

Mythe et mystère : la Joconde

Fiche n°78

Thèmes

Multithématique

Un film de Jean-Claude Bringuier

Coproduction : Musée du Louvre, CDP (Catherine Dussart Production), France 3, France 5, avec la participation du CNC, du ministère des Affaires étrangères et le soutien de la Procirep, 2002.

Durée : 52'

Présentation

Le sourire énigmatique de Mona Lisa a su attirer des milliers de visiteurs venus du monde entier. Connue depuis près de cinq siècles, la gloire de la Joconde remonte à l'ouverture du musée du Louvre (alors baptisé Musée Napoléon) au grand public en 1804. Elle connaît son apogée à l'époque romantique : on y voit alors la quintessence même de l'âme féminine. Aucun autre tableau n'occupe cette place, qui lui confère un statut absolument unique dans l'histoire de l'art. Depuis toujours, elle suscite nombre d'interrogations et demeure une muse éternelle pour les artistes de tout temps et tout pays. Dès le XVIe siècle, les copies de l'oeuvre de Vinci fleurissent et, depuis le milieu du XIXe siècle marqué par l'avènement de la gravure, de la lithographie et, peu après, de la photographie, le sourire mystérieux de Mona Lisa est reproduit à l'infini. Admirablement illustré, le documentaire diffusé en mai par TV5MONDE se propose d'examiner ce phénomène et d'en trouver les sources.

Le film de Jean-Claude Bringuier rapporte à travers une succession d'interviews et d'images le fabuleux destin de ce portrait et raconte le formidable engouement dont il ne cesse de faire l'objet.

Particulièrement encensée par les romantiques, la Joconde est volée en 1911 par un Italien qui veut la ramener dans son pays d'origine. Elle fait alors la Une de tous les journaux. Quand les surréalistes s'en emparent pour la tourner en dérision, ils contribuent malgré eux à la construction de son mythe. En 1962 elle traverse l'Atlantique pour s'offrir au regard des Américains. En 1974, ce sont les Japonais qui la découvrent à Tokyo. Sur le chemin du retour, elle fait escale à Moscou où les femmes pleurent en la voyant.

Aujourd'hui, son départ est inimaginable pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit simplement de sortir le tableau de derrière la vitre blindée qui le protège pour le déplacer au sein du musée, les précautions sont drastiques et l'excitation à son comble parmi les spécialistes et amateurs d'art.

Ce documentaire riche et divertissant ravira aussi bien les amateurs d'histoire de l'art que les téléspectateurs moins avertis. Il offre en outre un support intéressant pour l'apprentissage du vocabulaire émotionnel et descriptif lié à l'approche d'une oeuvre d'art. Il accompagnera avec profit les

professeurs en recherche d'outils culturels mais néanmoins ludiques pour animer la classe de langue française.

DVD

Le documentaire est disponible dans le commerce.

