

L'artiste	Biographie
<p>Léonardo di Ser Piero de Vinci 1425-1519</p> 	<p>Né à Vinci près de Florence. Sa vie se déroule en alternance entre Florence et Milan. Le duc de Milan le prend à son service en 1482. Entre 1513 et 1516, il réside 6 mois à Florence puis s'installe à Rome auprès de Julien de Médicis, frère du pape Léon X; il se consacre à l'étude des sciences et des techniques. Il passa les dernières années de sa vie au service de François 1er, et selon la légende, mourut dans les bras du roi près d'Amboise.</p> <p>Léonard de Vinci, d'une curiosité insatiable, à la fois scientifique, inventeur, écrivain, dessinateur, sculpteur, architecte, est l'inventeur du <i>sfumato</i>, <i>ce fond vaporeux qui crée la profondeur et adoucit la réalité</i>.</p> <p>Ses carnets remplis de textes et de croquis furent son testament le plus remarquable. Il y consignait ses pensées intimes sur l'art et la science, ses observations sur la nature et des schémas pour des projets mécaniques et scientifiques visionnaires.</p> <p>« L'esprit du peintre devra être à la façon d'un miroir qui est rempli d'autant d'images qu'il y a d'objets placés devant lui » Léonard de Vinci</p>

L'oeuvre	
Titre	La Joconde
Époque – date mouvement - style	XVIe siècle – 1503-1505 Renaissance
Type	Huile sur bois (peuplier)
Dimensions	77 cm x 53cm
Genre	Portrait
Lieu de conservation et/ou d'exposition	Musée du Louvre, Paris

Le sujet et sa représentation : DÉCOUVERTES THÉMATIQUE et PLASTIQUE

Approche sensible

Les élèves expriment leurs sensations, leurs impressions, leurs émotions face au tableau .
Ces dernières peuvent reposer aussi bien sur le sujet, le thème que sur sa présentation matérielle et plastique.

Approche descriptive Que voit-on ?	Approche interprétative Qu'en déduit-on ? Qu'est-ce que les éléments visibles permettent de comprendre de l'œuvre et des intentions de l'artiste ? Réponses multiples possibles, il s'agit d'hypothèses, d'interprétations.
<p>Réponses non divergentes.</p> <p>Pouvez-vous décrire le lieu ? Le lieu est peu définissable, le portrait occupant presque la totalité du tableau.</p> <p>Pouvez-vous décrire les figures (personnes, animaux, objets...) représentées ? On voit une personne, une femme. Sa robe, simple, plissée sur le devant du buste, sombre ne dissimule pas totalement sa poitrine. Elle n'a ni cils, ni sourcils et porte un voile transparent sur la tête. Elle n'a aucun bijou.</p> <p>Où est-elle placée ? La femme est devant un paysage fait de rochers, de vallées où serpente un fleuve enjambé par un pont. Un chemin rejoint un lac ou autre. Elle est séparée du paysage par un parapet. Le paysage est un peu flou, les limites de chaque forme ne se distinguent pas vraiment. Il y a de la brume et les montagnes du fond sont tellement floues qu'elles se confondent avec le ciel.</p> <p>Pouvez-vous décrire sa position, son attitude ? Cette femme est assise dans un fauteuil, les mains croisées l'une sur l'autre. Son visage est marqué par un sourire.</p> <p>Quelles sont les couleurs visibles? Voit-on de la lumière?</p>	<p>D'après ce que l'on voit, on peut penser... (par exemple) : Qu'il s'agit d'une terrasse ou d'un balcon</p> <p>Cette personne n'est peut-être pas très riche, vu son vêtement et le manque de parures.</p> <p>Léonard de Vinci a peut-être fait en sorte que le paysage soit flou pour mettre en valeur la femme. C'est peut-être un paysage imaginaire</p> <p>Cette femme semble calme et tranquille. Elle sourit peut-être parce qu'elle est contente de poser. Ce tableau est peut-être une surprise pour son mari ou pour une autre personne qu'elle estime. On a l'impression de pouvoir toucher ses mains.</p>

Approche informative

Les connaissances, les savoirs :

- Ce que l'on sait : Que savez-vous ... Que connaissez-vous... de l'œuvre ?
- Ce que l'on va découvrir à travers des recherches diverses.

ANALYSE THÉMATIQUE

Le sujet

Ce tableau est peut-être l'œuvre la plus célèbre, la plus connue dans le monde. Léonard aime beaucoup ce tableau et l'emmène dans ses nombreux déplacements.

