

Fiche histoire des arts

<p>REPRESENTATION DE L'OEUVRE</p> 	<p>INFORMATIONS SUR L'OEUVRE:</p> <p>Titre: <u>La Joconde</u></p> <p>Artiste: Léonard de Vinci</p> <p>Date: 1503-1506</p> <p>Technique: Peinture à l'huile sur bois</p> <p>Dimensions: 53 cm x 77 cm</p> <p>Lieu d'exposition: Le Louvre</p>
<p>CONTEXTE:</p> <p>Dans la deuxième moitié du XVe siècle, la vie intellectuelle de l'Europe occidentale est bouleversée par l'imprimerie. Un nouveau courant de pensée se diffuse: l'humanisme. Cherchant ses modèles dans l'antiquité gréco-latine, il place l'homme au cœur du monde dans une conception profondément optimiste et individualiste.</p>	<p>ELEMENTS BIOGRAPHIQUES SUR L'ARTISTE:</p> <p>Peintre, sculpteur, architecte, écrivain, ingénieur, musicien, herboriste et inventeur, Léonard de Vinci fait preuve d'une curiosité perpétuelle et d'une imagination débordante. On lui doit notamment la mise au point de la perspective atmosphérique, l'une des plus importantes découvertes de la Renaissance liée à la représentation.</p>
<p>Parole de Léonard:</p> <p><i>"Le bon peintre a essentiellement deux choses à représenter: le personnage et l'état de son esprit".</i></p> <p>Prédisant le succès de ce portrait, l'artiste écrivit : <i>"Ne vois-tu pas que parmi les beautés humaines, c'est le beau visage qui arrête les passants, et non les ornements riches..."</i></p>	<p>DESCRIPTION:</p> <p>Considérée comme l'œuvre la plus célèbre au monde, La Joconde appelée aussi Mona Lisa, n'a pas livré tous ses secrets. Cette femme est peut-être l'épouse du marchand florentin Francesco del Giocondo. Le personnage est représenté au premier plan, légèrement de 3/4, le bras accoudé sur un fauteuil, dans une loggia. Derrière apparaît un paysage à dominante minérale, semblant irréel, présenté en surplomb, c'est-à-dire vu du dessus. La peau et les mains ressortent dans un contraste clair obscur très prononcé, le tout semblant baigner dans une brume d'or.</p>
<p>VOCABULAIRE ET NOTIONS A DEFINIR:</p> <p>Renaissance: Essor intellectuel, provoqué à partir du XVe siècle en Italie, puis dans toute l'Europe, par le retour aux idées, à l'art antique gréco-latin. Période historique allant du XIVe ou du XVe siècle, à la fin du XVIe siècle. Esthétique qui succède à l'esthétique médiévale, caractérisée par le retour aux canons artistiques et aux thèmes gréco-latins, par l'invention de la perspective en peinture.</p> <p>Sfumato: Enfumé. Modelé vaporeux. Technique particulière de la peinture à l'huile qui consiste à adoucir formes et contours, le plus souvent dans la perspective aérienne.</p> <p>SOURCES: -<u>Au Louvre, un voyage au cœur de la peinture</u>, Fleurus Idée. -<u>L'image au collège</u>, Belin. -<u>Les plus beaux textes de l'histoire de l'art</u>, Beaux Arts édition.</p>	<p>COMMENTAIRE:</p> <p>La Joconde est une représentation réaliste de cette femme, Lisa del Giocondo, nommée aussi Mona Lisa, dans sa loggia au dessus d'un paysage imaginaire, peint d'une manière illusionniste.</p> <p>Le trompe l'œil est obtenu grâce à l'invention de la perspective, au moment de la Renaissance (ligne d'horizon, point de fuite, fuyantes, rapetissement des formes vers le point de fuite.) perspective aérienne, (bleuissement/ atténuation des tons avec l'éloignement). L'illusionnisme est également rendu grâce à la lumière traduite avec le clair obscur, qui permet de modeler la forme d'une façon très progressive et nuancée. Il n'y a plus aucune trace de pinceau, mais une matière picturale poudrée, estompée, comme une brume, une fumée, d'où le nom de Sfumato donné à cette manière de peindre, un peu voilée, propre à Léonard. La peinture diluée et passée en de nombreuses couches transparentes, très fines, est appelée glacis. Ces glacis permettent le rendu de la texture de la peau. Le sourire épanoui, mythique, de cette femme exprime à la fois la quiétude, le bonheur et la force. Une expression cependant un peu espiègle ou ironique interpelle le spectateur. La mode de l'époque voulait que les sourcils soient épilés, ce qui grandit le front et appuie le regard. Sobre et posée, elle est vêtue de noir ce qui était une coutume de l'époque, non un signe de deuil. Pour seuls accessoires, elle porte un voile sur ses cheveux, et une écharpe sur son épaule. Ses bras reposant sur un accoudoir de fauteuil, ses mains expriment grâce et sérénité. Assise dans une loggia, entre intérieur et extérieur, une lumière chaude (ocre), venue de l'intérieur, contraste avec la lumière froide (bleu/vert), du lointain paysage, un peu étrange et atemporel. En effet, il n'y a aucun signe de vie, à part ce pont sur la droite. Essentiellement minéral, composé de rochers, quelques étendues d'eau, s'étendent de part et d'autre. Mais une incohérence dans cette toile de fond crée un mystère: les deux côtés du paysage ne correspondent pas, présentant une ligne d'horizon différente. Curieusement, c'est le sourire en coin de La Joconde qui crée le lien entre les deux côtés impossibles du paysage chaotique, et le sourire, qui symbolise la magie de l'instant, tient cohérent ce tableau. Epouse d'un riche marchand de soie, venant d'avoir deux beaux enfants, comblée, son mari a passé commande du portrait au plus réputé des peintres de l'époque. C'est donc une jeune femme épanouie et heureuse que voici et le sfumato procurant une expression de grande douceur à l'œuvre, magnifie encore l'image de cette femme, lui donnant son caractère envoutant, magnétique. L'histoire précise de cette œuvre reste hypothétique, mais nous savons que Léonard l'a toujours gardée avec lui, ne la livrant pas à son commanditaire. François 1er l'a acquise à Ambroise où le peintre protégé par le roi, passa la fin de sa vie. On peut aujourd'hui visiter le Clos Lucé à Ambroise. Ce parc donne une belle présentation du créateur, artiste, inventeur et penseur sous toutes ses facettes.</p>