Découpage de l'émission : principales séquences utilisables en classe

1. (0'00 - 1'56) Des quatre coins du monde, on vient au musée du Louvre pour voir la Joconde. Dans le musée, la foule se presse devant le fameux tableau pour l'admirer, le photographier, le filmer... A l'extérieur, les visiteurs de toutes nationalités déclarent être là pour voir cette oeuvre avant toute autre.
2. (1'57' - 3'05) Léonard de Vinci, de 1517 à sa mort. A la mort de son protecteur Julien de Médicis, et sur la sollicitation de son ami le roi de France, Léonard de Vinci franchit les Alpes à dos de mulet. Dans ses bagages se trouve le tableau qui deviendra légendaire.
3. (3'06 - 4'21) Le tableau devient propriété royale. A la mort de Léonard de Vinci, la Joconde devient la propriété du roi de France. Elle passe d'un château à l'autre et fait le bonheur des visiteurs choisis qui viennent la contempler. Les copies du tableau se multiplient au cours des siècles.
4. (4'45 - 5'48) Le tableau est exposé au Louvre dès 1804. Le magnifique musée vient d'ouvrir sous le nom de Musée Napoléon. Le succès est immédiat. Le peuple se presse pour découvrir les trésors qui y sont exposés.
5. (5'49 - 8'13) Naissance d'un mythe. En 1830, le Romantisme bat son plein. La figure mystérieuse de la Joconde cristallise à merveille les tourments de l'époque. Les Romantiques sont subjugués par cette image de la femme qui est au centre de leur imaginaire.
6. (8'14 - 10'18) Aux origines du mythe. On s'interroge sur la genèse du fameux tableau.
7. (10'19 - 14'35) Le sourire énigmatique de la Joconde. La conservatrice du musée du Louvre, Cécile Scaillierez, explique à quel point ce portrait se distingue de ceux qui ont été peints à la même époque. Le secret du succès extraordinaire de ce tableau semble résider dans l'expression indéfinissable du visage de Mona Lisa. Plusieurs spécialistes du monde de l'art proposent leur explication.
8. (14'36 - 17'49) La mystérieuse composition du tableau. Le regard si particulier de Mona Lisa et le rôle des paysages du tableau sont à leur tour passés au crible.
9. (17'50 - 20'25) Le vol du tableau en 1911. La Joconde est dérobée au Louvre. C'est une affaire d'Etat. Les journaux s'en font l'écho. Deux ans plus tard, l'épisode singulier connaît un épilogue heureux. Le tableau est retrouvé par hasard à Florence et retrouve finalement

- sa place au Louvre. Paris est en fête.
- 10** (20'26 – 21'34) Les malheurs d'un chef d'oeuvre. Cachée sous un lit pendant la guerre puis détériorée par un furieux en 1956, la Joconde connaît des moments difficiles.
- 11** (21'35 – 22'05) Un tableau très protégé. Le tableau est désormais protégé par un verre pare-balles.
- 12** 22'06 – 24'51) La Joconde autour du Monde. Le tableau traverse l'Atlantique à bord du paquebot France. L'oeuvre est exposée à la National Gallery of Art de Washington. L'inauguration a lieu en présence des couples Kennedy et Malraux. En 1974, le président Pompidou décide de prêter l'oeuvre au Japon. C'est un nouveau triomphe à Tokyo pour cette oeuvre qui réunit un million et demi de visiteurs en deux mois. Enfin, la Joconde fait étape à Moscou où elle fait sensation.
- 13** (24'52 - 32'25) Les multiples visages de Mona Lisa. La Joconde est une oeuvre référence pour les artistes. De grands noms de la peinture tels que Corot, Delaunay, Van Gogh, Fernand Léger, Malévitch, Zamora, la prennent pour modèle ou s'en inspirent. Les variateurs la dupliquent à l'infini. Par des trucages et effets spéciaux, l'oeuvre entre dans l'ère du virtuel. Les humoristes s'en emparent également, habiles ou grossiers, ils la détournent et la caricaturent. Jeu, ironie, sacrilège...
- 14** (32'44 – 36'23) Un « jocondomaniaque ». Jean Margat collectionne tous les objets se rapportant à son oeuvre fétiche. Il nous présente quelques-uns de ses trésors insolites.
- 15** (36'24 – 40'11) Un véritable phénomène au Japon. Au pays du soleil levant, on connaît et admire la Joconde. Elle est omniprésente, véritablement ancrée dans le patrimoine culturel national et inspire les artistes de ce pays pour se matérialiser sous les formes les plus diverses.
- 16** (40'12 – 51'29) Le déménagement. En avril 2001, on prépare avec la plus grande minutie le déplacement de la Joconde de la salle des Etats du Louvre vers la salle Rosa. Toutes les précautions sont prises pour manipuler le chef-d'oeuvre. L'excitation est à son comble. C'est une occasion rare de scruter le tableau hors de son caisson de verre. Chacun en profite pour évoquer sa vision/définition de cette oeuvre hors du commun.
- 17** (51'30 – 52'00) Générique de fin. Dans la cour du Louvre, autour de la pyramide de verre, les visiteurs de tous les pays ne cessent d'affluer.

