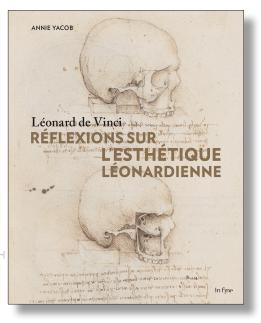

NOUVEAUTÉ LIVRE

Communiqué de presse

Contact Presse/Librairie: Marc-Alexis Baranes Tél. 01 87 39 84 62 / 06 69 95 13 87 mabaranes@infine-editions.fr

Texte de

Annie Yacob,

docteur en histoire de l'art, a enseigné neuf ans à l'université Paris I et rédigé en parallèle, pendant dix ans, de nombreux articles et hors-séries dans des revues d'art, et participé à la rédaction de catalogues d'exposition et le *Catalogue* raisonné de Louis-Léopold Boilly (1761-1845).

Prix de vente 25,00 € TTC 160 pages NC illustrations $17 \times 24 \text{ cm}$ Broché avec rabats TVA 5,5 % Version française

Disponible le 05/12/2019 Diffusion - Distribution: CDE - SODIS

Léonard de Vinci

RÉFLEXIONS SUR L'ESTHÉTIQUE LÉONARDIENNE

Au moment où Léonard de Vinci voit le jour en 1452, Florence est, depuis près d'un siècle, un vaste laboratoire d'expériences plastiques scientifiques gravitant autour de la recherche de l'espace tridimensionnel. Longtemps l'apanage des philosophes et des mathématiciens, la perspectiva, ou science de la vision, se répand dans les milieux artistiques. Les artistes tentent de trouver une méthode géométrique pour projeter les quantités apparentes sur un plan géométrique. Avec la publication du *De Pictura*, de Leon Battista Alberti, en 1435, la *perspectiva* devient alors une théorie mathématique de la représentation artistique et porte le nom de perspectiva artificialis : rendre compte du réel et des apparences par le biais de la géométrie.

«Réflexions sur l'esthétique léonardienne » est un essai sur les rapports entre la science et l'art, entre la théorie et la pratique dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qui a pensé esthétiquement la science et scientifiquement l'esthétique, a toujours mêlé les différentes branches du savoir dans sa quête de la perfection. Aucun artiste avant lui ne s'était acharné avec autant de passion à observer et à disséguer la nature pour en découvrir ses secrets. Pour Léonard le fondement de toute science se trouve dans l'expérience.

NOUVEAUTÉ LIVRE

Communiqué de presse

Contact Presse/Librairie: Marc-Alexis Baranes Tél. 01 87 39 84 62 / 06 69 95 13 87 mabaranes@infine-editions.fr

L'expérience se réalise dans les mathématiques et les mathématiques composent la structure rationnelle et dernière de la réalité.

Pour Léonard, la perspective n'est pas uniquement une recette d'atelier, déduite d'un système intellectuel, elle répond à toutes les expériences dans les domaines scientifiques et mécaniques. Les mathématiques n'étant qu'une partie de l'optique, et donc de la perspective, Léonard, voulant attribuer une dimension universelle à la peinture en tant que science totale de la vision, développe les autres propriétés de la perspective, à savoir les lumières et les ombres. En s'interrogeant sur tout ce qu'il voit, il met au point un mode de pensée révolutionnaire qui affranchit la peinture de la servitude de l'artisanat pour l'élever au rang des arts libéraux. Sa science nouvelle, qui fait de la peinture una cosa mentale, trouve sa réponse dans le Paragone des *Arts*. Sa classification définit la peinture comme la discipline artistique par excellence, car faire l'éloge de la peinture revient à faire l'éloge de l'œil, qui est l'intermédiaire entre l'homme et la nature.

Sommaire

Le contexte culturel et scientifique

I. LA PEINTURE EN TANT QUE SCIENCE

La pittura è cosa mentale

Le rôle des mathématiques dans l'expérimentation Le beau : une réalité perfectionnée et ses limites

Le Paragone des arts

Peinture/Poésie Peinture/Musique Peinture/Sculpture

L'œil, fenêtre de l'âme et miroir de la perspectiva

Anatomie du crâne pour localiser l'âme Physiologie de l'œil pour définir le parcours des impressions visuelles : le rôle de la camera oscura

