

HISTOIRE DES ARTS - La Joconde, Léonard de Vinci

Période : Temps Modernes

[Le cartel de l'œuvre](#)

Renaissance - Quattrocento
Vers 1503 - 1506

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

[Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique](#)

Contexte historique et culturel

Entre 1420 et 1500, le Quattrocento italien marque la "première Renaissance": de nouvelles préoccupations philosophiques, religieuses et politiques aboutissent à des bouleversements importants dans le domaine des arts et des lettres. Sous l'influence des Médicis à Florence, les arts connaissent une évolution.

Contexte artistique

La Renaissance est le mouvement artistique qui marque la fin du Moyen Âge et les débuts des Temps modernes. Lié à la découverte des sculptures grecques et latines, mais aussi des textes des grands auteurs, il débute en Italie vers 1420. Les artistes mettent en avant la représentation de l'homme, sa force, sa beauté, et s'inspirent pour cela de la sculpture antique. La découverte de la perspective révolutionne la façon de représenter l'espace. Le rôle de la lumière et de l'ombre devient capital ; la nature prend une place très importante.

[Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans](#)

a) Question sur la forme

- *Qui est cette femme?* Elle vivait il y a cinq cents ans, en Italie. Son prénom est Lisa, mais on l'appelait Mona Lisa, c'est-à-dire "madame Lisa". En France, on l'appelle plutôt "La Joconde", car son nom de famille, en italien, était "del Giocondo".
- *Qui l'a peinte?* C'est Léonard de Vinci qui a fait son portrait. Il était déjà extrêmement connu à ce moment-là. Il vivait dans la même villa qu'elle, à Florence.
- *On dirait qu'elle n'a pas de cheveux.* Si, elle en a, mais à son époque, la mode voulait que l'on épile les cheveux très haut sur le front ainsi que les sourcils pour avoir le visage dégagé. Quand on examine soigneusement cette partie du tableau, on découvre une voile très légère recouvrant la tête du modèle et qui traduit à la fois la retenue du personnage et la virtuosité du peintre.
- *Qu'y a-t-il derrière Mona Lisa?* Elle est assise dans une loggia, une sorte de balcon, et elle se tourne vers nous, comme si nous étions avec le peintre à l'intérieur de la maison. Derrière elle, on voit donc le paysage qu'elle regarde d'habitude: des vallées, un fleuve avec un pont, des chemins qui vont jusqu'au fond.
- *Les mains sont très bien éclairées.* Elles ont leur rôle à jouer dans ce portrait: certaines personnes agitent leurs doigts, tripotent quelque chose, ont les mains crispées même si le reste de leur corps a l'air détendu. Mona Lisa, elle, est tout à fait paisible, au plus profond d'elle-même. Posées sagement l'une sur l'autre, ses mains si calmes en sont la preuve. Les bras croisés déterminent la base d'un triangle dont le sommet serait la tête du modèle. Léonard a utilisé ce schéma de composition pour situer le personnage dans l'harmonie à la fois plaisante et reposante d'une mise en espace géométrique.

b) Question sur les techniques

- *Il n'y a pas beaucoup de couleurs.* Léonard de Vinci n'utilisait pas trop de couleurs différentes, surtout pas de couleurs fortes. Il préférait les images douces pour les yeux. Sur sa peinture, ils peuvent passer d'une chose à l'autre en glissant, ça devient comme une caresse, comme du nuage.
- *Pourquoi le tableau est-il sombre?* La peinture était certainement moins sombre au départ, mais avec le temps, elle a vieilli. Au lieu de prendre des rides, comme les gens, elle est devenue plus foncée et elle s'est craquelée. La couche de vernis qui protège le tableau a changé aussi et a bruni. Mona Lisa avait sans doute le teint bien plus clair avant, elle devait avoir bonne mine. Et le ciel derrière elle était plus bleu.
- *Pourquoi Léonard de Vinci ne peignait-il pas avec plus de précision?* Dans la réalité, on ne voit pas tout parfaitement, surtout pas les détails du lointain. Léonard a traduit cela honnêtement: c'est pourquoi il n'a presque pas dessiné de contours, de lignes dures entre les différents éléments. On ne distingue pas vraiment les limites de chaque forme, on les imagine plus qu'on ne les voit, parce qu'elles se perdent dans une sorte de brume. Les montagnes du fond sont tellement floues qu'elles se confondent presque avec le ciel... Cette technique a été nommée sfumato (dégradé en italien).
- *Il y a quelque chose d'étrange dans son regard.* Il est naturel de regarder dans les yeux quelqu'un. Le regard de la Joconde plonge ainsi dans celui du spectateur et semble le suivre même lorsqu'il se déplace par rapport au tableau. Le peintre a obtenu cet effet en focalisant la pupille gauche directement sur l'œil du spectateur, alors que celle de l'œil droit est très légèrement décalée de côté.

c) Question sur le sens

- *Ce tableau n'est pas gai.* Il donne cette impression par rapport à d'autres tableaux de la même époque, plus lumineux, éclatants de couleur, qui n'expriment pour autant aucune gaïté particulière. En effet, la lumière et l'ombre étaient alors considérées d'abord comme des symboles, la lumière représentant le bien (c'est-à-dire Dieu) et l'ombre, le Mal. On peignait donc le moins d'ombre possible. Léonard a fait une chose incroyablement nouvelle en donnant à l'une et l'autre une importance égale dans ses tableaux: cela procédait d'une vision scientifique et non plus seulement religieuse.

d) Question sur les usages

- *Est-ce que Léonard de Vinci l'a peinte parce qu'il la trouvait belle?* On ne sait pas s'il la trouvait forcément belle. Il l'a peinte parce que le mari de Mona Lisa lui avait commandé ce portrait et il est probable qu'à l'époque, on devait la trouver agréable à regarder. Sinon, son époux n'aurait pas été fier d'elle au point de la faire peindre...
- *Pourquoi ce tableau est-il tellement connu?* C'était la première fois qu'un portrait donnait à ce degré l'illusion de la vie: au lieu de la peindre avec des traits figés comme l'aurait fait un autre peintre. Léonard de Vinci a donné à Mona Lisa une expression fugace, une sorte de demi-sourire dont on ignore s'il commence ou s'il finit... Autour de cette femme, bien que tout soit tranquille, la lumière est elle aussi en train de changer. Personne n'avait jamais vu une telle image, capable de suggérer le temps qui passe.
- *Le tableau a-t-il eu beaucoup de succès à l'époque de Léonard de Vinci?* Oui, beaucoup. Tout y était nouveau: la composition pyramidale, l'idée de montrer le modèle dans un lieu réel et vivable, la manière de le relier au paysage, les nuances de l'éclairage (le clair-obscur), la sensation d'un instant éphémère rendue par l'expression passagère de Mona Lisa...

Mise en réseau

- **Vidéo:** http://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants/le-vol-de-la-joconde?list_type=index
- **Livre:** La Joconde a disparu, Marie Bataille (Milan poche Cadet)
- **Site:** La Joconde à la loupe, musée du Louvre: <http://musee.louvre.fr/oal/joconde/indexFR.html>
- **Parodies:** Léger, Botero, Picasso

<http://www.cenicienta.fr/>