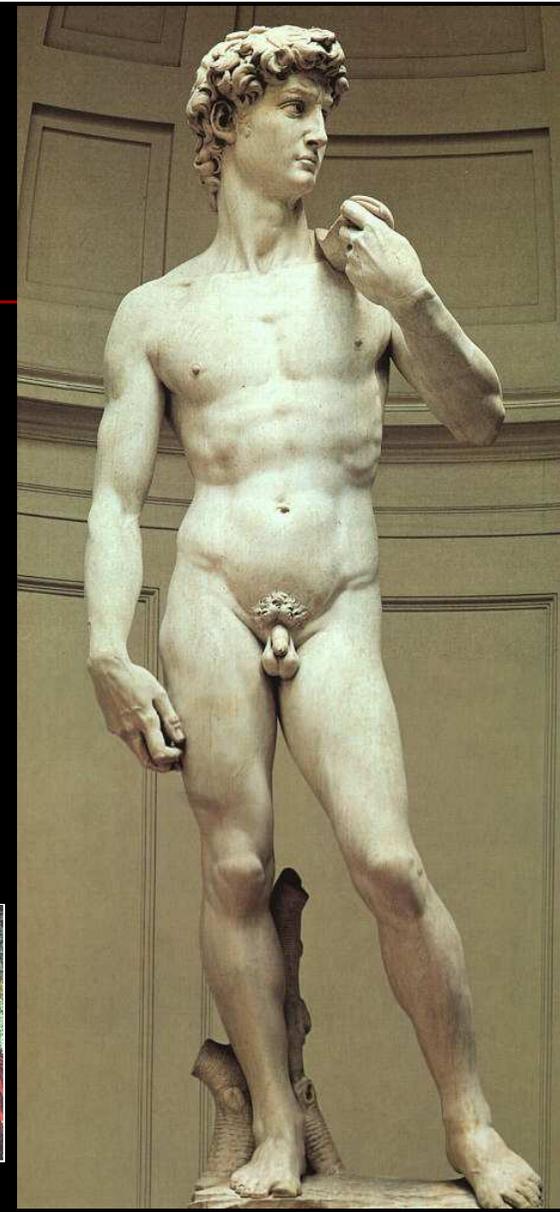
Rabelais

*« Il est l'œuvre la plus parfaite de Dieu,
du summum rerum opifex »
- l'artisan de toutes choses*

André Vésale

Montaigne

- Main
- Visage
- Perspective
2D → 3D
- Plénitude des
Formes
- Mouvement

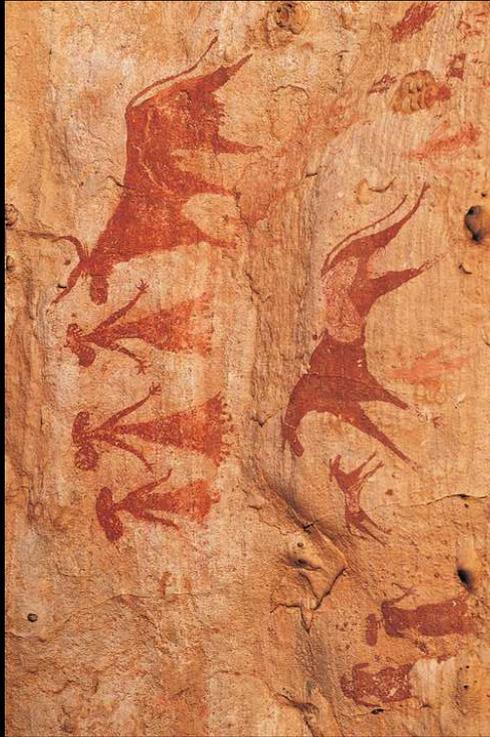
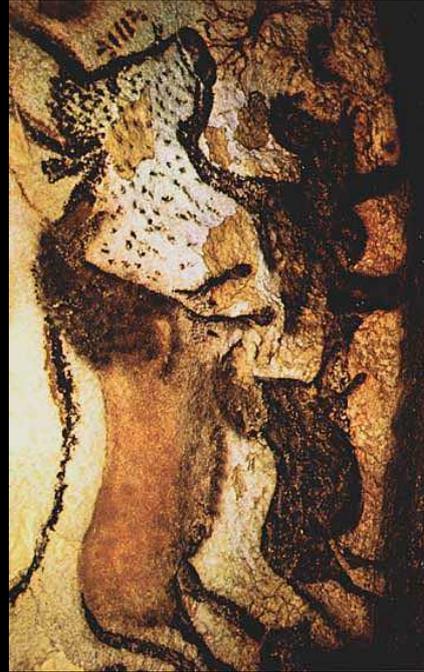

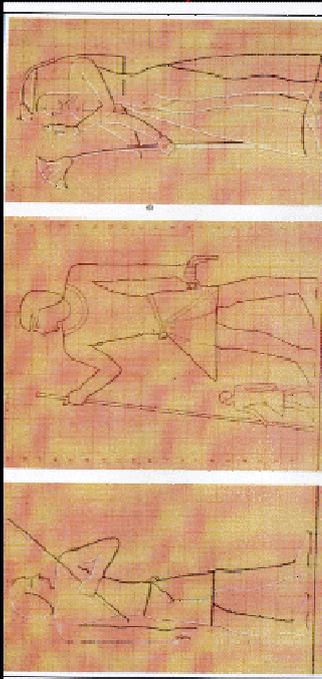
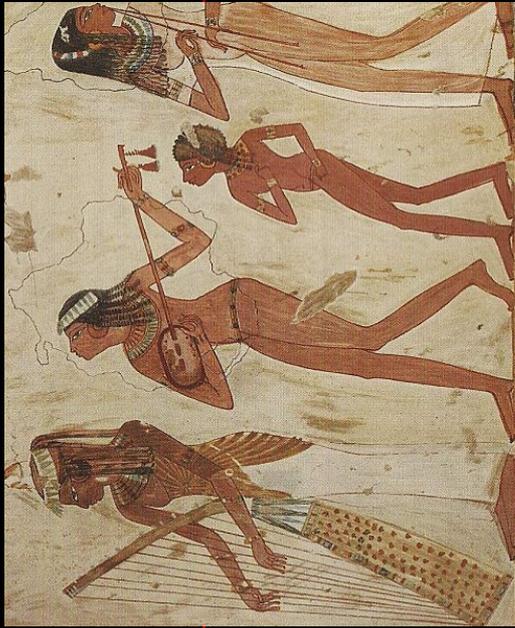
- Main
- Visage
- Perspective
2D → 3D
- Plénitude des
Formes
- Mouvement

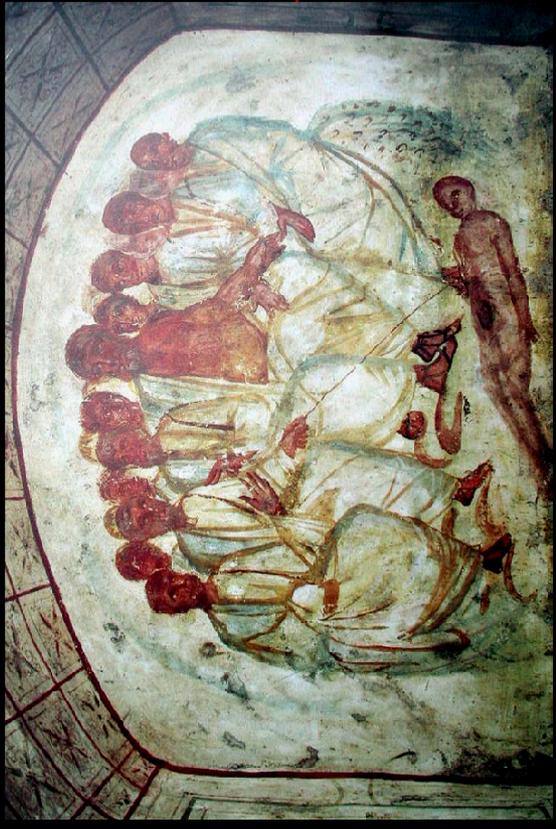
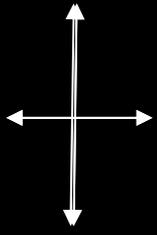

Représentation
« vraie »,
« rationnelle » de
la réalité

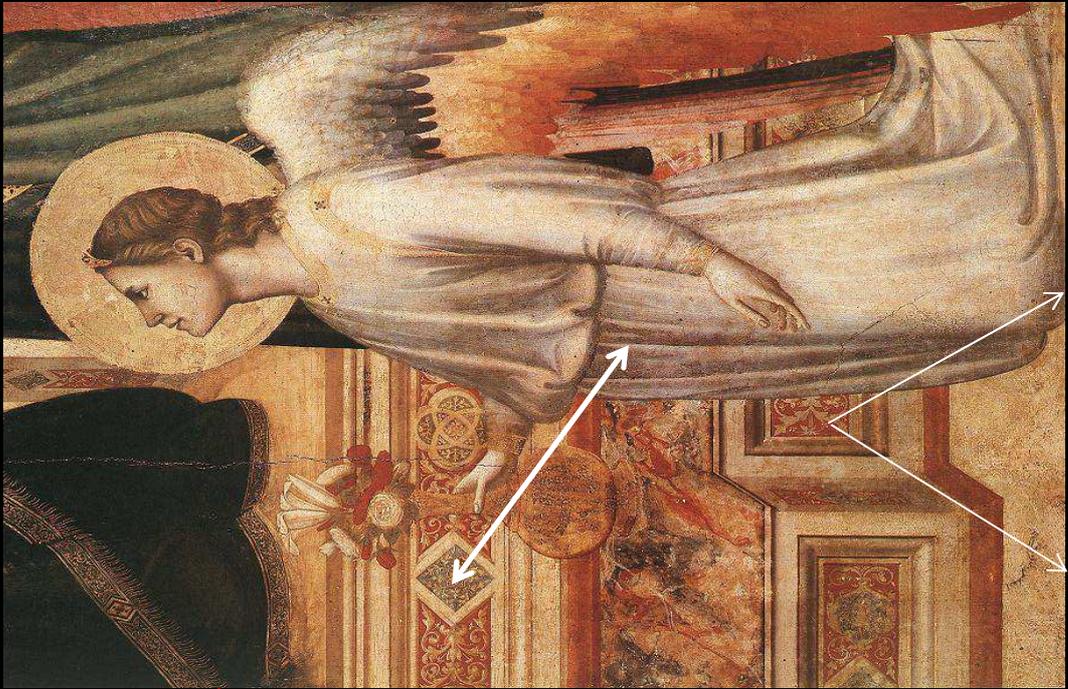

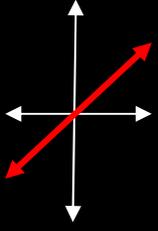
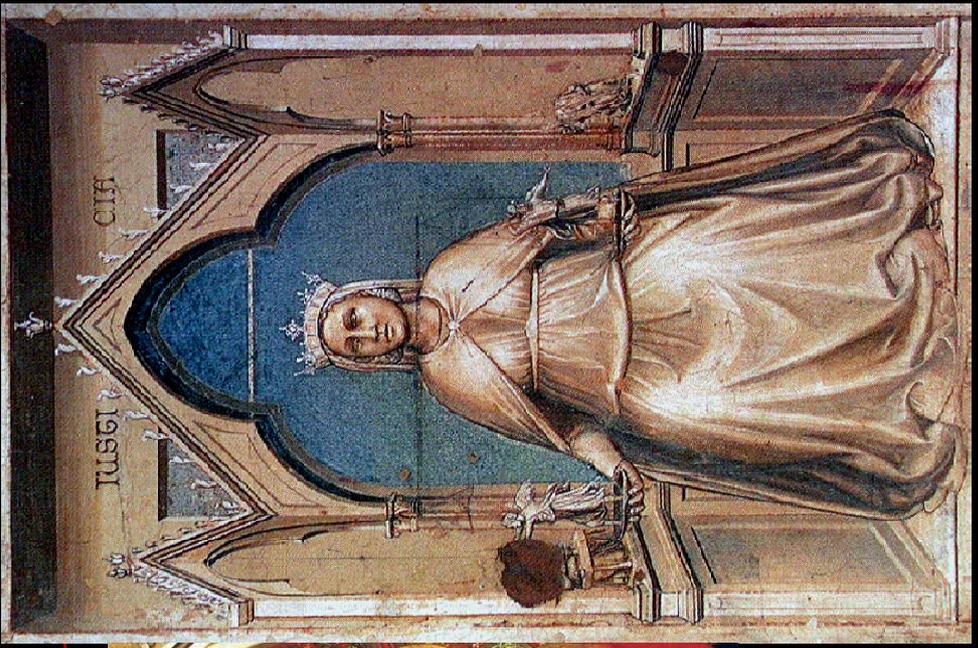

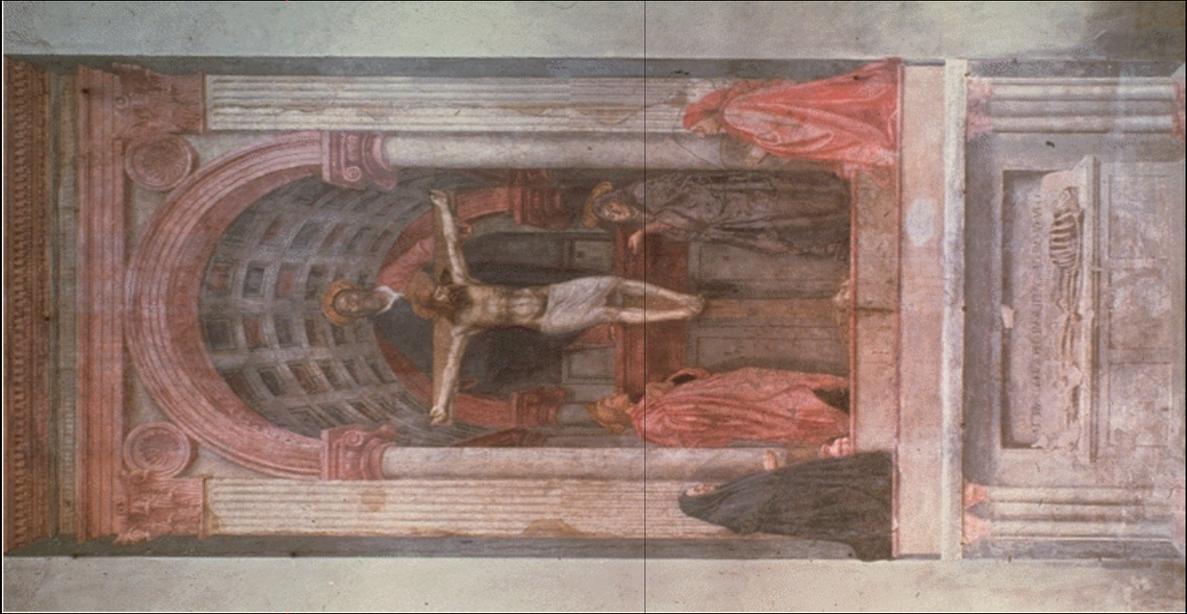
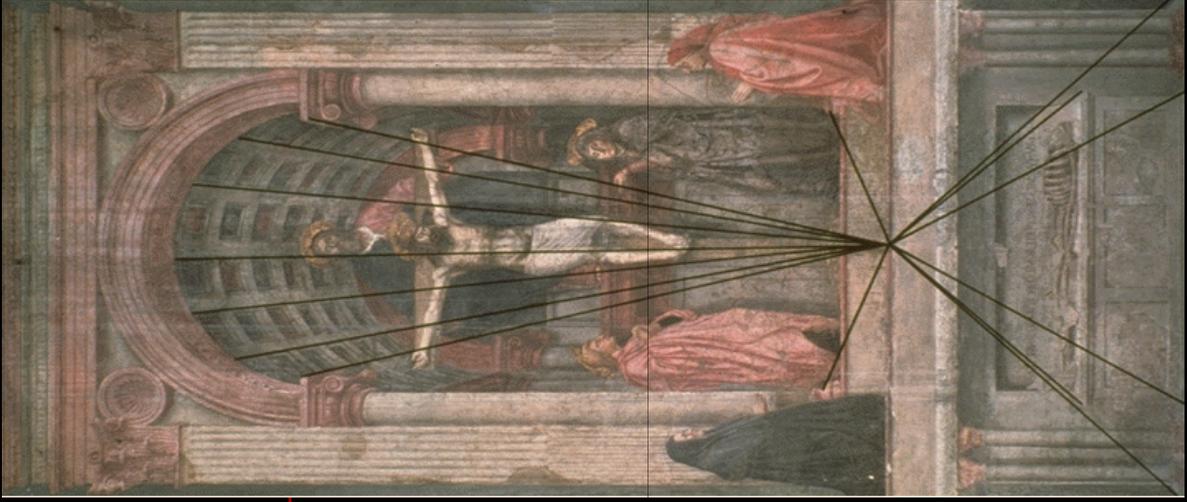

