

LA JOCONDE

LÉONARD DE VINCI

**L'ESSENTIEL DE
MUSE
DÉCOUVERTE**

À destination des équipes pédagogiques
et des relais culturels et sociaux

Sommaire

03

Introduction

**MUSE DÉCOUVERTE c'est quoi ?
Pourquoi un Essentiel ?
Comment utiliser l'Essentiel ?**

04

L'œuvre dans MUSE
DÉCOUVERTE

**Reproduction de l'œuvre
Ce qu'il faut retenir
Poursuivre la découverte**

08

En savoir plus sur l'œuvre

**L'artiste
Le courant artistique
Le contexte géographique et/ou historique**

09

Annexes et ressources

Introduction

MUSE DÉCOUVERTE c'est quoi ?

C'est un parcours composé d'œuvres d'art issues des musées du monde entier.

Ce sont des reproductions.

18 œuvres composent le parcours dont 2 œuvres locales.

Ces œuvres sont réalisées par des femmes et par des hommes.

Ce sont des peintures, des sculptures, des photographies...

Elles sont de toutes les époques et de tous les coins du monde.

Ce parcours est destiné aux familles, aux groupes scolaires et périscolaires et à tous ceux qui veulent découvrir l'art dans un cadre individuel et collectif.

Les œuvres exposées sont accompagnées de dispositifs ludiques et pédagogiques permettant de se familiariser à l'art en jouant et en observant.

Les visiteurs peuvent ainsi explorer le parcours en autonomie. Celui-ci peut aussi servir de support pour des activités plus approfondies.

Pourquoi un Essentiel ?

MUSE DÉCOUVERTE a été pensé comme un outil pédagogique et culturel pour tous.

L'Essentiel est conçu pour aider les enseignants, (de la maternelle au lycée) les responsables associatifs et les animateurs à enrichir le parcours et à l'adapter aux besoins de leurs groupes, grâce à des ressources supplémentaires.

Comment utiliser l'Essentiel ?

Chaque œuvre de MUSE DÉCOUVERTE est présentée sur un double panneau, comme un grand livre ouvert.

Vous trouverez dans ce dossier, le contenu du panneau de l'exposition : une œuvre, un titre d'accroche, un court texte d'explication, des œuvres complémentaires.

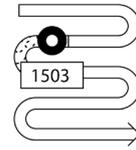
Pour chaque œuvre du parcours, une rubrique :

« Pour en savoir plus sur l'œuvre » vous permet de disposer d'informations et ressources complémentaires.

L'œuvre dans MUSE DÉCOUVERTE

Date de création

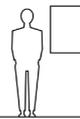

Temps modernes

Lieu de création

Taille réelle

H : 0,79 ; L : 0,53 m

Technique
Huile sur bois

Lieu de
conservation
Paris,
musée du Louvre

Léonard de Vinci
(1452-1519)

● **La Joconde**
Vers 1503/1519

Hello ! je vous regarde

Une impression de vie !

Lorsque nous nous déplaçons devant le tableau, le modèle semble nous suivre de son attention.

Pour obtenir ce résultat, Léonard de Vinci fait tourner le corps de la Joconde : épaules vers la gauche, tête vers la droite. La dame nous regarde du coin des yeux et sourit très légèrement. Le visage et le corps de la Joconde sont entourés d'une zone floue, faite d'ombres et de lumières. Cet effet subtil, appelé sfumato, renforce l'impression de vie.

Léonard de Vinci est très célèbre à son époque. Le roi François 1er, l'invite en 1516 en France. Le peintre italien vient avec 3 tableaux merveilleux, tous conservés au musée du Louvre. Bien sûr, la Joconde en fait partie.

L'artiste a peint très peu de tableaux : à peine 20 et ils ne sont pas toujours achevés. Il cherche à chaque fois la perfection. Plus de 10 ans lui sont nécessaires pour peindre ce portrait de la dame italienne, Lisa Gherardini del Giocondo. Mona Lisa ? Madame Lisa ? La Joconde ? La Gioconda ? C'est toujours elle, l'épouse d'un riche marchand de soie.

Scandale ! En 1911, La Joconde est volée au Louvre en pleine journée.

