

Florence Dusart et Christian Brisson, CPD Arts visuels, Inspection académique, Saint-Lô.

L'IMAGE D'ART DU MOIS

JANVIER 2008

Principe:

- Recourir chaque mois à une image d'art ou à une oeuvre originale pour**
- **favoriser et développer l'ouverture culturelle des élèves**
- **soutenir une séquence de travail en arts visuels.**

L'image choisie est le point d'ancrage du travail proposé. Elle est accompagnée d'images « satellites ».

L'image: LA JOCONDE, de LEONARD DE VINCI, vers 1505

A PROPOS DE L'OEUVRE

Mona Lisa ou La Joconde

huile sur bois, 77 par 53 cm
Musée du Louvre, Paris.

Comment ne pas aller à la rencontre du portrait le plus célèbre du monde? Mais à quoi peut tenir la notoriété de ce tableau? Sans doute à la virtuosité du peintre, au caractère innovant du traitement pictural, d'un réalisme et d'une perfection jamais atteints auparavant, repoussant les limites artistiques de l'époque, mais aussi au mystère qui enveloppe encore aujourd'hui l'identité du personnage.

L'origine du tableau : selon un certain nombre d'historiens d'art, en 1503, il fut commandé par un riche bourgeois qui voulait le portrait de son épouse. Mais beaucoup affirment aujourd'hui qu'il ne s'agit pas véritablement de Mona Lisa. En effet l'oeuvre ne fut peut-être achevée qu'en 1510, après donc plusieurs reprises. Il s'agirait alors de la représentation personnelle de la beauté, de l'idéal féminin, selon Léonard de Vinci, empruntant à plusieurs modèles.

Lors de la réception de l'image, on attirera successivement l'attention sur

- **Le cadrage** : notion travaillée dans la séance n°1. La vue est en plan rapproché. Le panneau de bois a été redécoupé. Les deux formes que l'on aperçoit à gauche et à droite, à mi-hauteur, proviennent de deux colonnes d'une loggia.

- **le traitement de la peau** : confronter la teinte choisie par le peintre avec celle utilisée par les élèves dans la séance n°2. Peut-on définir une couleur unique pour tout le traitement de la peau? Relever les effets de la lumière générale du tableau, zones d'ombres, dominance de tons sombres, médium utilisé par l'artiste, huile et non gouache, vieillissement des couleurs ou du vernis. "L'aspect verdâtre de la peau en plusieurs endroits résulterait d'un nettoyage excessif".
- **Le regard de La Joconde** : il semble qu'il nous fixe.
- **Le sourire** : on en recherche toujours le secret. Le peintre aurait saisi l'instant précis où son modèle (!) s'apprête à sourire.
- **Le drapé et le rendu des étoffes** : éblouissement de détails, de précision, de finesse, travail d'orfèvre que l'on retrouve également dans la chevelure.
- **Le réalisme** : accentué par le mouvement, légère torsion du buste et de la tête, et surtout par la façon de peindre de Vinci, en couches fines superposées, glacis, pas de trace de coup de pinceau. Observer la réussite particulière des mains. Mais le paysage qui sert de fond est-il authentique: La Joconde posait-elle dans cet environnement?
- **Le "sfumato"** : les formes sont dissoutes dans les ombres, on ne perçoit pas de tracé. Ce procédé pictural est propre à Léonard de Vinci.

Images satellites :

- « La femme au chapeau », Henri Matisse, 1905, huile sur toile, 80,6x 59,7 cm, musée d'art moderne de San Francisco.
- « La Comtesse d'Haussonville, Ingres, 1845, huile sur toile, 131,8x 92 cm, Frick Collection, New York.
- « Louis XIV en costume de sacre », Hyacinthe Rigaud, 1701, huile sur toile, 277x 194 cm, musée du Louvre.

PLAN DE LA SEQUENCE :

Séance n°1 : Faire la photographie d'un camarade de classe. Cadrer.

Séance n°2 : Transformer sa photo en peinture.

Séance n°3 : Réception de l'image d'ancrage, et croisements avec les images satellites.

DEVELOPPEMENT DE LA SEQUENCE, commentaires.

SEANCE N°1 :

Technique : photographier

Opérations plastiques : isoler, cadrer.

Consigne : réaliser deux portraits d'un camarade de classe.

Remarques : Les binômes effectués, chacun fera librement tout d'abord une photo de l'autre, puis on exigera une prise de vue du visage uniquement.

Avant la séance n°2:

Afficher les images obtenues pour différencier les cadrages. Photocopier au format cahier environ les représentations des visages, puis attirer l'attention sur les notions de face, profil, trois-quart. Organiser un mur d'images.

SEANCE N°2 :

Technique : peinture à la gouache, ou aux pastels gras

Opération plastique : transformer une image en la colorant

Consigne : mettre en couleurs l'image de son visage, en travaillant directement sur le support photocopié. Travailler avec une brosse à peindre plate et les gouaches, ou avec les pastels gras. Traiter aussi le fond.

Afficher : observer les couleurs de la peau, le recouvrement du support, la présence des traces de l'outil, l'épaisseur du médium, l'harmonie fond/ forme.

SEANCE N°3 :

Réception : image d'ancrage. Accepter des commentaires spontanés, puis confronter tout d'abord le référent avec les travaux effectués, en prenant en compte les paramètres travaillés : cadrage, couleurs, réalisme, traitement du fond.

Guider ensuite la découverte en s'appuyant sur la lecture de l'image. Ne pas chercher une analyse totale de l'oeuvre, l'objectif n'étant que de l'ordre de la sensibilisation.

Images satellites : les afficher et, pour les comparer à l'image d'ancrage, demander aux élèves à quel peintre ils confieraient l'exécution de leur portrait. Faire justifier.