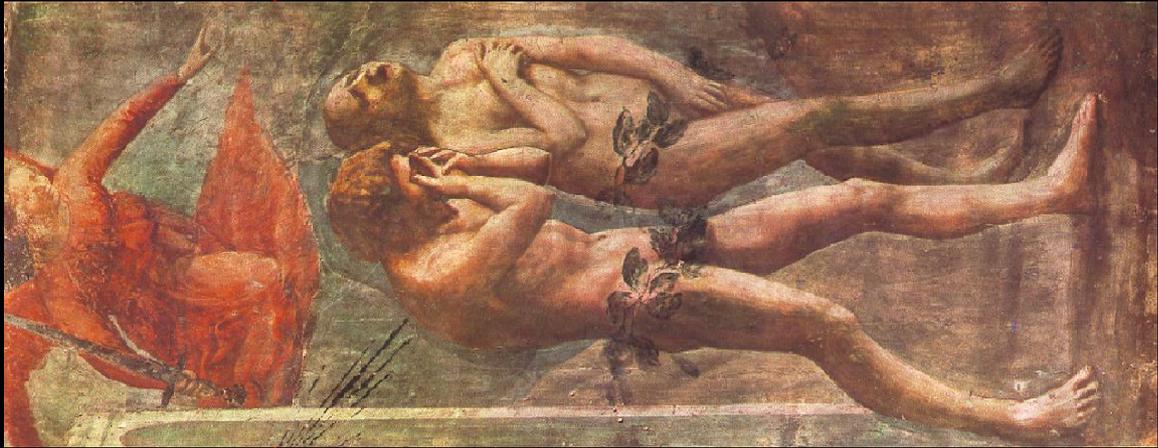
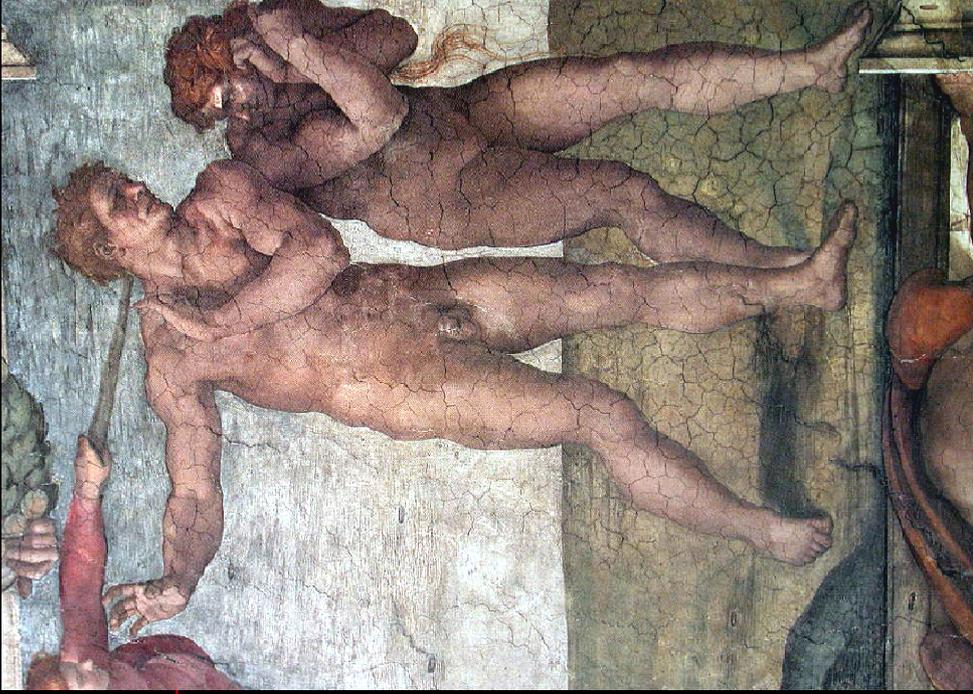

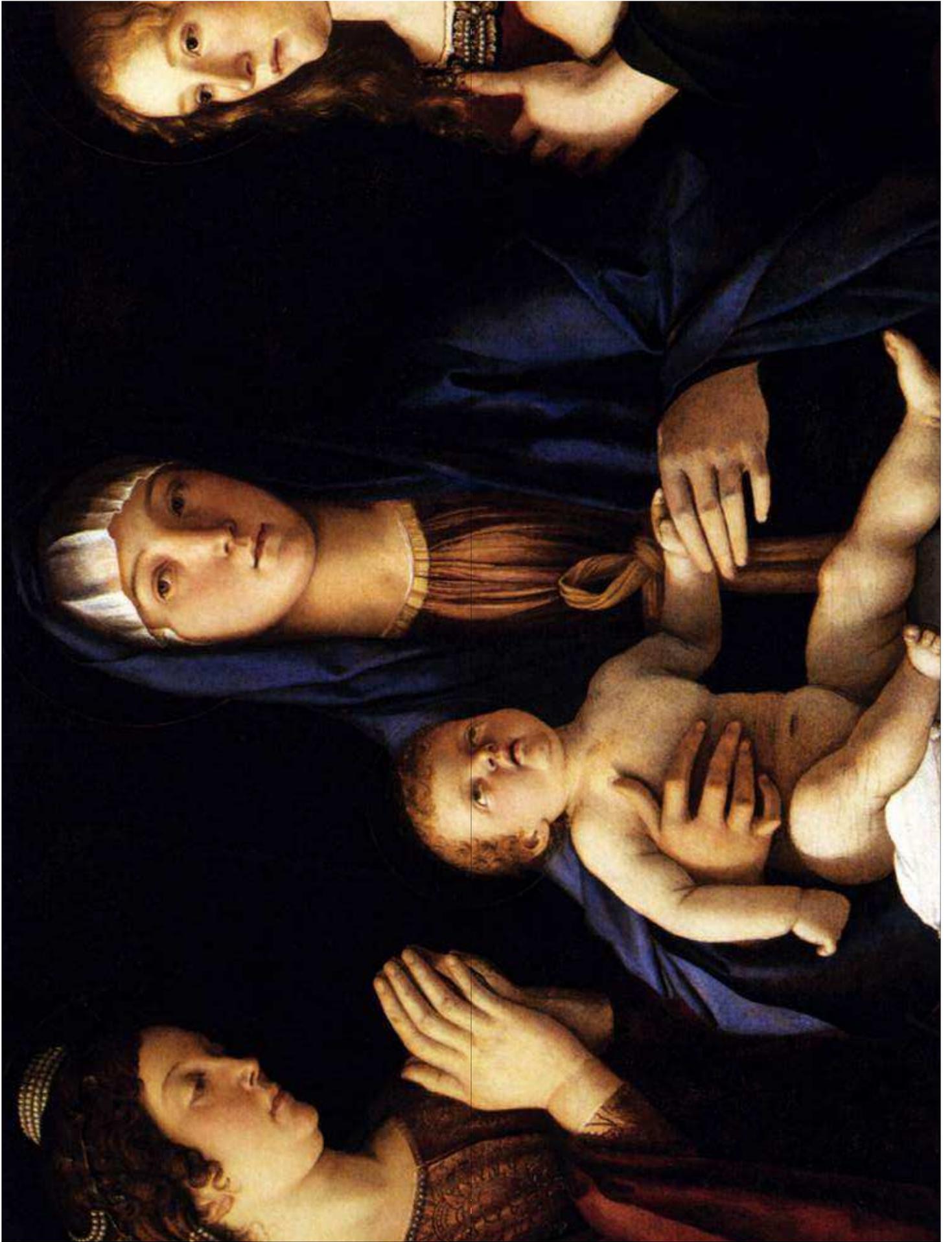

Les yeux = fenêtre de l'âme

*« il sert [l'œil] de fenêtre au
corps humain, par où l'âme
contemple la beauté du monde
et en jouit »*