II. LES PERSPECTIVES DE LÉONARD Léonard et la perspective albertienne ou perspectiva artificialis

Les théories de l'intromission et de l'émission dans

Rayons et pyramides visuelles

L'optique géométrique au fondement de la perspective artificielle

Le cas de la perspective curviligne ou synthétique

Parallèles entre la mobilité du point, de la ligne et de l'oeil La diminution des grandeurs visuelles en fonction de

l'angle visuel

Les déformations latérales causées par l'angle visuel : le cas de l'anamorphose

Léonard et la perspective aérienne ou atmosphérique

Les composantes de l'atmosphère Parallèles entre atmosphère et camera oscura L'atmosphère prouve que l'œil ne connaît les limites d'aucun objet dans le lointain Les couleurs de l'atmosphère

III. À LA RECHERCHE DE L'ÉCLAIRAGE **IDÉAL**

La dialectique de l'ombre et de la lumière Le chiaroscuro

Le sfumato

Les incidences de la lumière et de l'ombre sur la couleur et les reflets

De la vraie couleur I riflessi, i lustri

La lumière particulière contre la lumière universelle

Réactions de la pupille sous l'action de la lumière Parallèles entre pupille et atelier pour explorer le crépuscule

Lumière particulière, lumière universelle ou lumière composée?

La peinture élevée au rang des sciences Les manuscrits de Léonard de Vinci

NOUVEAUTÉ LIVRE Communiqué de presse

Contact Presse/Librairie: Marc-Alexis Baranes Tél. 01 87 39 84 62 / 06 69 95 13 87 mabaranes@infine-editions.fr

L'auteur

Annie Yacob

Docteur en Histoire de l'art (thèse : L'impact des théories optiques de Lorenzo Ghiberti sur Paolo Uccello et Léonard de Vinci), ele a enseigné durant neuf ans à l'université de Paris I, et rédigé en parallèle, pendant dix ans, de nombreux articles et horsséries dans des revues d'art : Dossier de l'art ; L'Estampille/L'objet d'Art ; L'Œil ; Connaissance des Arts ; La Revue des Musées de France Revue du Louvre ; et participé à la rédaction de quelques catalogues d'exposition.

Elle a travaillé dix ans avec deux marchands de tableaux pour écrire le catalogue raisonné d'un artiste français, Louis-Léopold Boilly (1761-1845), en deux volumes, paru fin 2018, aux éditions Arthena.

Après la soutenance de sa thèse, elle a étudié l'histoire et la science de l'optique de l'antiquité au Moyen Âge, au Centre d'histoire des sciences et des philosophies arabes et médiévales, sous la direction de Roshdi Rashed, ainsi que l'histoire des doctrines de la fin de l'antiquité et du haut Moyen Age.

Elle a publié aux éditions Chôra, un article sur Léonard de Vinci, Les incidences de la camera oscura sur *la peinture de Léonard de Vinci*, 3-4, 2005-2006, pp. 377-395. Elle a poursuivi et approfondi ses recherches en écrivant cet essai intitulé : Réflexions sur l'esthétique léonardienne.

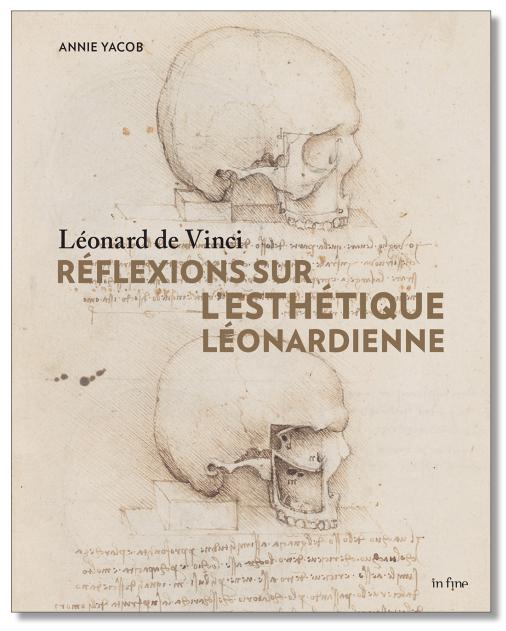

NOUVEAUTÉ LIVRE

Communiqué de presse

Contact Presse/Librairie: Marc-Alexis Baranes Tél. 01 87 39 84 62 / 06 69 95 13 87 mabaranes@infine-editions.fr

Réflexions sur l'esthétique léonardienne est un essai sur les rapports entre la science et l'art, entre la théorie et la pratique, dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qui a pensé esthétiquement la science et scientifiquement l'esthétique, a toujours mêlé les différentes branches du savoir dans sa quête de la perfection : mathématiques, géométrie, optique, mécanique, physique...

En s'interrogeant sur tout, il a mis au point un mode de pensée révolutionnaire qui a affranchi la peinture de la servitude de l'artisanat pour l'élever au rang des arts libéraux grâce aux sciences.

