

Séance 4 : Travaux dirigés : Analyser un tableau**Support d'étude :** *La Joconde* de Léonard de Vinci, 1503-1506. Hachette Technique (blog)**Démarche à suivre :****1) Présenter le tableau :**

- **Sa nature** : préciser, si possible, le genre (religieux, historique, paysage, portrait...), la forme et les dimensions, le support (bois, toile, papier), les techniques utilisées (huile, dessin, gravure).
- **Son auteur** : lorsque son nom est mentionné, en faire une rapide présentation.
- **La date et le contexte** : reflet de son époque, le tableau doit être replacé dans son contexte historique (cadre politique, religieux, artistique). Ne pas oublier qu'il nous renseigne sur celui qui l'a commandé et ses motivations, sur le peintre lui-même, sur les spectateurs et l'effet attendu sur eux.

2) Décrire le tableau :

- **Sa composition** : observer la profondeur, les différents plans, les lignes de force, l'équilibre des éléments du tableau.
- **Ses couleurs et sa lumière** : quelles couleurs ? Quelle lumière ? Pour quels effets ?
- **Les personnages et les objets** : décrire les personnages, leurs attitudes, les éléments du décor. Examiner les relations qui existent entre ces différents éléments.

3) Expliquer le tableau :

- Repérer les influences de l'artiste (forme, fond).
- S'interroger sur ce qu'il a voulu exprimer.
- Se demander si l'œuvre s'inscrit dans son époque ou si elle est en rupture avec elle.

Support d'étude : *La Joconde* de Léonard de Vinci, 1503-1506

(Huile sur bois, 77 cm x 53 cm, Musée du Louvre, Paris.)

Voir blog : La vie de L. de Vinci.

L'artiste vient de quitter Milan. Il est à Florence et peint le portrait de l'épouse de son ami Francesco del Giocondo, Mona Lisa. Ce tableau, aujourd'hui exposé au musée du Louvre, est considéré comme l'œuvre la plus célèbre du monde.

Léonard de Vinci (1452- 1519). Né à Vinci, près de Florence, Léonard séjourne dans toute l'Italie, à Milan, Pavie, Mantoue, Venise, Rome et Florence où il peint *La Joconde* entre 1503 et 1505. À l'invitation de François 1er, roi de France et mécène, il s'installe en 1516 à Amboise jusqu'à sa mort en 1519.

Peintre, architecte, ingénieur, urbaniste, Léonard de Vinci s'intéresse aux sciences naturelles, à la physique et son œuvre est parcourue par l'obsession des mathématiques. Il observe le monde dans lequel l'homme tient une place centrale. Dans sa peinture, il utilise la technique du clair-obscur. « Homme sans lettres » comme il se définit lui-même, Léonard de Vinci est pourtant un humaniste.

I) Présenter le tableau :

1) Quel est le genre de ce tableau ? Quelles en sont les dimensions ? Sur quel support est-il réalisé ? Avec quelles techniques ? Quel est l'auteur de ce tableau ? Dans quel contexte cette œuvre s'inscrit-elle ?

- ✓ C'est un portrait. Une femme, au léger sourire énigmatique, habillée de vêtements sombres, est assise dans une loggia, devant un paysage où ne figure aucune construction humaine à l'exception d'un pont (au niveau de l'épaule droite, en arrière-plan).
- ✓ Ses mains croisées reposent sur un livre.
- ✓ 77 cm x 53 cm : La Joconde est un tableau de taille modeste.
- ✓ Il est réalisé sur un support de bois, à l'huile.
- ✓ Léonard de Vinci. Ce tableau s'inscrit dans le contexte général de la Renaissance et dans le contexte particulier de la vie de Léonard de Vinci qui réside alors à Florence.

II) Décrire le tableau :

2) Quels sont les différents plans du tableau ? Que représentent-ils ?

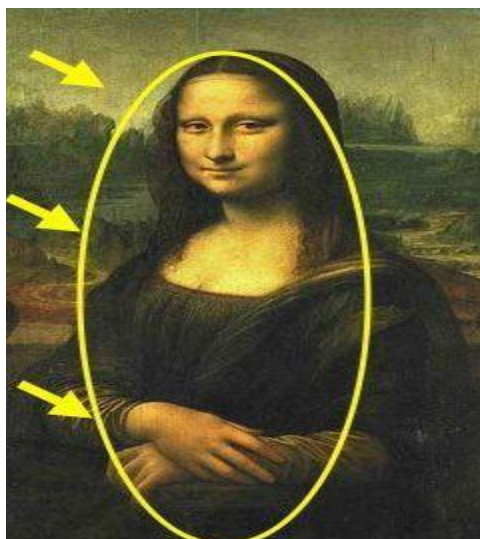
- ✓ Au premier plan, le personnage de Mona Lisa, assise, les mains posées l'une sur l'autre et appuyées sur un livre. Elle regarde le spectateur, un léger sourire aux lèvres ;
- ✓ Au second plan, des routes et des rochers ;
- ✓ A l'arrière-plan, un lac et des montagnes qui s'estompent jusqu'au ciel.
- ✓ À noter l'improbable décalage entre la partie gauche et la partie droite du tableau : l'horizon n'est pas sur la même ligne.

3) Situez la source de lumière qui éclaire le tableau. Comment peut-on situer cette source de lumière avec exactitude ?