Portrait physique

Portrait moral

Visage ↔ physionomie

Emotions

Caractère

Visage

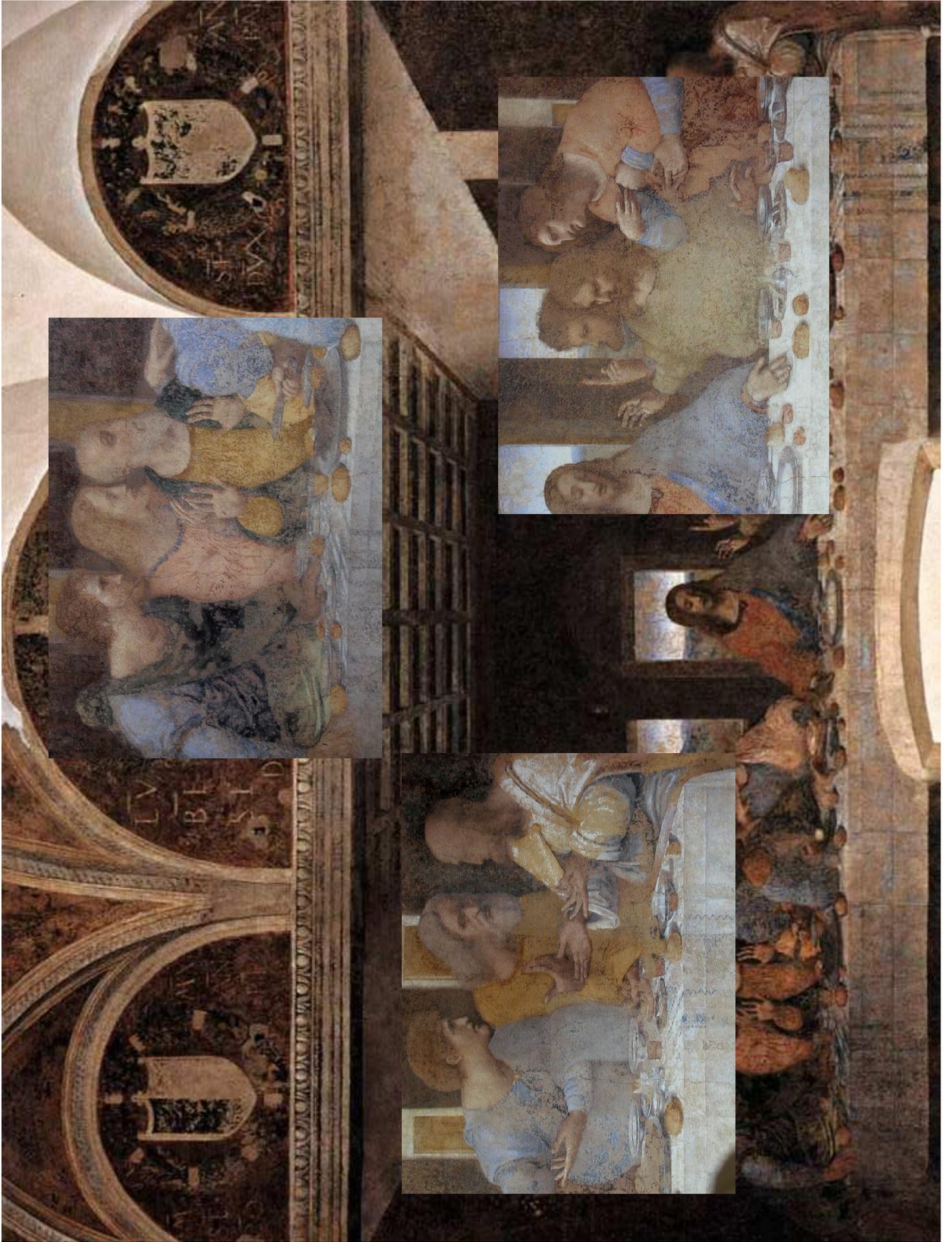
Main

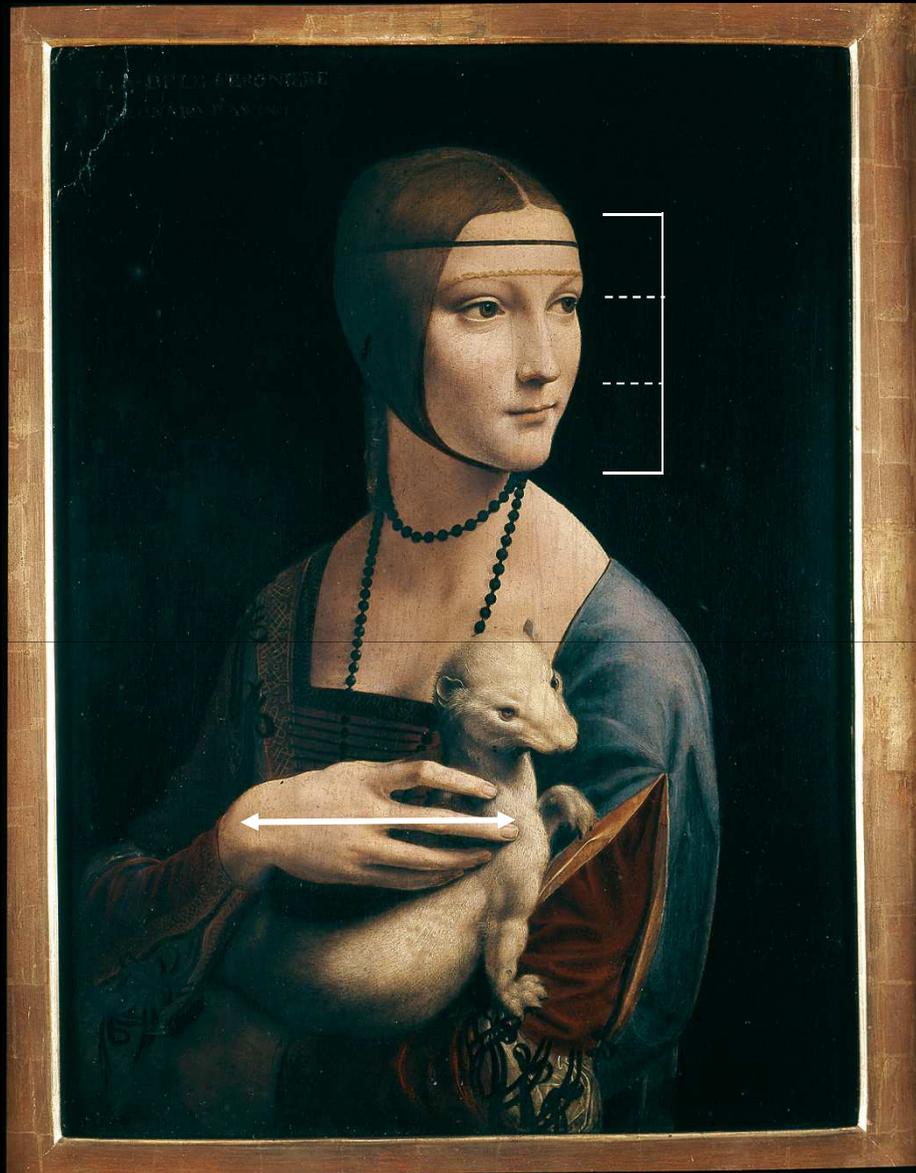
Autant que de traduire les **émotions**, le but de Léonard est de traduire le **caractère** de son modèle

« ...les traits des visages manifestent en partie la nature des hommes, leurs vices et leurs complexions ; si les traits qui dans un visage marquent la séparation entre les joues et les lèvres, et entre les narines et le nez, et entre les yeux et les pommettes sont accusés, il s'agit d'hommes joyeux qui rient beaucoup... »

Traité de la peinture

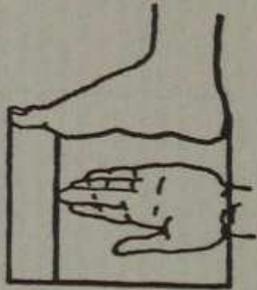

Proportions

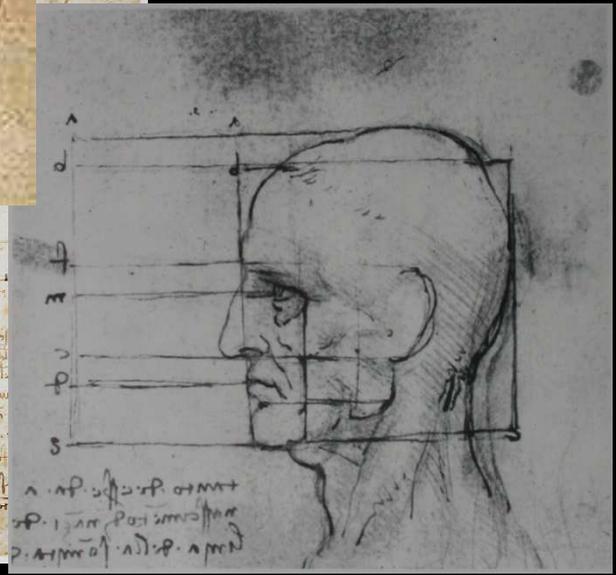
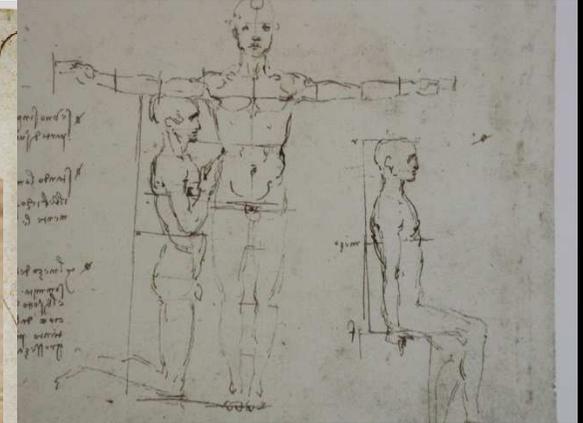
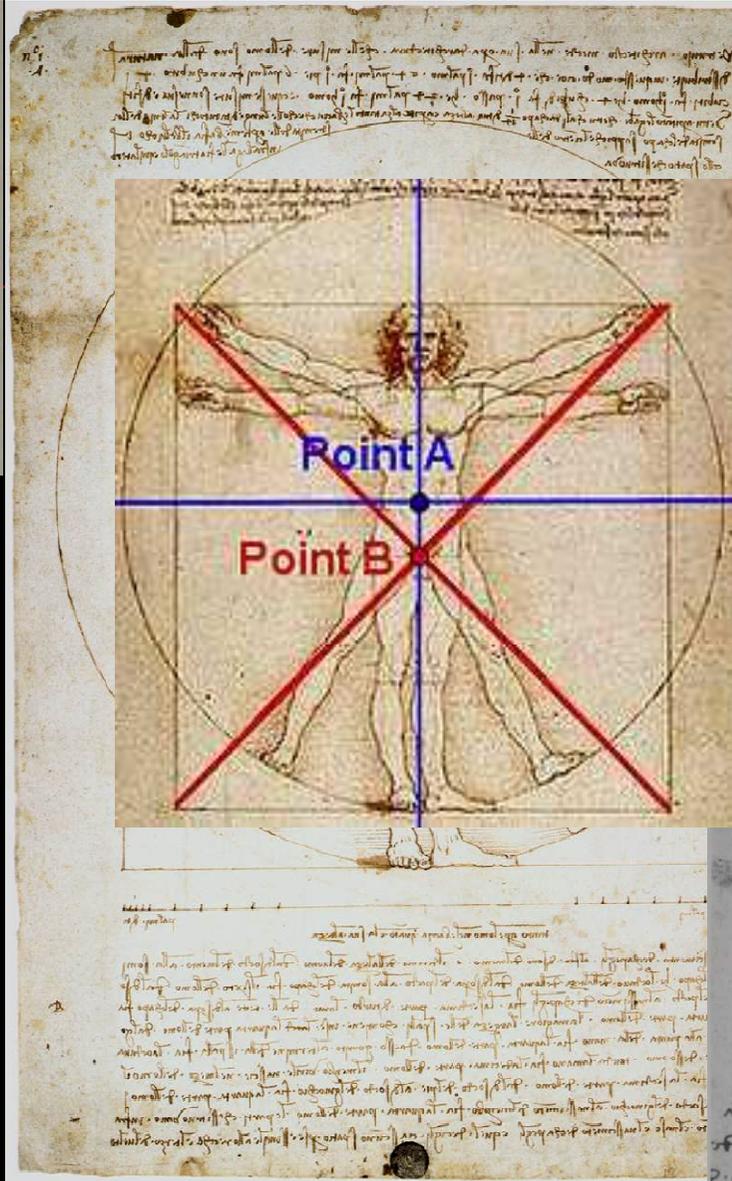
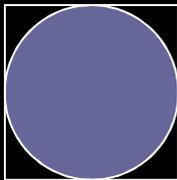
Mensurations

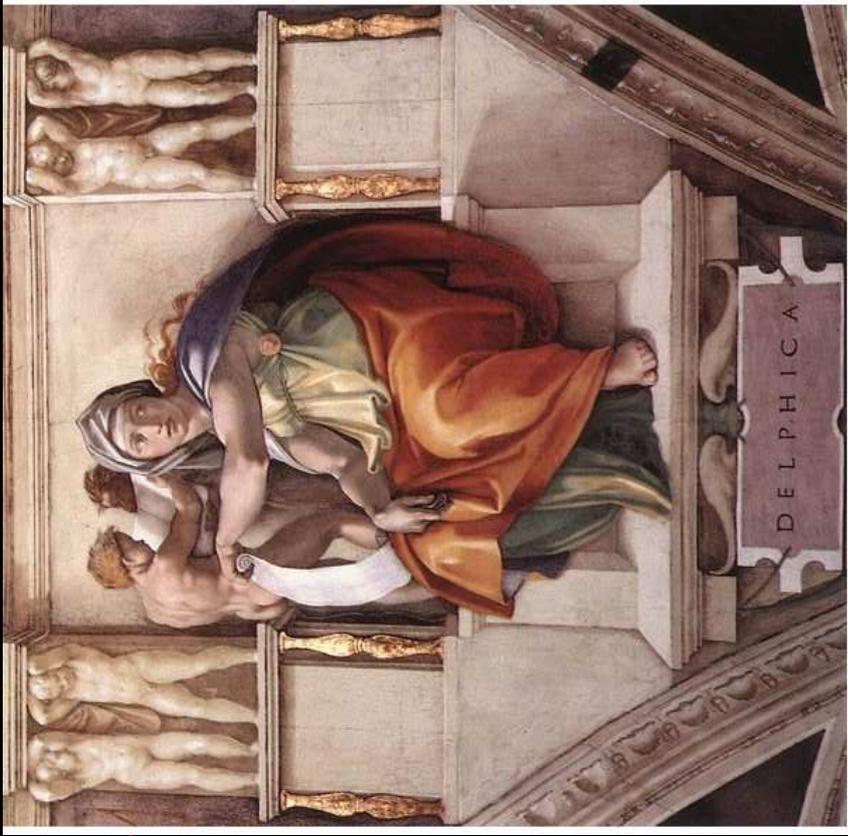

Cennino Cennini

Leon Battista Alberti

Vitruve

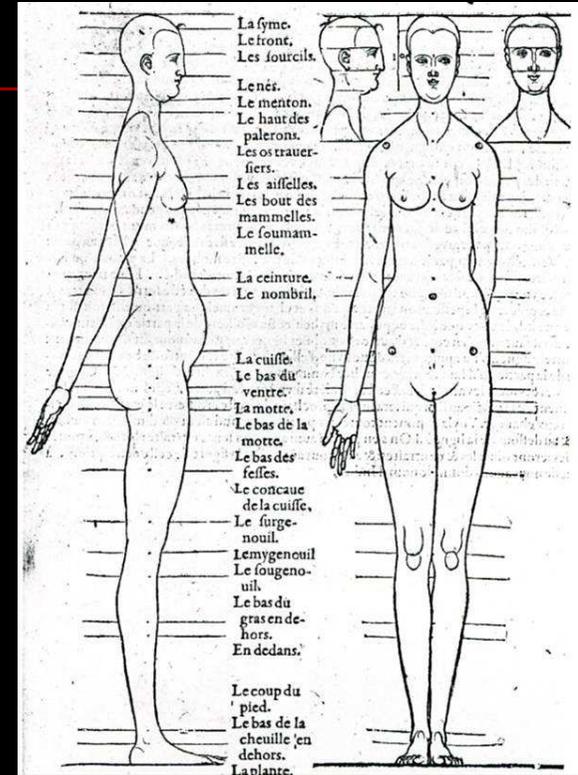

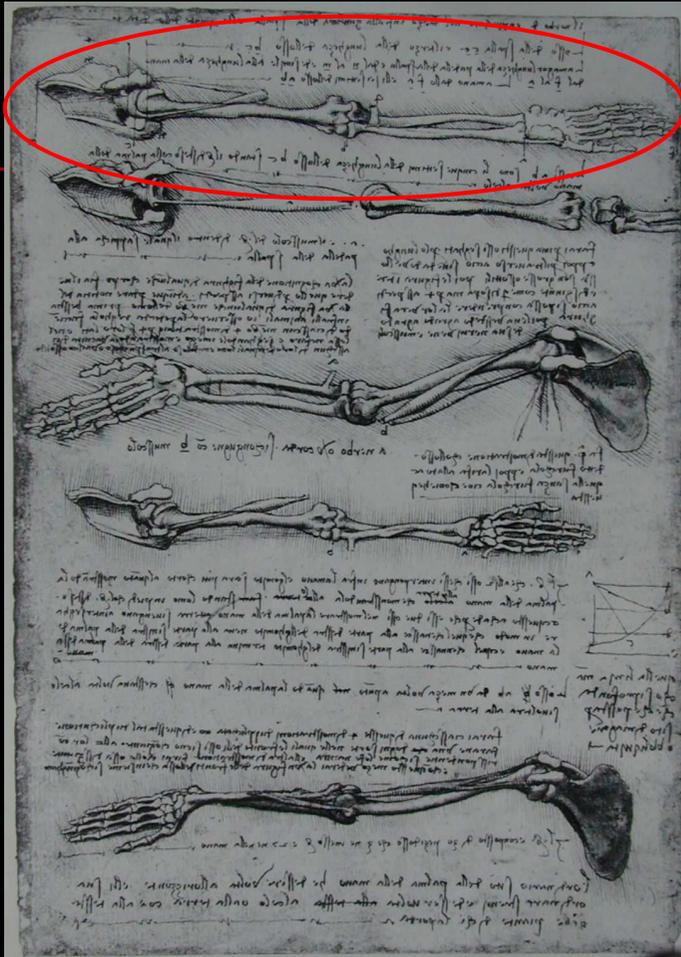
Raphaël :

« celles [mesures] de la femme, je n'en parlerai pas, car elle n'a aucune mesure parfaite ».

L'idée d'une infériorité du corps féminin persiste quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, l'homme seul, en la personne d'Adam ayant été créé directement par Dieu.

La femme est considérée comme « un reflet imparfait du projet divin ».