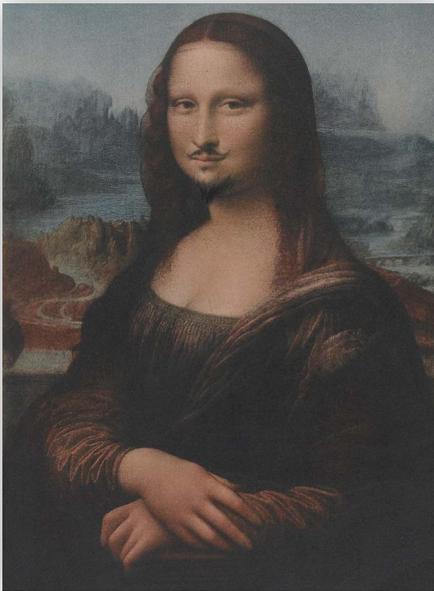
Heureusement, elle est retrouvée en 1914. Cet étonnant fait divers rend la peinture encore plus célèbre. Les journaux du monde entier parlent de ce vol. 2 ans plus tard, le tableau est retrouvé en Italie. L'auteur du vol est un ouvrier italien, Vincenzo Peruggia, qui voulait la rendre à l'Italie.

LES ARTISTES SONT FOUS DE MOI

De sa création à nos jours, la Joconde est un modèle pour les artistes. Un tableau que l'on cherche à égaliser, à dépasser et parfois à chahuter.

- À vous de composer votre Joconde à partir de 3 versions célèbres.
Il suffit de tourner les réglettes.

①

L.H.O.O.Q. La Joconde

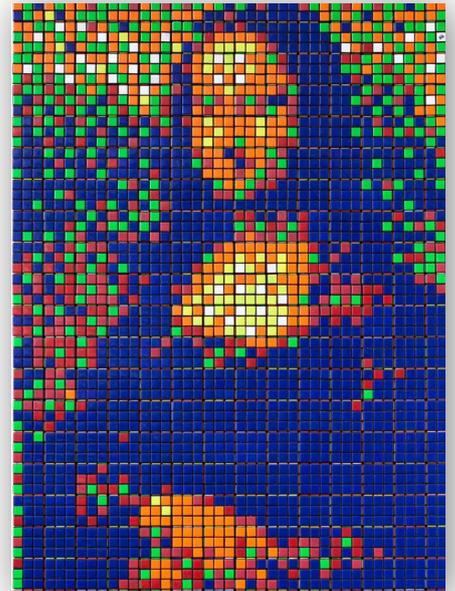
Marcel Duchamp (1887-1968)
1930
Paris,
Centre Pompidou –
MNAM-CCI