Objectifs

Objectifs communicatifs :

- présenter une oeuvre d'art,
- rapporter les propos de quelqu'un,
- exprimer ses impressions,

- rédiger un court texte biographique, un article de presse,
- qualifier les expressions du visage,
- interpréter des images.

Objectifs (socio-) culturels :

- l'art pictural,
- le Romantisme,
- quelques épisodes de l'histoire de France.

Liste des activités

- **B1, B2** Mise en route
- **B1, B2** Léonard de Vinci de 1517 à sa mort
- **B1, B2** La Joconde exposée dans les demeures royales
- **B1, B2** Naissance d'un mythe
- **B1, B2** Les secrets de la Joconde
- **B1, B2** La Joconde volée
- **B1, B2** Les voyages de la Joconde
- **B1, B2** Les visages de Mona Lisa
- **B1, B2** Un « jocondomaniaque »
- **B1, B2** Un phénomène au Japon
- **B1, B2** Le déménagement
- **B1, B2** Pour aller plus loin

Mise en route.

Publics et niveaux :

FLE (B1, B2)

En petits groupes, répondez aux questions suivantes :

- Avez-vous déjà visité le musée du Louvre ?
- Si oui, avez-vous vu la Joconde ?
- Relatez vos premières impressions.

Mise en commun.

Visionner la première séquence.

Commentez l'attitude des visiteurs dans le musée, face à la Joconde.

En vous basant sur les propos tenus par Cécile Scaillierez, conservatrice du musée du Louvre, faites des hypothèses sur le contenu du film : de quoi va-t-il être question, qu'allez-vous voir et qui allez-vous entendre ?

[Retour à la liste des activités](#)

Léonard de Vinci, de 1517 à sa mort.

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

À deux. *Que savez-vous de Léonard de Vinci ?*

Mise en commun.

Visionner la séquence 2.

Prenez des notes pour relever le maximum d'informations données dans cette séquence.

Mise en commun.

À l'aide des informations recueillies, rédigez un court texte biographique relatant le voyage de Léonard de Vinci de son pays natal jusqu'en France et les conditions de sa vie dans ce pays d'adoption jusqu'à sa mort.

[Retour à la liste des activités](#)

La Joconde exposée dans les demeures royales.

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

Visionner la séquence 3.

Quel malentendu, évoqué par Michel Laclotte, président directeur honoraire du Musée du Louvre, oppose parfois la France à l'Italie ?

En vous basant sur ses propos, expliquez l'origine de ce malentendu.

Observez avec attention les gravures / peintures représentant les visiteurs d'autrefois face à la Joconde :

À deux. Décrivez leurs postures, leurs gestes, leurs attitudes.

Comme le suggère la voix off, imaginez les émotions, les sentiments qu'elles révèlent selon vous.

Comparez ces images à celles de la première séquence (les visiteurs face au même tableau au musée du Louvre).

Mise en commun.

[Retour à la liste des activités](#)

Naissance d'un mythe.

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

Avant de visionner la séquence, dites ce qu'évoque pour vous le mot « Romantisme ».

Visionner la séquence 5.

Complétez les citations suivantes concernant la Joconde avec les mots proposés :

oublier – serpent – voile – mourir – vampire – profondes – lumière – maladies - religion – oiseau – imprudent - secrets.

1. « Quiconque a vu ce tableau une fois ne peut jamais l'_____. »
2. « Cette toile m'attire, m'appelle, m'envahie, m'absorbe. Je vais à elle malgré moi, comme l'_____ va au _____. »
3. « Ne dirait-on pas l'Isis d'une _____ cryptique qui entrouvrirait à demi son _____, tue l'_____ qui la verrait ainsi, tomber à ses pieds et _____. »
4. « Elle est plus vieille que les rochers qui l'entourent. Comme le _____ elle est morte maintes fois et elle sait les _____ du tombeau. Elle a visité les mers _____ et en garde autour d'elle la _____ affaiblie. En elle, l'âme a passé avec toutes ses _____. »

Attribuez chacune de ces citations à son auteur :

- A. Michelet..... citation n°
- B. Walter Pater..... citation n°
- C. George Sand..... citation n°
- D. Théophile Gautier..... citation n°

Quelle image particulière de la Joconde véhiculent ces citations ?