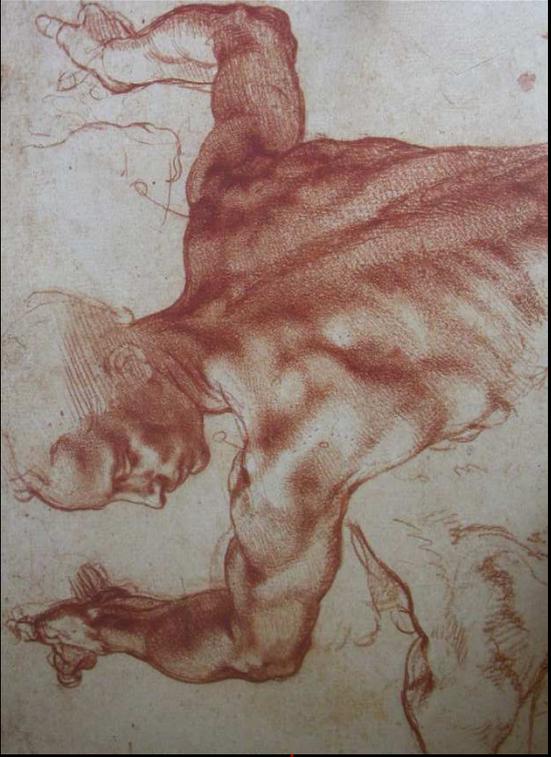
« Le tendon du biceps est attaché au milieu d'une ligne entre l'épaule et l'extrémité des doigts »

« La main, f a, mesure 6/7ème de l'os a b (radius)»

Léonard de Vinci

Le mouvement

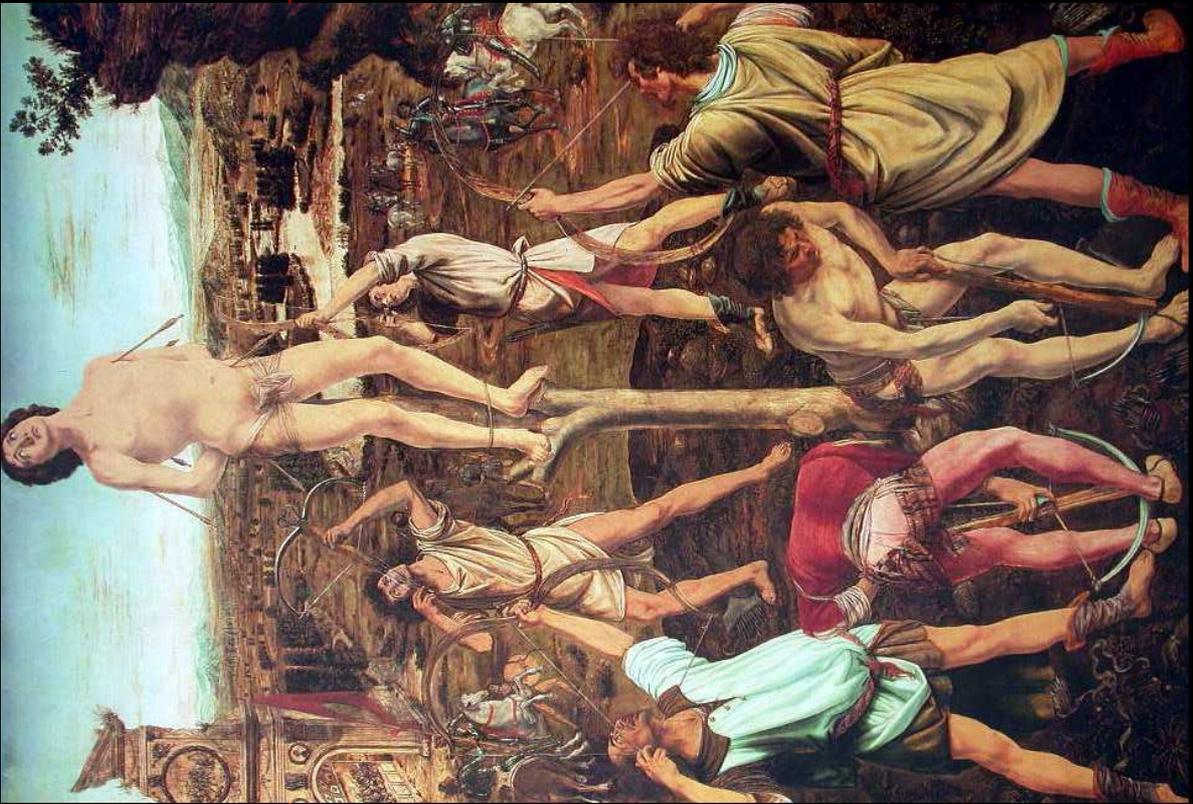
Mouvement...prise de conscience dans la peinture renaissante

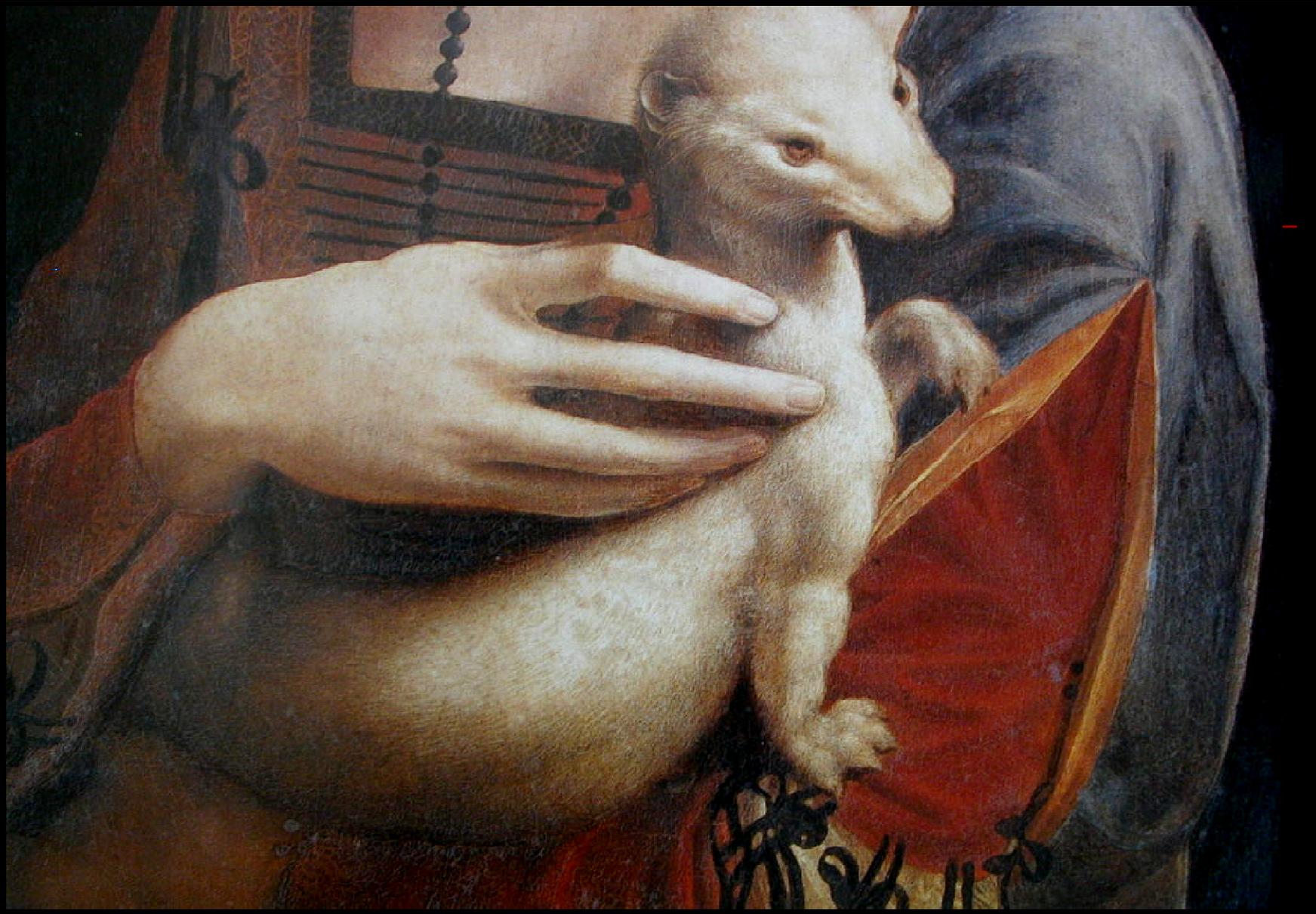

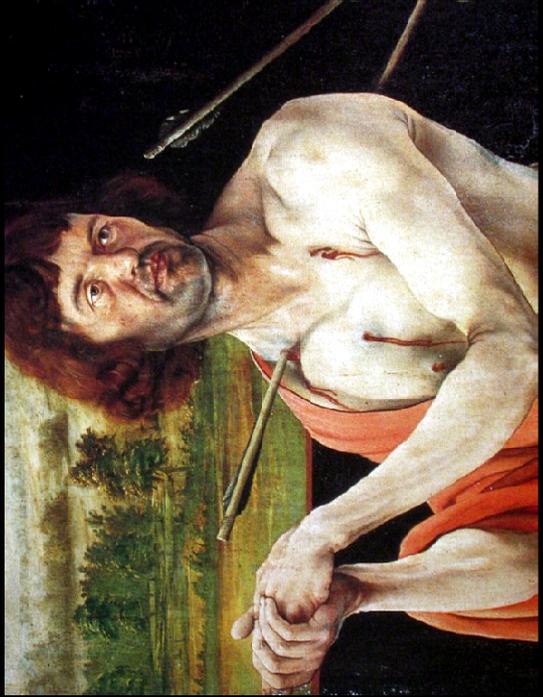

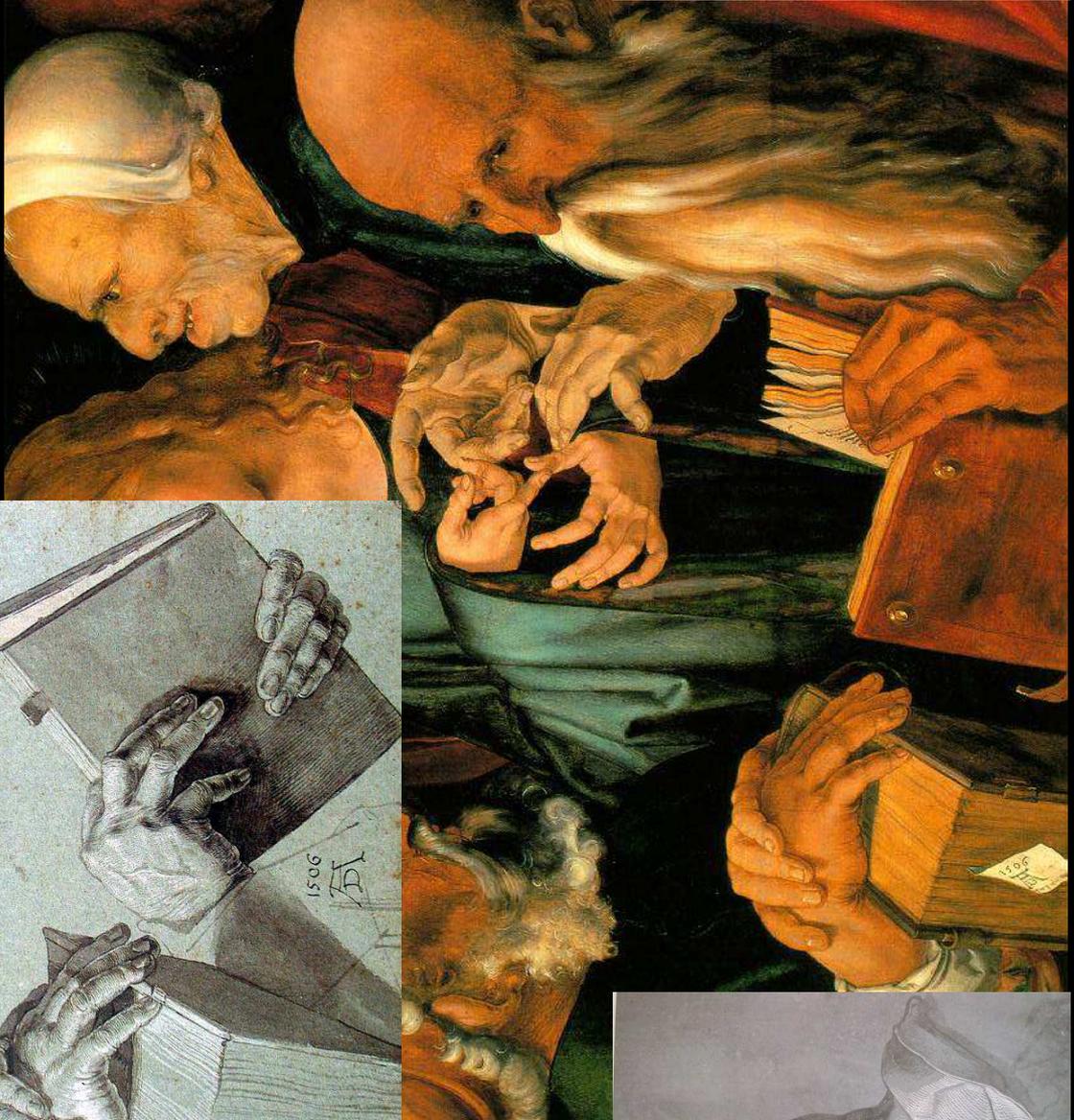

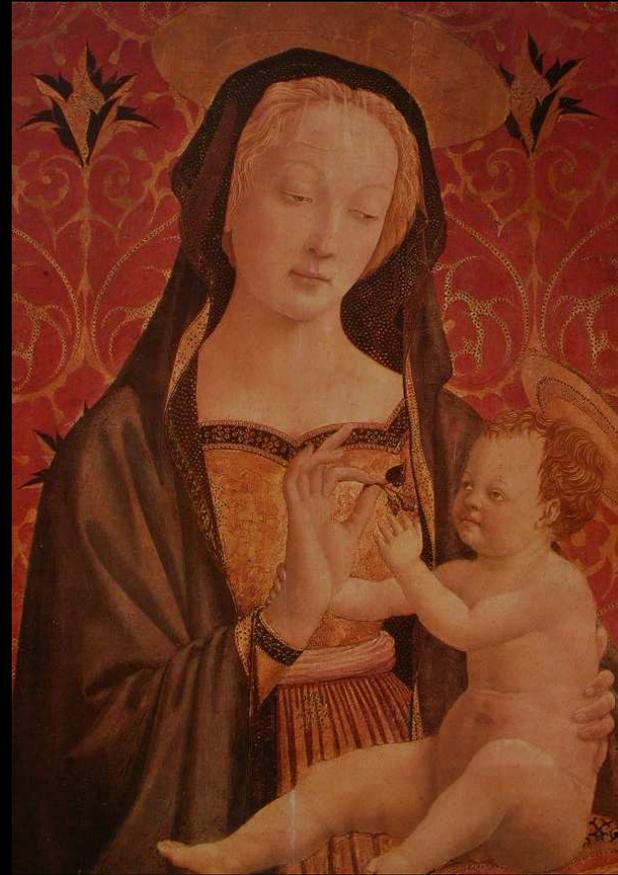

Période de progression : 1ère moitié XVè

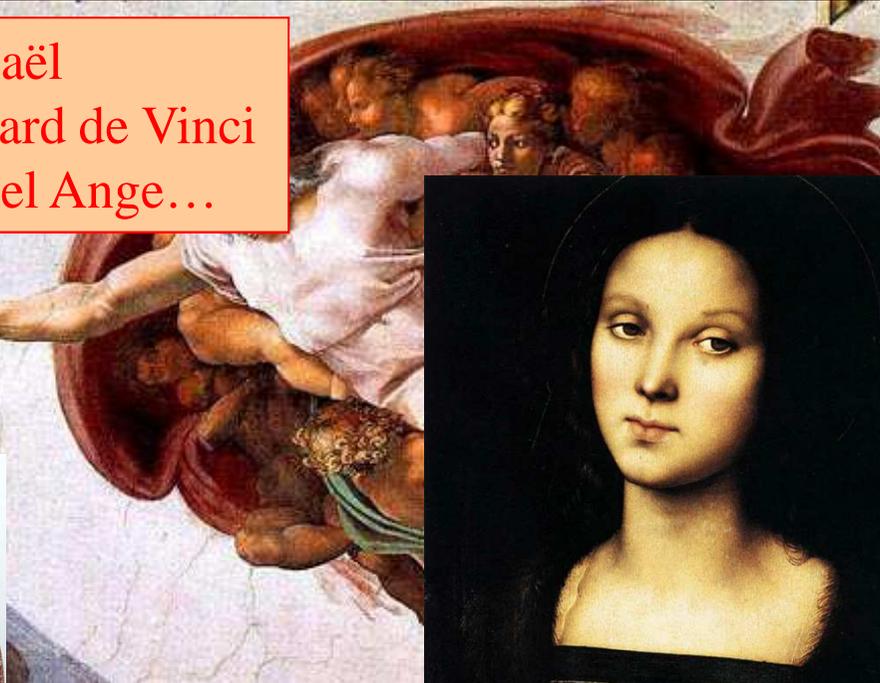
Période charnière : 2ème moitié XVè

Période de maturation : début XVIème

Antonello da Messina
Andrea Mantegna
Giovanni Bellini
Le Pérugin...