Léonard de Vinci peint Monna Lisa (monna est la contraction de madonna, « madame »), dame florentine, épouse de Francesco del Giocondo. C'est du nom de son mari que dérive le titre donné au tableau : La Joconde.

Mais il n'y a aucune preuve définitive sur l'identité de la femme représentée. Le tableau est peut-être une vision personnelle de l'artiste qui a pu utiliser plusieurs modèles à la fois.

En italien Giocondo signifie « heureux, serein », le peintre ne donne pas à voir seulement les traits d'un visage mais aussi le portrait d'une expression.

Le peintre fait le portrait d'une femme au visage souriant et très dégagé, poussant jusqu'à la perfection les enseignements du portrait de la Renaissance : disposition de trois quarts sur un fond de paysage, mains réunies au premier plan.

A cette époque, la mode voulait que les femmes s'épilent les cheveux très haut sur le front pour mieux voir leur visage.

La Joconde nous montre un sourire, dans l'histoire de la peinture, il est un des premiers.

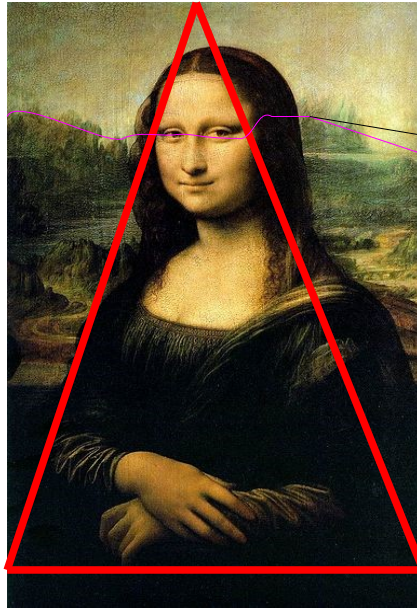
Le regard nous fixe et nous fait nous interroger. Qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce nous ou au delà de nous?

Sa robe est étonnamment sobre par rapport aux costumes peints à la même époque

Les effets d'ombre et de lumière sur le visage sont appelés sfumato

	Analyse plastique
Caractéristiques de l'œuvre	Exemples de points particuliers à observer
•La composition	Le portrait de Mona Lisa s'inscrit dans un triangle dont la base occupe toute la largeur du support. La forme est imposante et occupe tout l'espace pratiquement du support. Son visage se détache de la partie du paysage qui semble imaginaire de part la couleur et le flou.
L'organisation de l'espace	Au premier plan : les mains et le visage du sujet représenté de 3/4. A l' arrière plan : deux paysages - un paysage réel aux éléments reconnaissables (pont, chemin, rivière, rochers) - un paysage imaginaire sans vie apparente (ciel, montagnes? Étendue d'eau) pas très lisible, qui laisse le spectateur dans le flou. Il ne peut qu'imaginer. La ligne d'horizon du paysage est située au niveau des yeux.
Les couleurs	La palette est restreinte (nuances de gris, de brun, d'ocre de roux, le jaune des manches, le bleu du paysage imaginaire) faite de tonalités douces tendant à la monochromie. Léonard de Vinci utilise le dégradé qui donne une atmosphère particulière au tableau. Cet artiste est un virtuose qui manie les glacis, les dégradés de couleurs, les effets de clair-obscur qui mettent en valeur le modelé du visage. <i>Le glacis</i> est une couche transparente faite d'huile de lin à laquelle on ajoute une pointe de peinture à l'huile. Cette technique donne une profondeur et une luminosité aux couleurs en laissant transparaître les couches inférieures.
La lumière	La lumière est haut placée et frappe les parties centrales : la tête, la gorge, les mains. La ligne d'horizon du paysage est lumineuse.
Le geste	Aucune trace de coups de pinceau n'est visible, la peinture a été exécutée à l'aide de séries successives de minces couches transparentes de couleur.

Analyse plastique (suite)

La ligne d'horizon

[La Joconde à la loupe](#)
Léonard de Vinci

Pour en savoir plus

D'autres oeuvres de Léonard de Vinci

St-Jean Baptiste v. 1514

La vierge aux rochers, v.1508

La cène 1495-1497

Liens possibles avec des oeuvres d'autres artistes

Maddalena Doni
1505-1506
Raphaël (1483-1520)

Portrait de jeune femme 1485-1490
Domenico Ghirlandaïo (1449-1494)
À consulter dans l'oeuvre à la loupe