②

La Joconde aux clés

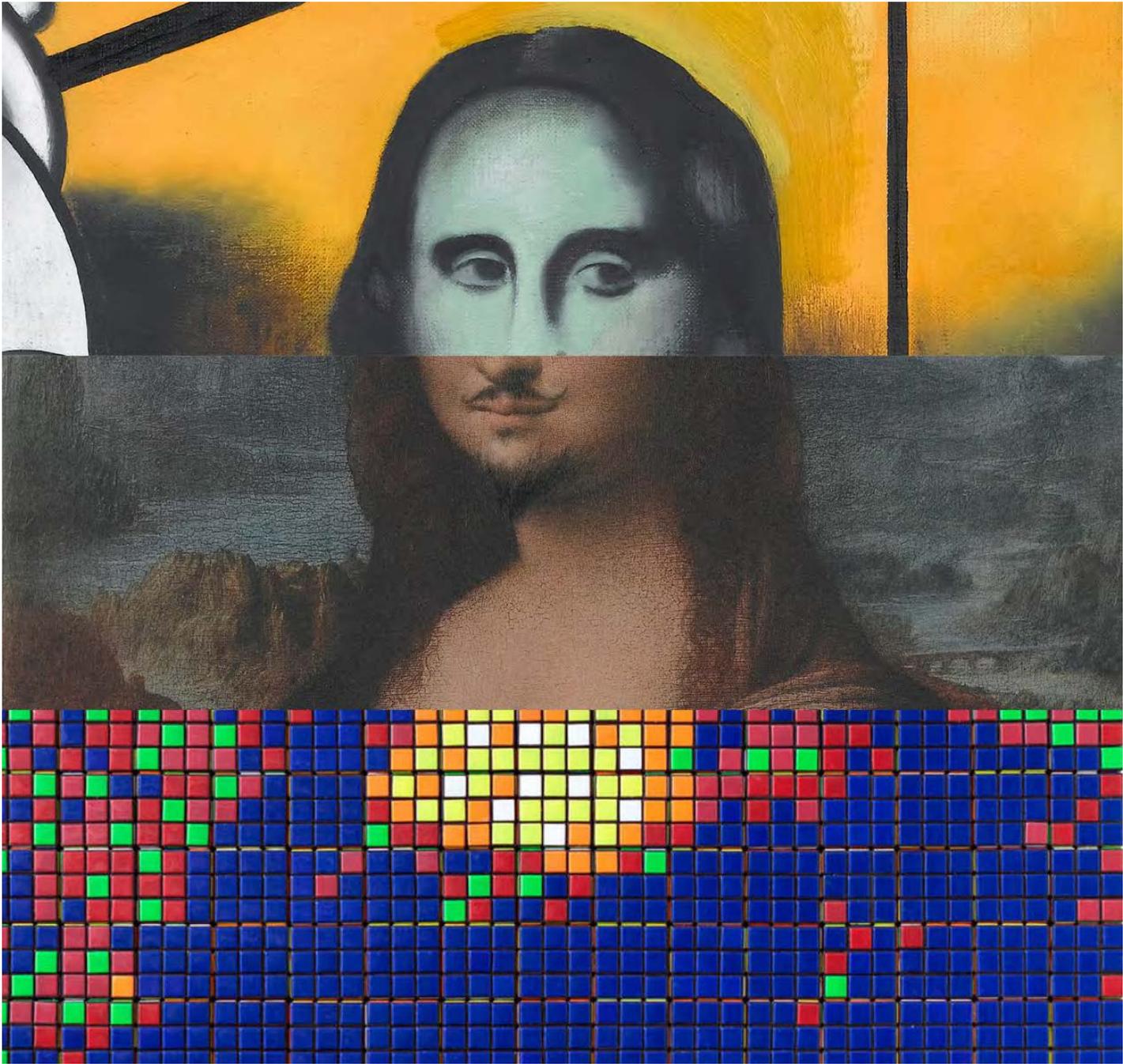
Fernand Léger (1881-1955)
1930
Biot, musée national Fernand
Léger

③

Rubik Mona Lisa, Invader

Rubik cubes sur panneau de
bois,
2005.

En savoir plus sur l'œuvre

Léonard naît en 1452, dans une famille de notaires originaire de Vinci, un village près de Florence. Ses parents ne sont pas mariés. C'est la raison pour laquelle il est élevé par son grand-père et son oncle à la campagne. Son père se marie avec une autre femme et part vivre à Florence. Après la mort de son grand-père, Léonard rejoint son père. Doué pour le dessin, il entre à l'âge de 10 ans dans l'atelier d'un des artistes florentins les plus célèbres de l'époque : Andrea Verrocchio. Cet artiste est orfèvre, sculpteur, peintre, ingénieur... Léonard touche un peu à tout au sein de cet atelier et choisit de devenir peintre. En 1482, il quitte Florence pour Milan. Il réussit, grâce à son talent, à entrer au service du duc de Milan. Pendant plus de 15 ans, il réalise des portraits, des projets de fêtes, de sculptures ainsi que la célèbre fresque « La Cène ». C'est à Milan qu'il commence à rédiger

ses observations sur la nature et le corps humain dans des carnets. Tous les sujets l'intéressent : la botanique, l'anatomie, l'observation de l'eau ou les lois de l'optique. Il cherche à percer le secret de la Création pour pouvoir ensuite les intégrer dans ses œuvres. C'est l'une des raisons pour lesquelles les peintures de Léonard impressionnent tant les contemporains. Elles respirent la vie !