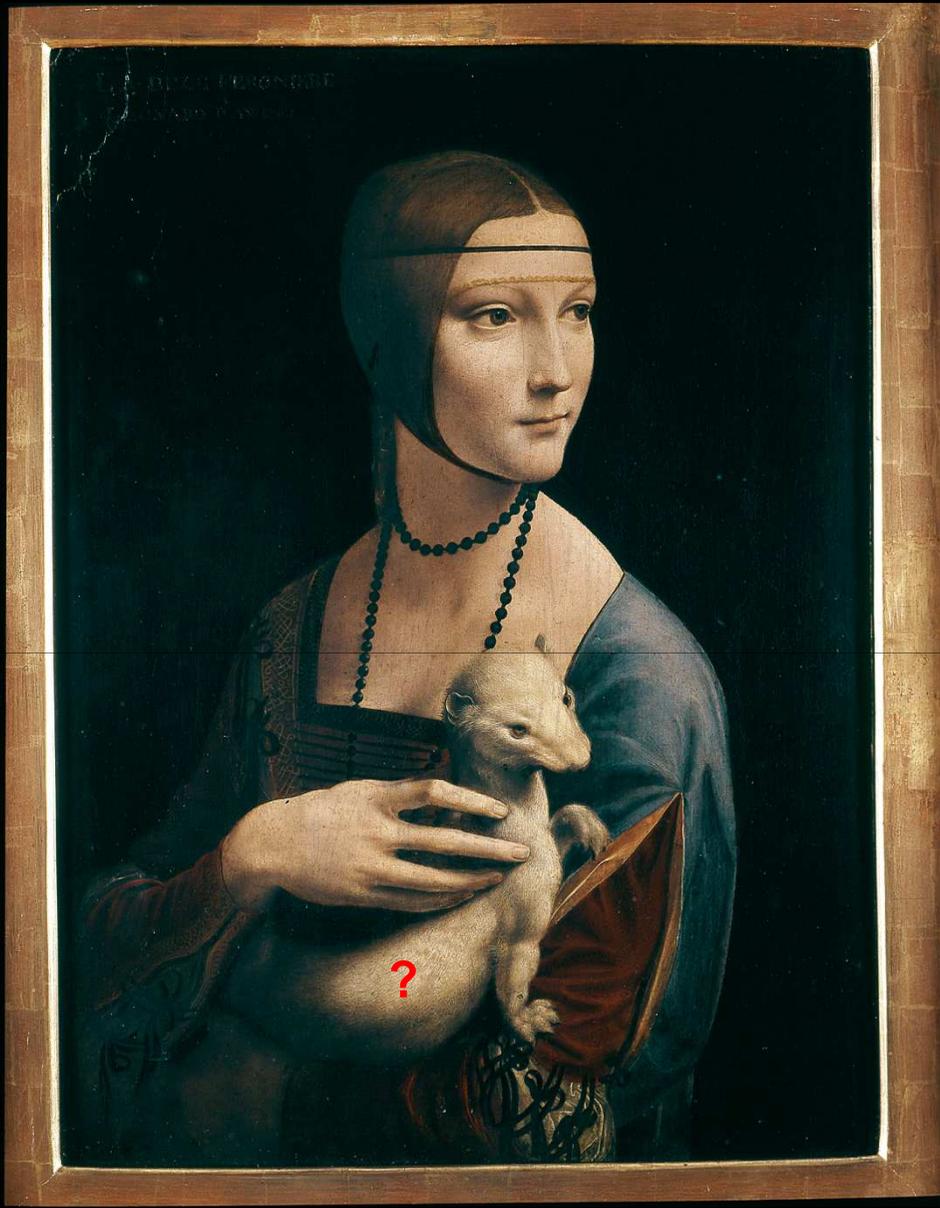
Raphaël
Léonard de Vinci
Michel Ange...

Période de maturation : début XVIème

Portrait de femme
A Verrocchio
1475-1480

Lien entre l'anatomie
et la peinture ?

Lien entre anatomie et peinture ?

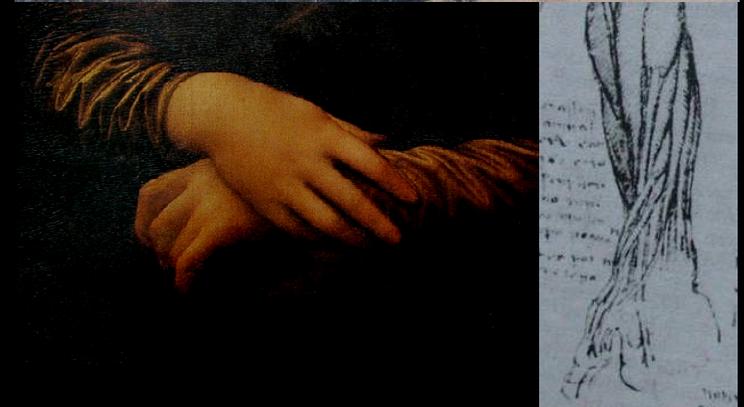
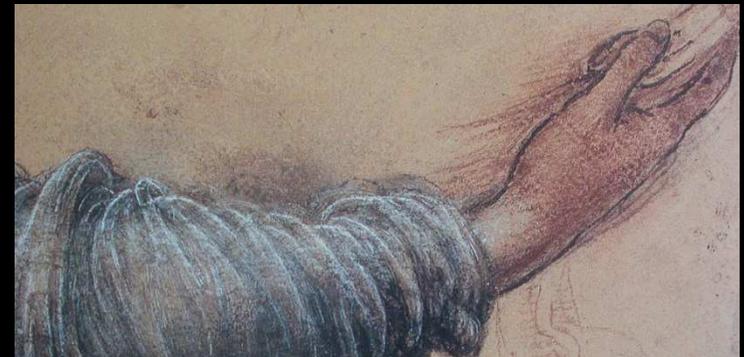
Aucun lien apparent entre

anatomie

Peinture

Sobriété artistique de ses planches

Sobriété anatomique de ses peintures

	Florence 1452- 1482	Milan 1482- 1499	Florence 1499- 1506	Milan 1506- 1513	Rome 1513- 1516
Peintures	5	6	5	2	1
Planches	0	38	87	47	41

↓
Anatomie, proportion, mensurations
1487-1489

↓
Myologie ++
1510

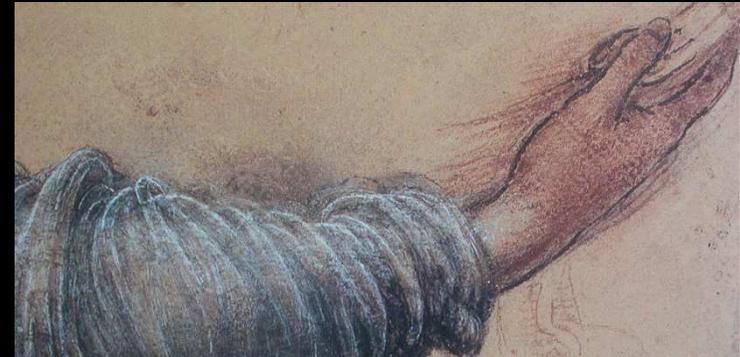
Mais ...peu de différence entre la façon de peindre et sa façon de produire une planche

« ...d'abord il se laissait pénétrer par ses observations et portait sur la feuille sous forme d'un trait peu fixe, ou même de plusieurs contours approximatifs ses hésitations, puis après réflexion décidait analytiquement d'une ligne sûre avant de réintroduire la complexité du vivant en peinture par le sfumato et dans ses dessins anatomiques par un fondu des contours faisant largement place aux ombres et aux hachures ».

P. Brioist, citant Daniel Arasse

Lien entre *anatomie* et *peinture*

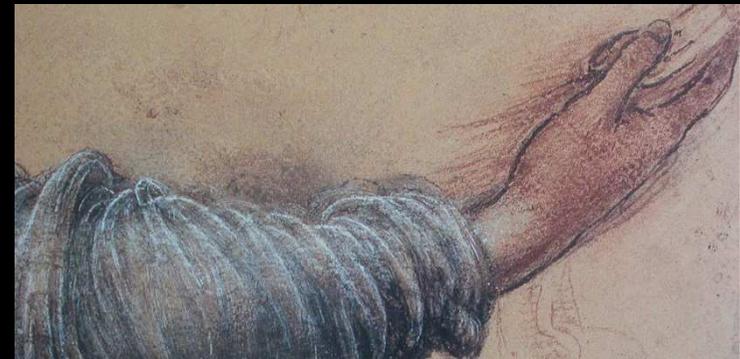
Appréhender les espaces, les volumes,
dessiner le *mouvement* → vérité
corporelle

Lien entre *anatomie* et *peinture*

Appréhender les espaces, les volumes,
dessiner le *mouvement* → vérité
corporelle

Comment peut-on mieux dessiner
l'homme que lorsque l'on en connaît le
« mécanisme » !?

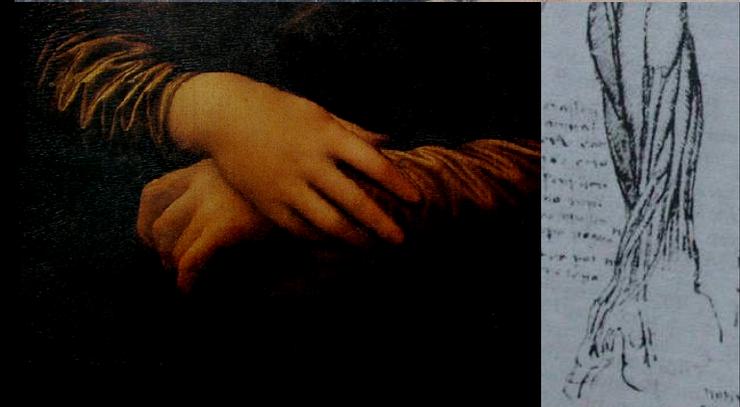
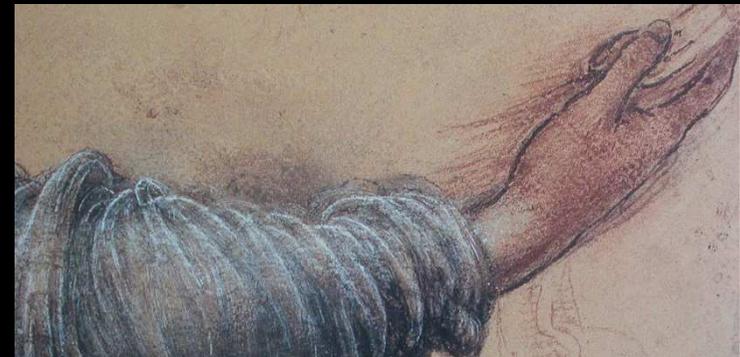

Lien entre *anatomie* et *peinture*

Appréhender les espaces, les volumes,
dessiner le *mouvement* → vérité
corporelle

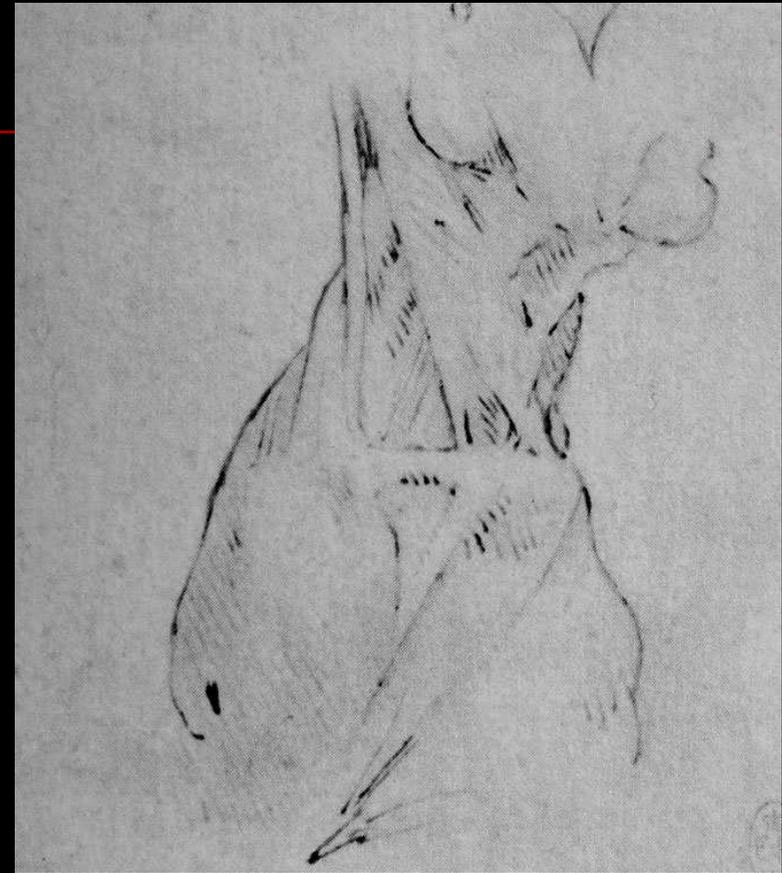
Comment peut-on mieux dessiner
l'homme que lorsque l'on en connaît le
« mécanisme » !?