- ✓ Grâce aux effets d'ombres, on peut situer une lumière venant du haut, à gauche et plutôt de face. Ces subtils jeux d'ombres et de lumières participent à illuminer le visage et les chairs de Mona Lisa.

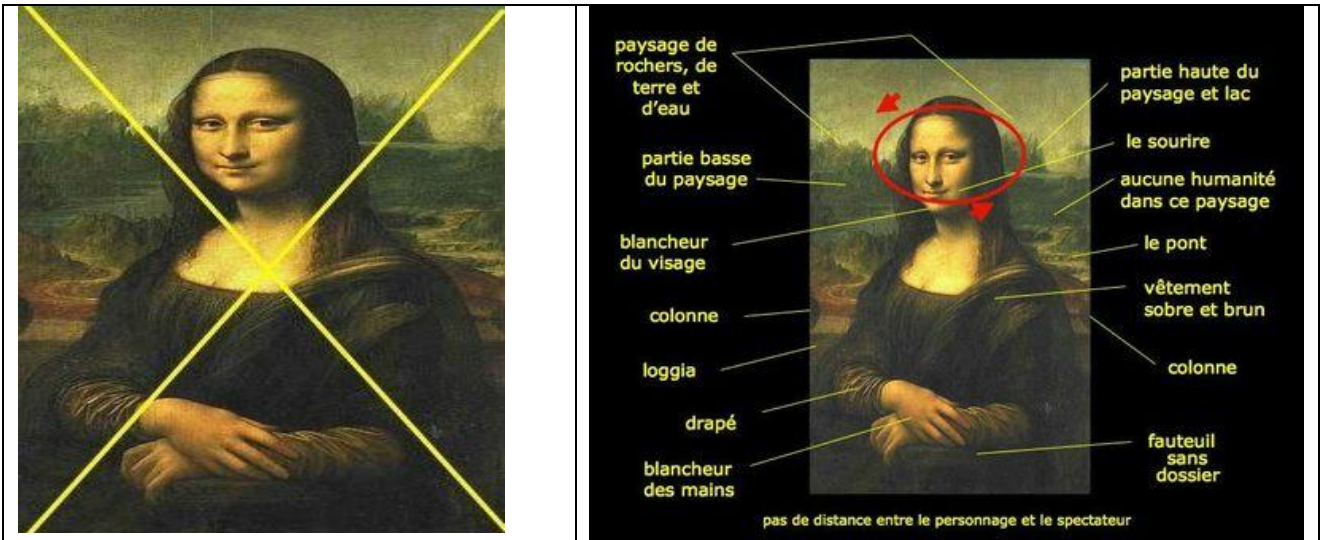
4) Quelles sont les couleurs de ce tableau ? Quelle impression donnent-elles à l'ensemble de la composition ?

- ✓ Les couleurs qui dominent le tableau sont des verts sombres, le bleuté de la brume, des marrons aux multiples nuances, la couleur dorée de la chair, un rouge sombre au second plan de la partie médiane du tableau.
- ✓ Les contrastes entre les différentes couleurs, le sfumato (effets de flou de certains éléments du paysage en arrière-plan), mettent en valeur le personnage de La Joconde.

5) Comment Léonard de Vinci donne-t-il l'impression de relief et de volume ? Comment s'appelle cette méthode ?

- ✓ La maîtrise par Léonard de Vinci de la technique du clair-obscur lui permet de donner l'impression du relief et du volume.

6) Le sourire de la Joconde et son interprétation.

C'est Léonard qui a inventé l'idée de faire un portrait avec un sourire. Il n'y a pas de portrait souriant avant La Joconde. D'une part, la bouche fait le lien entre les deux parties du paysage situés de chaque côté du visage. D'autre part, la Joconde c'est la grâce, la grâce d'un sourire. Or, le sourire est éphémère. Il s'agit donc dans ce portrait, d'une réflexion sur le temps qui passe.

III) Expliquer le tableau :

7) Quelle image de la femme Léonard de Vinci donne-t-il à travers *La Joconde* ? Quelles qualités l'artiste met-il en avant dans ce tableau ? En quoi cela reflète-il ses idées humanistes ?

- ✓ L'image que Léonard de Vinci donne ici de la femme est très moderne pour son temps : le front dégarni, sourcils épilés, la gorge mise en valeur... Mona Lisa représente une nouvelle féminité.
- ✓ Dans ce tableau, Léonard de Vinci fait preuve d'innovation : il utilise ses recherches sur le corps humain et sur ses proportions (le visage de La Joconde est parfaitement symétrique), s'approprie les nouvelles techniques picturales de la Renaissance (clair-obscur, perspective) auxquelles il ajoute sa maîtrise du sfumato qui donne au tableau une perception proche de la réalité.
- ✓ La Joconde est une œuvre humaniste parce ce que :
 - le modèle, en l'occurrence une femme, est au centre du tableau ;
 - son sourire et sa quiétude sont le signe de la confiance dans l'humanité, dégagée des terreurs religieuses apocalyptiques du Moyen-Âge ;
 - le sourire et la simplicité du modèle (sans vêtements rutilants, sans bijoux...) replacent l'homme (la femme) au cœur d'une vie sans artifice ;
 - ces éléments lui donnent une dimension quasi universelle dans laquelle on peut se reconnaître aujourd'hui encore.