Mais la guerre entre la France et Milan bouleverse les projets de l'artiste. Il quitte définitivement l'Italie à l'invitation du roi de France, François 1er. Léonard arrive en France avec des œuvres sur lesquelles il travaille encore : « La Joconde », « La Vierge et Sainte Anne » et « Saint Jean-Baptiste ». Il meurt au manoir de Cloux (château de Clos-Lucé) en 1519, âgé de 67 ans et vénéré par les artistes et les princes.

Léonard de Vinci est un artiste de la Renaissance. Il symbolise à lui seul les nouvelles recherches et inventions qui fascinent les hommes de cette époque : le corps humain, la botanique, l'espace, l'optique, la mécanique... La Renaissance est la période où les hommes étudient les textes et les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine.

Le système de proportion du corps ou d'un bâtiment, est mis au point à partir des textes de l'Antiquité. Cette étude de l'Antiquité renouvelle la façon de penser et de créer des hommes de cette époque moderne.

L'Italie n'est pas un pays unifié à la Renaissance. C'est un ensemble de territoires gouvernés par des princes, des ducs, des rois ou par le pape. Il y a donc une véritable rivalité politique mais aussi artistique entre ces territoires. L'artiste de cour, qui travaille au service du Prince, peint

des œuvres mais est aussi responsable des fêtes organisées à la cour. C'est lui qui sera en grande partie responsable du prestige de la cour. Un prince de la Renaissance est un prince qui protège les arts et les lettres.

Annexes et ressources

Sitographie

Ressources en ligne sur l'histoire de l'art :

- <https://www.panoramadelart.com/>
- <https://www.grandpalais.fr/fr/tags/dossier-pedagogique>
- <https://histoire-image.org/>
- <https://www.grandpalais.fr/fr/article/les-mooc-du-grand-palais>

Ressources en ligne plus spécifiques sur les œuvres de ce dossier :

- <https://www.centrepompidou.fr/fr/>
- <https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/collections>
- <https://collections.louvre.fr/>

LES HISTOIRES D'ART DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX GRAND PALAIS

Depuis 2016, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais propose au travers des Histoires d'art un éventail d'activités pour découvrir l'histoire de l'art. Les cours d'histoire de l'art et les mallettes pédagogiques peuvent compléter la visite de MUSE DÉCOUVERTE.

Des cours d'histoire de l'art adaptés à tous les publics.

Ces cours durent entre 1h et 2h.
Un conférencier de la Réunion des musées nationaux vous accompagne dans la découverte de l'art à l'aide d'une riche sélection iconographique.
Programme annuel consultable sur :

- <https://www.grandpalais.fr/fr/cours-histoires-dart>

Les cours peuvent être réalisés en présentiel ou en visio conférence.

Demande à adresser à histoiresdart.info@rmngp.fr

Des mallettes pédagogiques Histoires d'art à l'école

À partir de 3 ans

- L'animal dans l'art
- L'objet dans l'art

À partir de 7 ans

- Le portrait dans l'art
- Le paysage dans l'art

À partir de 12 ans

- La citoyenneté dans l'art

Ce sont des outils d'éducation artistique et culturelle à destination des écoles, centres de loisirs.
Elles proposent des outils qui mettent l'art à la portée du plus grand nombre par la découverte des œuvres et le jeu.

Présentation des mallettes consultable sur :

- <https://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques>

Toute question / demande à adresser à histoiresecole.info@rmngp.fr

Crédits photographiques et mentions de copyrights

Couverture et page 04, Léonard de Vinci, **La Joconde**, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado.
| **Page 06** : Marcel Duchamp, **L.H.O.O.Q.** La Joconde, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat. | **Page 06** : Fernand Léger (1881-1955), La Joconde aux clés, 1930, Photo (C) RMN-Grand Palais (musée Fernand Léger) / Gérard Blot, © Adagp, Paris, 2022. | **Page 06** : **Invader**, Rubik Mona Lisa, © ADAGP, Paris, 2022, © Invader.

Auteurs : Les conférenciers de la Rmn-GP
Coordination éditoriale : Mariam Chapeau et Amélie Donnève

Mise en page : Laure Doublet
Illustrations : Cécilia Sullivan