Ce qui unit anatomie, peinture et autres
passions de Léonard = **vision unitaire
scientifique**

Saint Jérôme, 1480-1482

1487

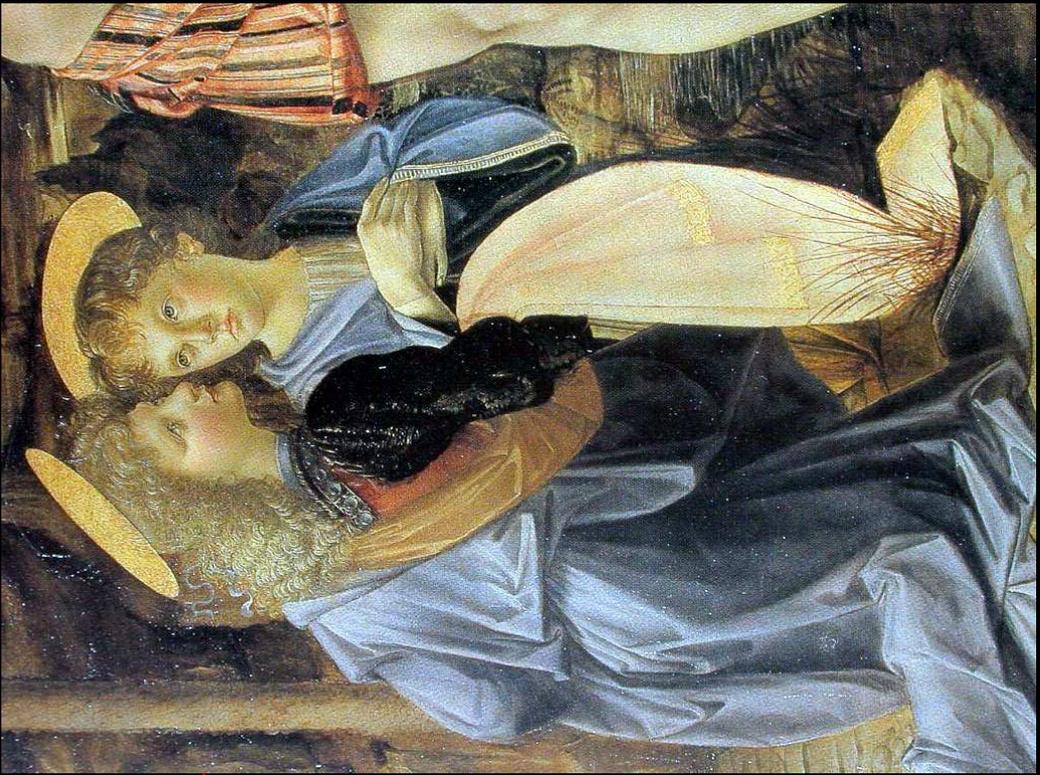

Andrea Verrocchio

Le baptême du Christ

Galerie des Offices, Florence

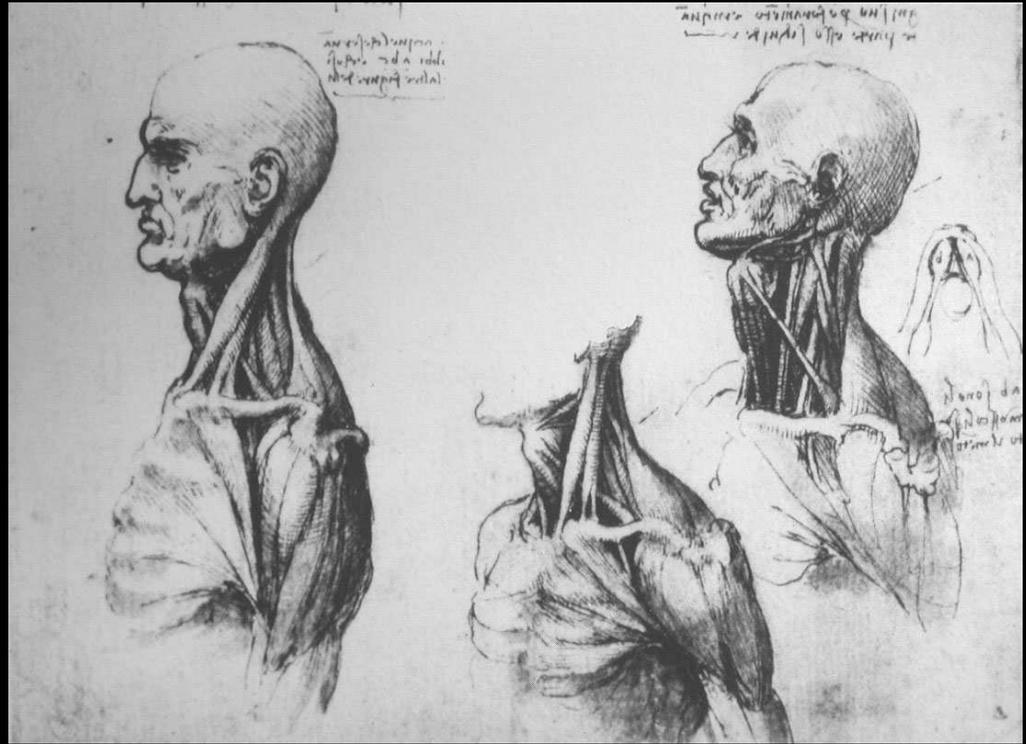
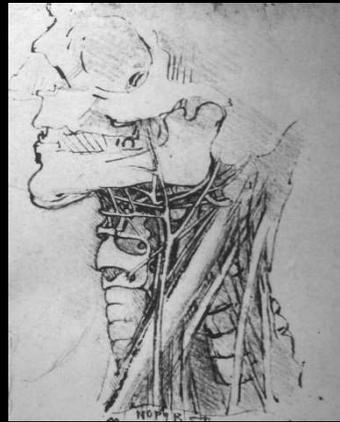
1470-1473

Une anatomie évolutive et...révolutionnaire

1487-1489

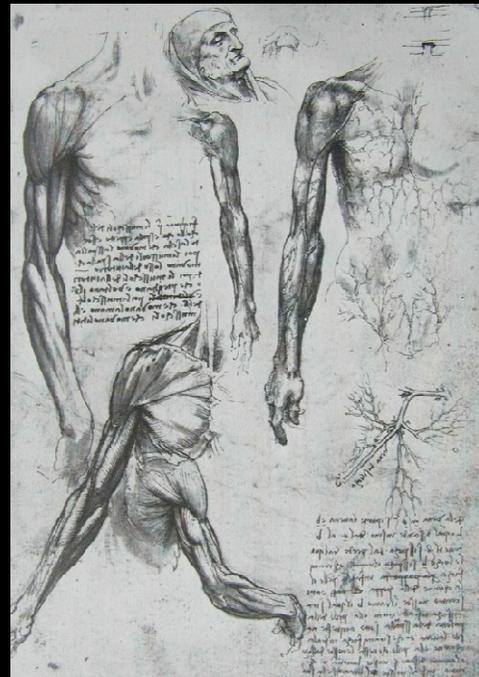
1510

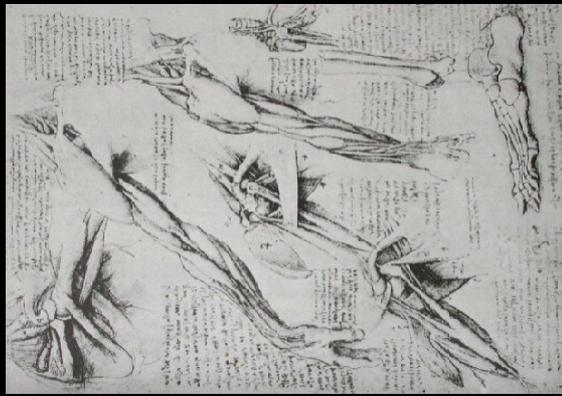
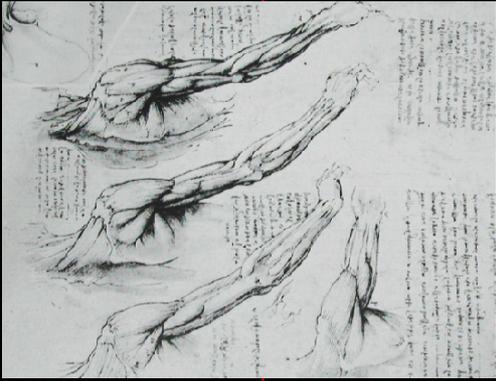

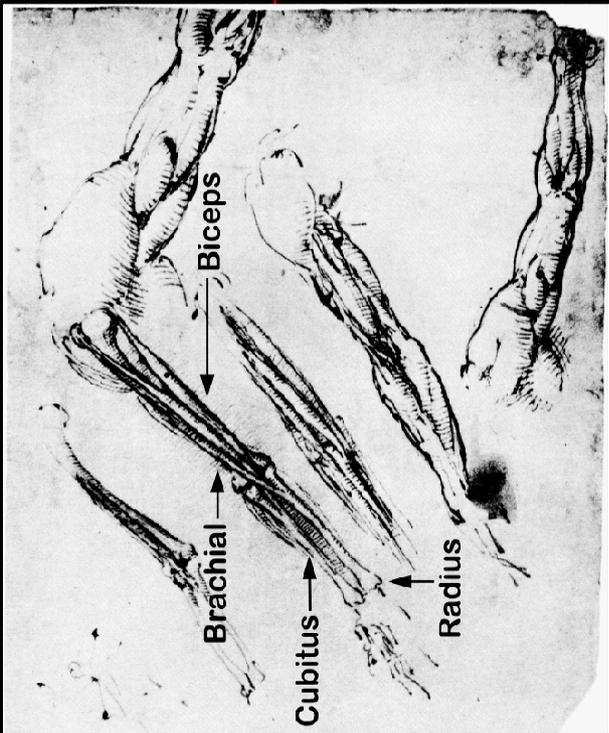
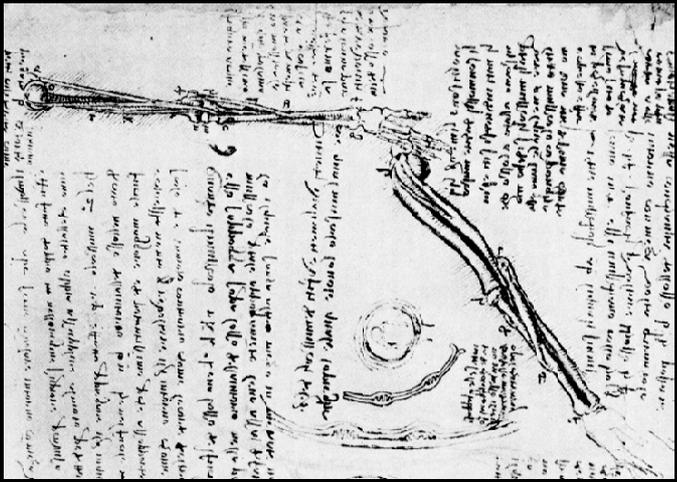
10 octobre 1517

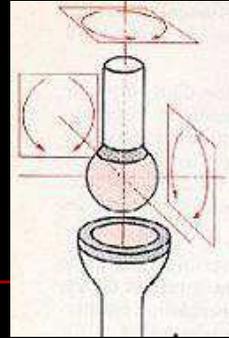
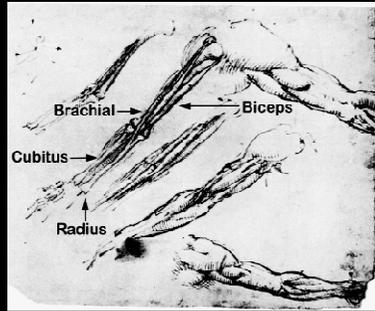
*« Ce gentilhomme a composé un ouvrage sur **l'anatomie appliquée spécialement à l'étude de la peinture**, aussi **bien des membres que des muscles, des nerfs, des veines, des jointures**, des intestins et de tout ce qui peut s'expliquer tant sur le corps des hommes que sur celui des femmes ; on n'en a jamais fait de semblable. Il nous l'a montré et nous a dit, en outre, qu'il avait fait la dissection de plus de trente corps d'hommes ou de femmes de tout âge ».*

1510

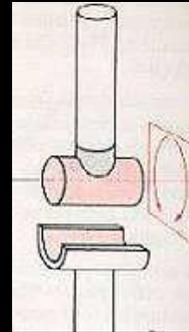

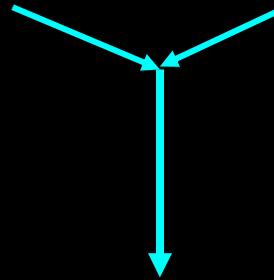
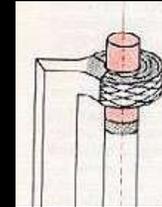
Sphéroïde
→ épaule

Trochléenne

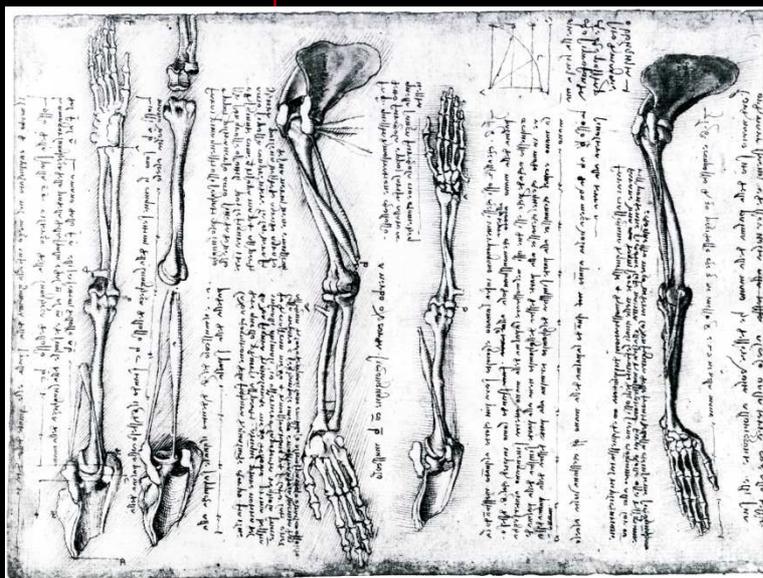
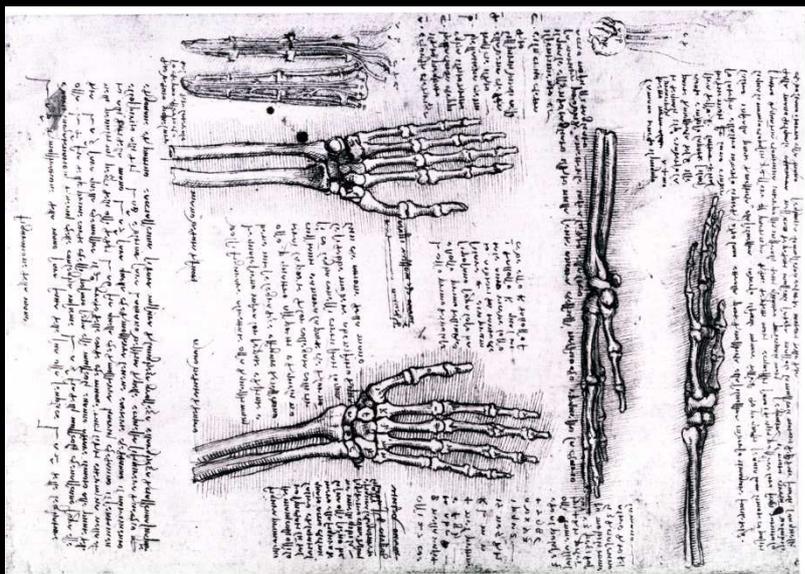