Énumérez les différents aspects de la femme romantique évoqués dans le commentaire.

[Retour à la liste des activités](#)

Les secrets de la Joconde

Publics et niveaux :

FLE (B1, B2)

Un sourire énigmatique

Visionner la séquence 7.

Résumez l'explication avancée par chacun des spécialistes du monde de l'art concernant la mystérieuse expression du portrait.

- Cécile Scallierez, conservatrice du musée du Louvre :
- Michel Laclotte, président directeur honoraire du Musée du Louvre :
- Pierre Rosenberg, président directeur honoraire du Musée du Louvre :
- Noëlle Guibert, directrice de la bibliothèque de l'Arsenal :

À l'aide du commentaire, exprimez-vous au nom de Léonard de Vinci : vous êtes ce génie et expliquez pourquoi vous avez peint la Joconde avec ce sourire mystérieux.

Un regard insondable

Visionner la séquence 7.

Que/qui regarde la Joconde ?

Relevez les différentes hypothèses proposées par le commentaire en voix off et les spécialistes.

[Retour à la liste des activités](#)

La Joconde volée.

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

Lisez les titres de journaux français de 1911:

Le Louvre a perdu la «Joconde», La «Joconde» du Louvre était-elle authentique ?, Le Louvre a rouvert ses portes mais la «Joconde» n'est pas rentrée, A la poursuite de la «Joconde», Elle était souriante.

Faites des hypothèses sur la nature de l'événement à l'origine de ces articles qui paraissent simultanément.

Visionner la séquence 9.

« Dans la rue on est consterné mais on s'amuse bien. »

Commentez ce paradoxe soulevé par le commentateur.

Rédigez à la manière d'un journaliste de l'époque, un bref article de presse pour rapporter l'épisode du vol de la Joconde et son heureux dénouement.

[Retour à la liste des activités](#)

Le voyage de la Joconde.

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

Visionner la séquence 12.

Diviser la classe en trois groupes.

Groupe 1

- *En quelle année la Joconde fait-elle son premier voyage ?*

- *Quel moyen de transport emprunte-t-elle ?*

- *Quelles sont les villes de départ et d'arrivée de ce premier voyage ?*

- *Dans quelle ville et en présence de quels couples célèbres a lieu l'inauguration de cette première exposition de l'oeuvre à l'étranger ?*

Groupe 2

- *Qui prend la décision d'envoyer la Joconde au Japon ? En quelle année ?*

- *Dans quelle ville se déroule l'exposition ?*

- *Combien de visiteurs se pressent pour voir l'oeuvre ?*

Groupe 3

Expliquez les circonstances du passage de la Joconde à Moscou.

[Retour à la liste des activités](#)

Les visages de Mona Lisa.

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

Visionner la séquence 13.

À deux, relevez les noms des grands peintres cités au début de la séquence.

Donnez leur nationalité.

Nommez l'une de leurs oeuvres.

Mise en commun.

Identifiez les auteurs des citations suivantes :

«J'ai fait un jour une chose réellement divine.»

«C'est ma muse et elle m'amuse.»

Énumérez les différents «préjugés» que font subir les artistes surréalistes à la Joconde.

Quelles formes prend-elle entre les mains des caricaturistes ?

Parmi les réalisations que vous avez relevées, dites lesquelles vous :

- plaisent
- choquent
- amusent
- révoltent
- indiffèrent

Justifiez et discutez vos opinions lors de la mise en commun.

[Retour à la liste des activités](#)

Un « jocodomaniaque ».

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

Visionnez la séquence 14.

À deux, dressez un inventaire des objets présentés par le collectionneur.

Citez les autres objets que vous avez vus.

Mise en commun.

En petits groupes, imaginez d'autres objets dérivés de la Joconde.

Mise en commun.

