

ÉTUDE
DE CASLéonard de Vinci, un humaniste et un artiste
de la Renaissance

Problématique: En quoi le tableau de la Joconde est-il représentatif de la Renaissance et reflète-t-il les valeurs de l'Humanisme?

DOCUMENT

LÉONARD DE VINCI

La Joconde

Francesco del Giocondo, un riche marchand florentin, commanda aux alentours de 1502 à Léonard de Vinci un portrait de sa femme

Lisa Gherardini. Débuté vers 1503, le portrait ne fut jamais livré. Léonard de Vinci l'emporta probablement à Amboise où François Ier le fit venir. Le tableau entra dans la collection du roi de France.

Léonard de Vinci, *Portrait de Mona Lisa dite la Joconde*, 1503-1505, Musée du Louvre, Paris.

DOCUMENT

2 Imiter la nature

Léonard de Vinci accepta également de faire, pour Francesco Del Giocondo, le portrait de Mona Lisa sa femme, et après y avoir travaillé quatre ans, il le laissa inachevé ; ce tableau est actuellement chez le roi François de France, à Fontainebleau. Qui veut savoir à quel point l'art peut imiter la nature peut s'en rendre compte facilement en examinant cette tête, où Léonard a représenté les moindres détails avec une extrême finesse. Les yeux ont ce brillant, cette humidité que l'on observe pendant la vie ; ils sont cernés de teintes rougeâtres et plombées, qu'on ne peut rendre qu'avec la plus grande finesse ; les cils qui les bordent sont exécutés avec une extrême délicatesse. Les sourcils, leur insertion dans la chair, leur épaisseur plus ou moins prononcée, leur courbure suivant les pores de la peau ne sauraient être rendus d'une manière plus naturelle. La bouche, sa fente, ses extrémités, qui se lient par le vermillon des lèvres à l'incarnat du visage, ce n'est plus de la couleur, c'est vraiment de la chair. Au creux de la gorge un observateur attentif surprendrait le battement de l'artère [...]

D'après Giorgio VASARI, *Vie des plus excellents peintres*, 1550.

DOCUMENT

3 L'anatomie au service de l'Art

Il est nécessaire, pour rendre parfaitement les membres des nus dans les attitudes et les gestes qu'ils peuvent exécuter, que le peintre connaisse l'anatomie des nerfs, os, muscles et tendons, afin de savoir, pour chaque effort ou mouvement, quels tendons ou muscles l'ont causé et ne faire paraître et grossir que ceux-là, et non tous à la fois [...]. Pour en acquérir une connaissance juste et complète, j'ai disséqué plus de dix cadavres, en détruisant tous les autres éléments, en enlevant jusqu'aux plus petites particules de la chair qui entourait ces veines [...]. Un seul cadavre ne durait pas assez longtemps ; il fallait procéder avec plusieurs [...] pour arriver à une connaissance complète.

Léonard de Vinci, *Traité de peinture*, 1490-1517.

Pour analyser

- 1 Quelle place la Joconde occupe-t-elle dans la composition?
- 2 Vers où se dirige son regard?
- 3 Quelle est l'expression de son visage?
- 4 Sur quoi les mains de la Joconde reposent-elles?
- 5 Que peut-on déduire de la position, de l'expression et de l'attitude de la Joconde?
- 6 Étudiez la gamme de couleurs utilisée et repérez les effets d'ombres et de lumières.
- 7 Décrivez l'arrière-plan du tableau.
- 8 Comment le peintre montre-t-il son art du détail?
- 9 Comment peut-on interpréter tous les éléments que le peintre a représentés?

POINT LEXIQUE

Pour décrire l'œuvre picturale

- Le **genre**: un portrait en buste.
- Les **plans du tableau** (la profondeur): le premier plan, l'arrière-plan, la ligne d'horizon, le lointain.
- L'**éclairage**: contraste ombre/lumière, la luminosité, le clair-obscur.
- Le **personnage**: le visage, les traits, l'expression, la pose de trois quarts.
- Les **techniques picturales**: la peinture à l'huile, les glacis, le *sfumato*.
- Les **couleurs**: la palette des couleurs, les nuances, les tonalités, un dégradé, la monochromie.

Point MÉTHODE

Étudier une peinture

Première étape: présenter le tableau

Il est nécessaire de **présenter l'artiste** (ses dates de naissance et de décès, sa formation artistique). Indiquez le titre, la date de création, les dimensions, la technique utilisée (fresque, huile sur bois, sur toile...), le lieu de conservation, si possible le commanditaire, le genre de l'œuvre (sujet historique, religieux, mythologique, nature morte, scène de la vie quotidienne, portrait...). N'oubliez pas de préciser le contexte historique et artistique.

Deuxième étape: décrire et analyser le tableau

Il s'agit de **décrire et d'analyser la composition** du tableau. Retrouvez les lignes qui organisent le tableau, qui relient entre eux les objets et/ou les personnages. Il faut distinguer les différents plans, la présence ou non d'axes de symétrie, l'utilisation de la perspective et ce qu'elle suggère.

Ensuite analysez chacun des plans: personnes représentées, attitude, sentiments, décor, objets. Il est important aussi de s'intéresser aux caractéristiques du dessin: technique picturale, netteté, flou, couleurs, ombres, origine de la lumière.

Exemple *Quelle place la Joconde occupe-t-elle dans la composition?*

– La Joconde est au centre de la composition. Elle occupe presque tout le support. Son visage se détache de la partie du paysage en arrière-plan. L'intersection des diagonales désigne le cœur de la Joconde.

Étudiez la gamme de couleurs utilisée et repérez les effets d'ombres et de lumières.

– 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. La lumière provient de la gauche et illumine le visage, la gorge et les mains du personnage. Le choix de vêtements sombres accentue la centralité visuelle des parties éclairées.

Troisième étape: interpréter le tableau

L'interprétation doit nous permettre de comprendre le sens que l'artiste souhaitait donner à son œuvre et l'intérêt du tableau pour l'historien. Cette ultime étape reprend tous les éléments de la description et de l'analyse pour montrer en quoi l'œuvre est représentative à la fois des techniques picturales et, comme dans ce cas, de la Renaissance et des valeurs de l'Humanisme.

Après avoir compris les liens entre l'étude de cas et la problématique historique, reformulez les réponses aux questions en ajoutant les éléments d'interprétation pour formuler un texte rédigé.

Exemple d'interprétation...

... à propos de la position centrale de la Joconde dans la composition

La revalorisation de l'individu par les humanistes se traduit par l'essor de l'art du portrait. Beaucoup de riches mécènes soucieux de laisser leur image à la postérité commandèrent aux plus grands peintres de la Renaissance leur portrait... La position centrale de la Joconde évoque la place primordiale que l'Humanisme accordait à l'individu.