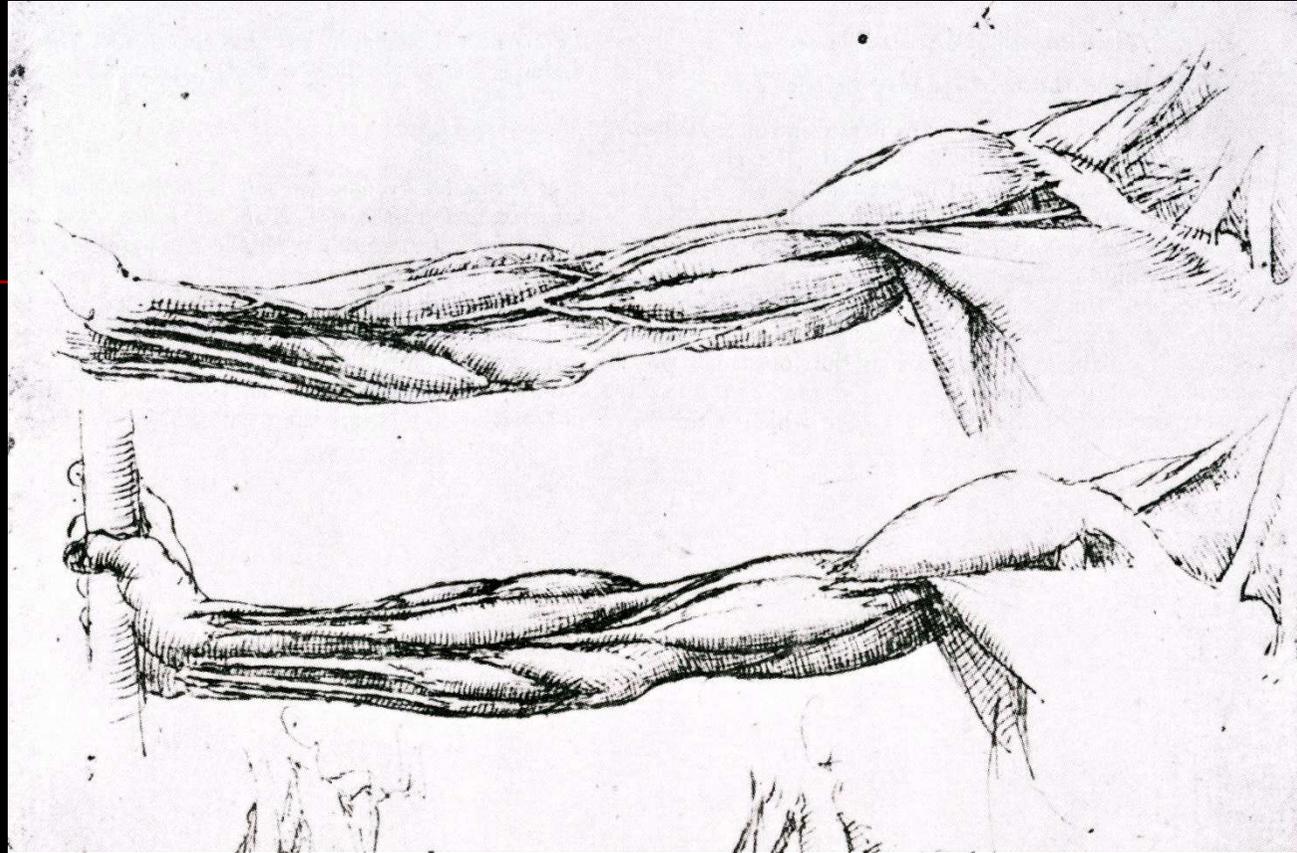
Trochoïde

CARDAN

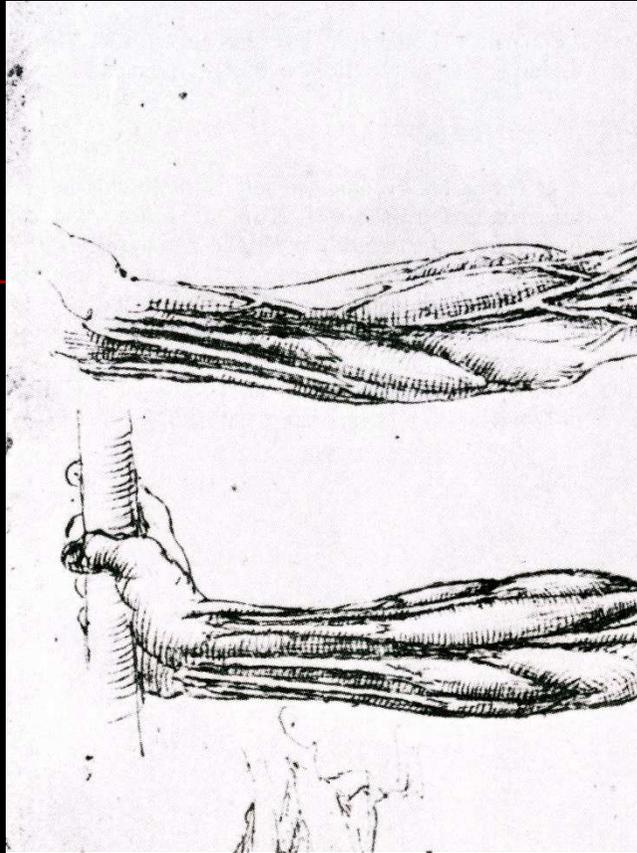

Milan
1510

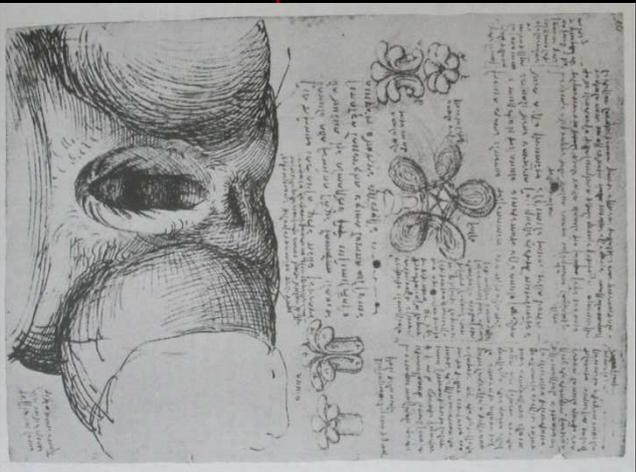
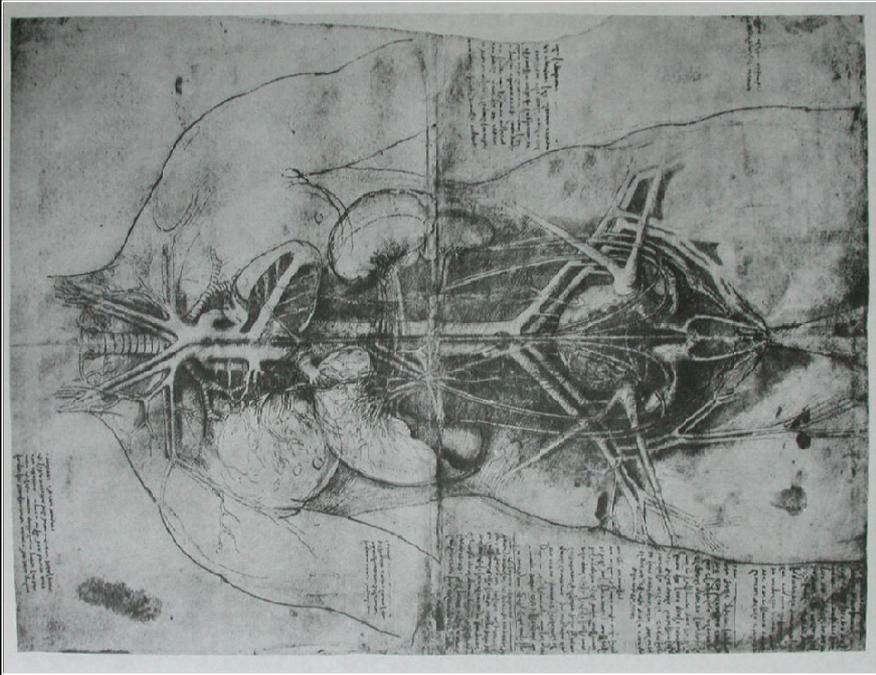
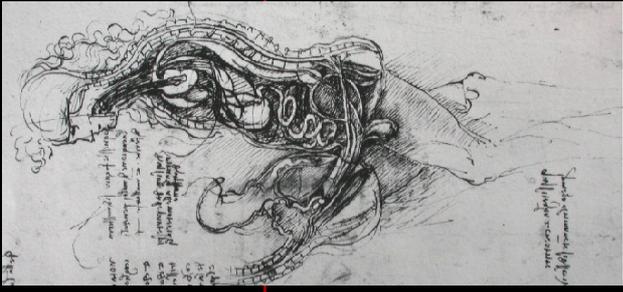
Le premier, il associe l'action musculaire aux contraintes subies par l'os, de même qu'il donne à la main l'orientation adaptée selon l'action soumise au squelette de l'avant-bras et/ou du bras par les muscles concernés. Cette adaptation du geste à l'anatomie est dans la peinture une équation difficile à établir au début du style renaissant, équation qui se résout dans un équilibre harmonieux avec de Vinci et les autres peintres anatomistes dans les œuvres au tournant du XVIème siècle.

Le premier, il associe l'action musculaire aux contours de la main l'orientation adaptée selon l'action sous-jacente des muscles concernés. Cette adaptation du geste à l'anatomie est dans la peinture une équation difficile à établir au début du style renaissant, équation qui se résout dans un équilibre harmonieux avec de Vinci et les autres peintres anatomistes dans les œuvres au tournant du XVIème siècle.

10 octobre 1517

*« Ce gentilhomme a composé un ouvrage sur l'anatomie appliquée spécialement à l'étude de la peinture, aussi bien des membres que des muscles, des nerfs, des veines, des jointures, des intestins et de **tout ce qui peut s'expliquer tant sur le corps des hommes que sur celui des femmes** ; on n'en a jamais fait de semblable. Il nous l'a montré et nous a dit, en outre, qu'il avait fait la dissection de plus de trente corps d'hommes ou de femmes de tout âge ».*

10 octobre 1517

*« Ce gentilhomme a composé un ouvrage sur l'anatomie appliquée spécialement à l'étude de la peinture, aussi bien des membres que des muscles, des nerfs, des veines, des jointures, des intestins et de tout ce qui peut s'expliquer tant sur le corps des hommes que sur celui des femmes ; on n'en a jamais fait de semblable. Il nous l'a montré et **nous a dit, en outre, qu'il avait fait la dissection de plus de trente corps d'hommes ou de femmes de tout âge** ».*

■ Combien de dissections chez l'homme ?

- 30 « avouées »

- cadavres +-
 - « pièces » plus probables
 - Un cadavre = dissection longue, fastidieuse, plusieurs jours
 - Souhait de multiplier les dissections dans les démonstrations
 - En réalité, ses dessins n'auront nécessité que peu de pièces anatomiques

1487	Main de singe (12613r)
1490-1493	Pattes d' ours disséquées (12372r, 12373r, 12374r, 12375)
1493	Étude du cœur, foie, vaisseaux sanguins de l'abdomen et testicule d'un animal, probablement un cheval (19097r)
1504-1506	Bras de levier : homme, singe Poumon, cœur et organes abdominaux du porc (347) Vaisseaux ombilicaux du boeuf ou mouton (19046v) Utérus et vagin, utérus gravide d'une vache (19055v, 19055r)
1504	Comparaison musculature MI homme, cheval (12625)
1513	Anatomie du poumon et du cœur : boeuf
1513-1516 ou 1513	Aile d' oiseau (19107v)

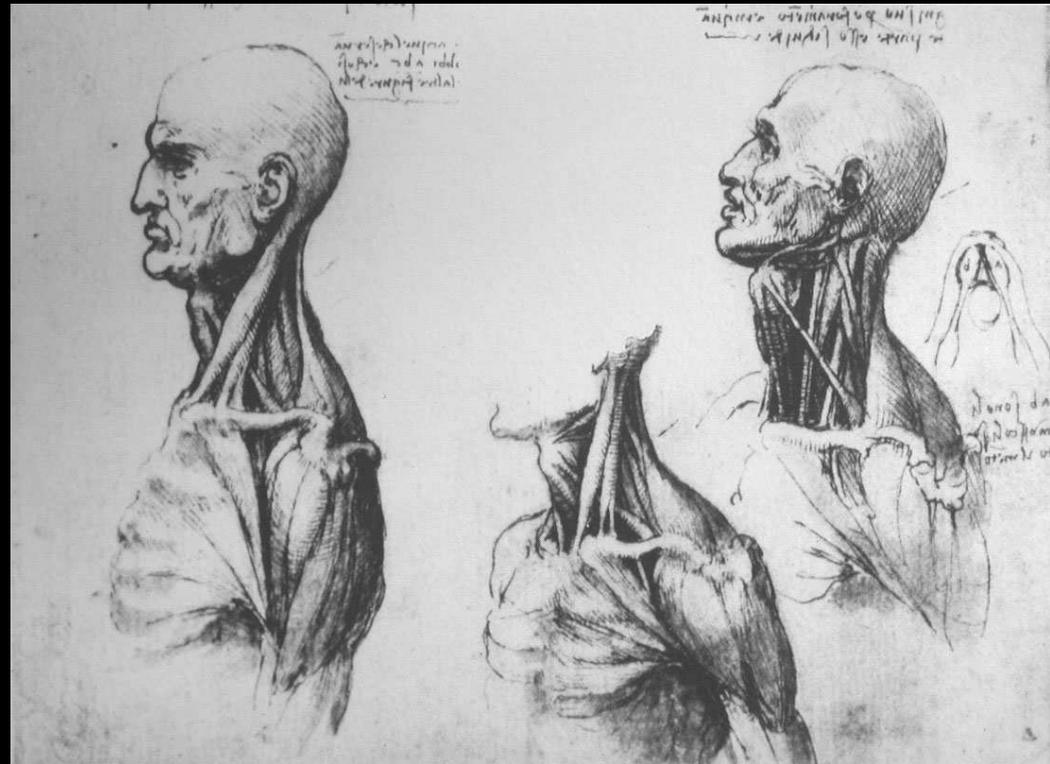
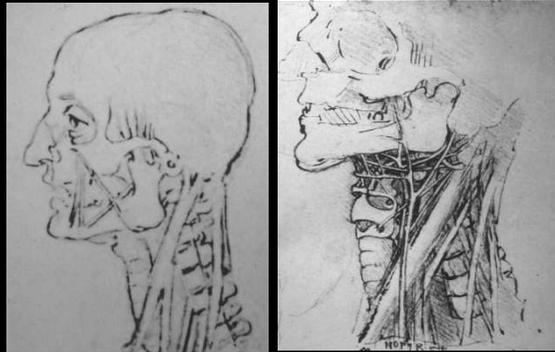
Sa méthode

Observation

1487-1489

Dissection

1510

Florence

- Santa Croce
- Ospedale Santa Maria Nuova

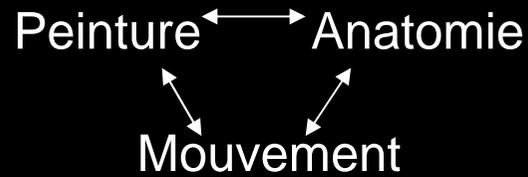
Milan

- Ospedale Maggiore ?
- Collegio dei Nobili Fisici ?