[Retour à la liste des activités](#)

Un phénomène au Japon.

Publics et niveaux :
FLE (B1, B2)

Visionner la séquence 15.

Quelle relation le Japon entretient-il avec la Joconde ?

Illustrez votre réponse à l'aide d'exemples précis tirés de la séquence.

*Comment le peintre japonais Saitoh Goroh, obtient-il en 1973 l'autorisation de copier la Joconde ?
À votre avis, que révèle cette anecdote ?*

[Retour à la liste des activités](#)

Le déménagement.

Publics et niveaux :

FLE (B1, B2)

Décrivez les gestes, attitudes et qualifiez les expressions du visage de chacune des personnes qui gravitent autour du tableau lors de son déplacement (les manipulateurs, la conservatrice, les journalistes/photographes...).

Comme chacune des personnes interrogées, tâchez d'expliquer d'où provient la fascination quasi-universelle que suscite ce tableau.

[Retour à la liste des activités](#)

Pour aller plus loin.

Publics et niveaux :

FLE (B1, B2)

La Joconde se décline - à lire, à voir, à écouter.

La Joconde à la loupe

Allez à l'adresse suivante pour compléter vos informations concernant le célèbre tableau.

http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp

Cliquez sur le menu Dossiers et sur la rubrique À la loupe. Sélectionnez ensuite La Joconde à la loupe en cliquant sur En savoir plus. Découvrez la Joconde dans ses moindres détails en audio-vidéo.

La Joconde interactive

Découvrez ses différents visages en posant le curseur sur les adjectifs proposés.

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/explora/image/mona/

La Joconde dans tous ses états

Saurez-vous retrouver l'artiste qui se cache derrière chacune de ces représentations de la Mona Lisa ?

http://archives.arte-tv.com/fr/archive_307269.html

La Joconde en chanson

Étudiez la chanson de Barbara intitulée La Joconde.

Les paroles de la chanson sont disponibles sur le site <http://www.paroles.net>

- *Quelle image ce texte donne-t-il du chef d'oeuvre de Léonard de Vinci ?*
- *Est-elle en accord avec celle qui est présentée dans le documentaire ?*
- *Quel est le ton général de la chanson ?*

Il est à noter que la chanteuse française Juliette en a fait une reprise. Écoutez-en un extrait à l'adresse

<http://musique.ados.fr/Juliette/La-Joconde-t26362.html>

Tous «Jocondomaniaques» !

Copiez, détournez, coloriez, collez, dessinez, superposez... pour réaliser une image ou fabriquer un

objet dérivé de la Joconde qui pourrait figurer en bonne place dans la collection de M. Margat (séquence 14).

Présentez vos réalisations à la classe et votez pour la plus originale. Faites une exposition.

À lire

Sosêki, Monna Lisa, in Petits contes du printemps (Éditions Philippe Picquier - 1999) Monna Lisa est l'un des textes assez brefs qui composent le recueil Petits contes de printemps, traduit du japonais par Élisabeth Suetsugu (Éditions Philippe Picquier, 1999).

Le héros de cette nouvelle, Ibuka, aime fureter dans les boutiques des brocanteurs pour y dénicher des objets insolites et pas chers. Il découvre, dans le bric-à-brac d'une boutique, une peinture occidentale, un portrait de femme, posé à l'envers contre le mur. Il l'achète, un peu décontenancé par son prix élevé, puis le suspend dans son bureau sans tenir compte des réticences de sa femme...

Pour en savoir plus sur...

- La Joconde

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde

- Léonard de Vinci

<http://artdevinci.free.fr/>

Vous découvrirez sur ce site la vie et le travail de Léonard de Vinci, célèbre artiste de la Renaissance, scientifique et inventeur. L'iconographie est riche et vous trouverez aussi des quiz et jeux.

- Le Louvre

<http://www.louvre.fr>

- Le Romantisme

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme>

- Da Vinci Code (le roman et le film)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci_Code

http://fr.wikipedia.org/wiki/Da_Vinci_Code_%28film%29

[Retour à la liste des activités](#)