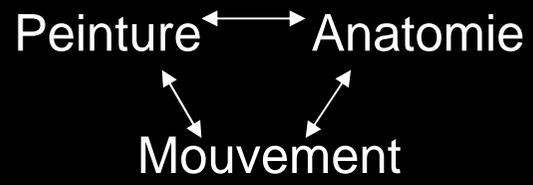
Rome

- Ospedale Santo Spirito

Antonio della Torre ?

- Dans son étude **anatomique**, la **biomécanique** semble avoir son équivalent dans la **peinture** au travers du **mouvement** :
 - formes animées par rencontre ombre et lumière, rencontre de courbes et de droites
 - intégration de volume dans l'espace (pyramidal...)
 - personnages animés de mouvement : changements de position (visages <-> corps)
 - posture des personnages → observation préalable ++

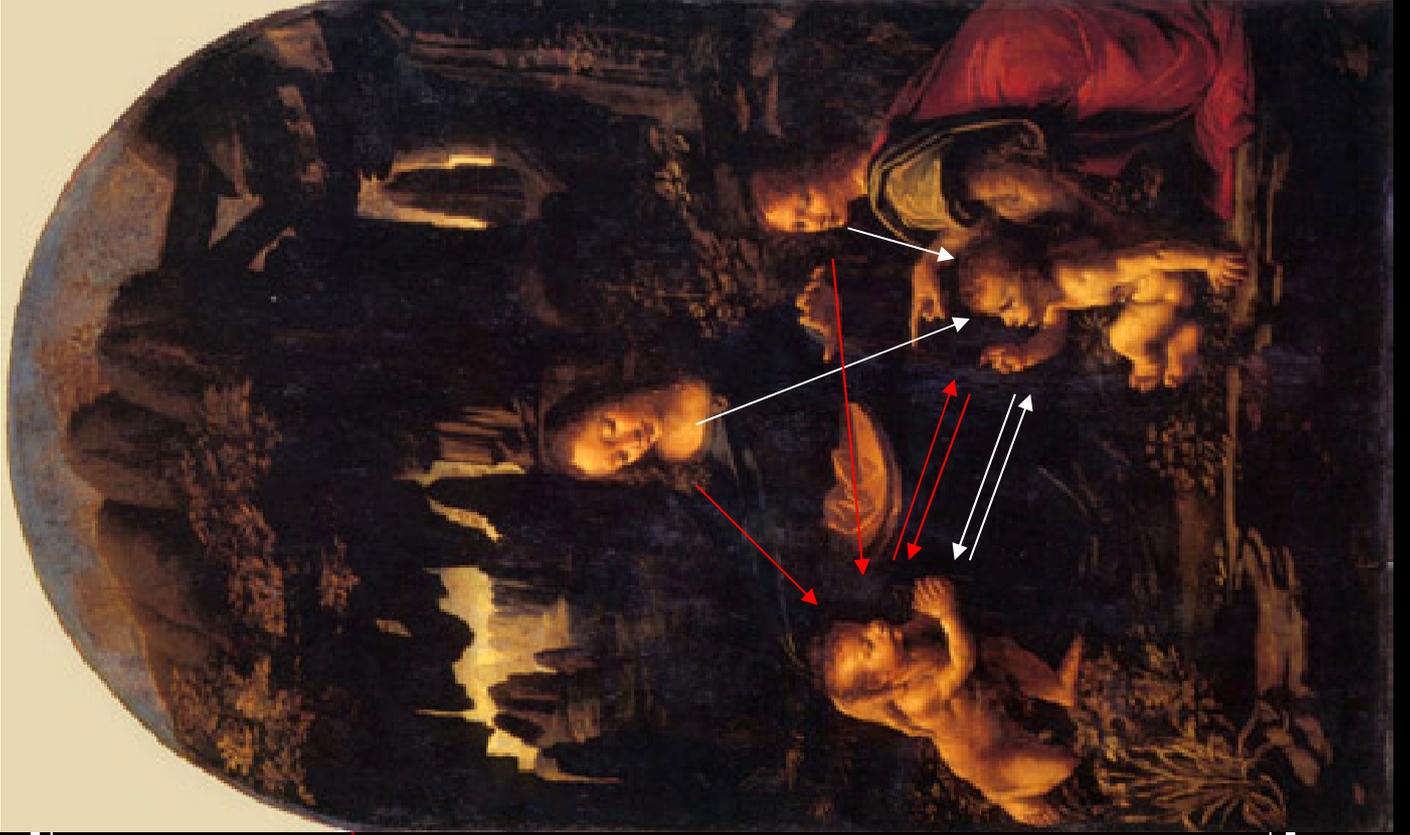
Animation

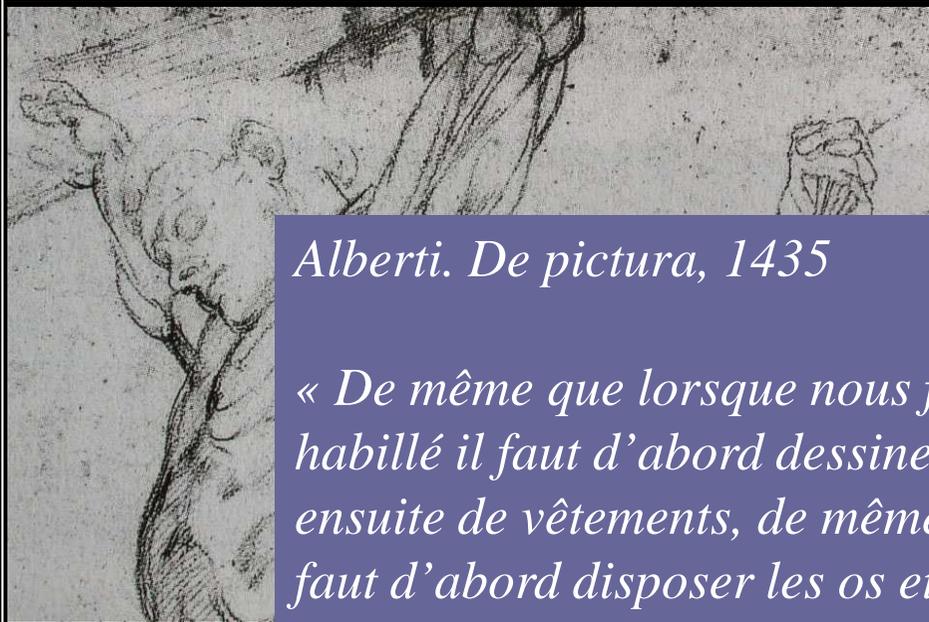
Parallèle peinture / anatomie dans ce qui concerne le rôle des éléments constituants

De même que chaque organe joue un rôle déterminé pour concourir au fonctionnement harmonieux du corps, chaque personnage doit occuper dans le tableau la place convenant le mieux à l'équilibre de l'ensemble

La connaissance anatomique pour le peintre → compréhension → représentation échappant au stéréotype

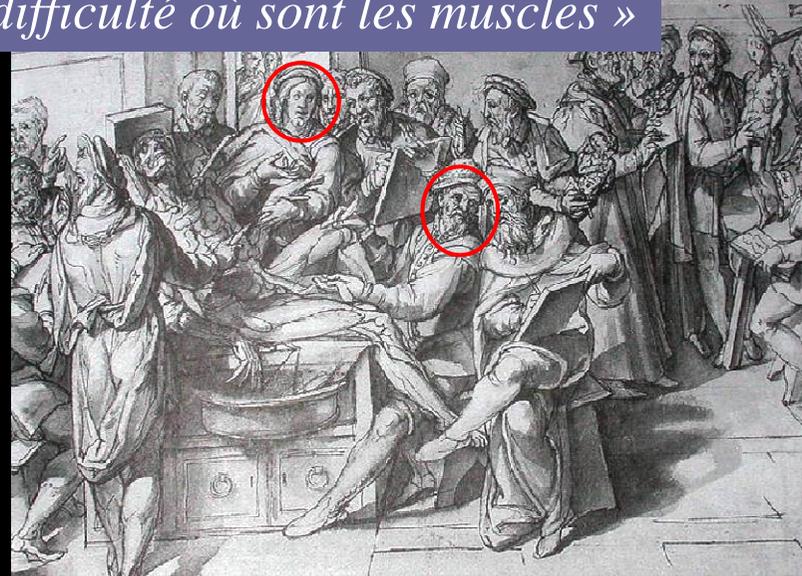
« Le peintre doit nécessairement, afin de bien savoir mettre les membres dans les attitudes et gestes que peuvent faire les nus, connaître l'anatomie des nerfs, des os, des muscles et des tendons, pour connaître, dans les différents mouvements et efforts, le nerf ou le muscle qui en est responsable. C'est eux seulement qu'il soulignera et grossira, et aucunement les autres, comme font beaucoup d'artistes qui, voulant passer pour de grands dessinateurs, font leurs nus ligneux et sans grâce, qui paraissent, à les voir, plus sacs de noix que surfaces humaines, plus bottes de radis que nus musclés »

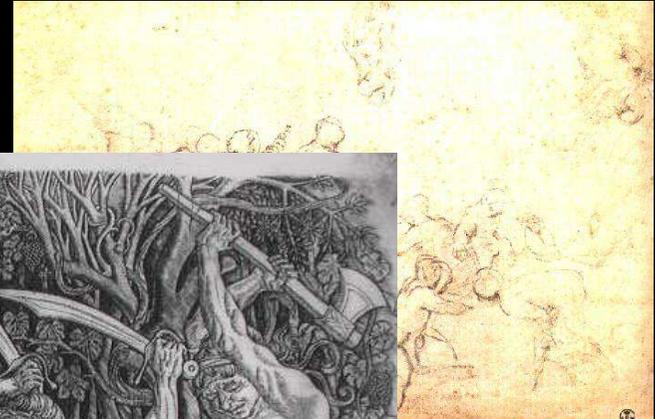
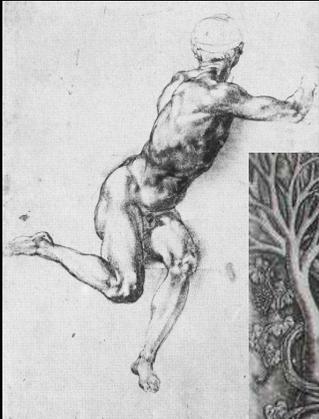
Traité de la peinture

Alberti. De pictura, 1435

« De même que lorsque nous faisons un personnage habillé il faut d'abord dessiner un nu que nous drapons ensuite de vêtements, de même en peignant un nu, il faut d'abord disposer les os et les muscles de façon que l'on comprenne sans difficulté où sont les muscles »

La quête de l'anatomie (myologie) conduit certains à trop exagérer l'apparence dans le dessin ou la peinture de ces structures, alors que LDV reste paradoxalement (car il connaît l'anatomie) sobre. Car LDV fait une nette distinction entre peinture et anatomie

Suite à LB Alberti,

suite au « mépris » de la
peinture par les littérateurs,

l'idée de Léonard est d'élever
les arts plastiques au rang
des arts libres par les
sciences « exactes »

Arithmétique
Géométrie
Perspective
Mensurations...

Vision unitaire scientifique

Mouvements
Analyse
Construction

Anatomie
Peinture

complexité de la mise en forme:

- jeu des bras
- regard dirigé vers l'agneau
- mouvement
- décomposition du mouvement

construction pyramidale

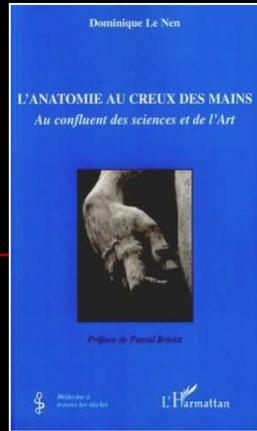
droites +- //

courbes

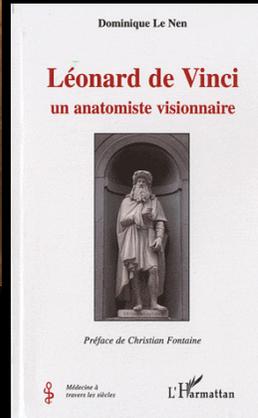
→ cercle – carré = formes « parfaites »

→ géométrie

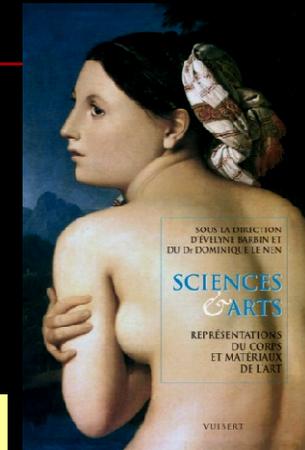

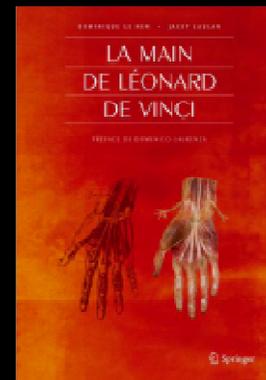
**Ed L'Harmattan 2007
Préface Pascal Briot**

Ed Vuibert 2009

**Ed L'harmattan 2010
Préface Christian Fontaine**

**Ed Springer-Verlag 2010
Préface Domenico Laurenza**