

Joseph Vernet

(Claude-Joseph)

(Avignon, 1714 - Paris, 1789)

Peintre français, maître du **paysage** et des **marines**

Louise-Élisabeth Vigée-Le Brun, *Joseph Vernet*, 1778
Huile sur toile, Hauteur : 0,92 m ; Largeur : 0,72 m

Copyright

- Les images de l'œuvre *La ville et la rade de Toulon* de Joseph Vernet ont été données par le musée de Louvre mais leur usage est STRICTEMENT pédagogique

Copyright :

- Tableau : 15-527418 : © 2015 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Franck Raux
- Détails : 05-529025, 05-529026 et 05-529027 : © 2005 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Thierry Le Mage

Analyse de l'œuvre

Impressions + informations + description + interprétation

Analyse de l'œuvre

Analyse = IMPRESSIONS + INFORMATIONS + DESCRIPTION + INTERPRÉTATION

Analyse = ce que je comprends et le sens que je donne => la signification de l'œuvre

- ⇒ **POURQUOI ? Pour quel sens ?**
- ⇒ **Mettre en relation tous les éléments de façon à mettre en évidence un sens et une problématique.**
- ⇒ **QUESTIONNER, COMPRENDRE, DÉMONTRER, ARGUMENTER**

IMPRESSIONS	INFORMATIONS	DESCRIPTION	INTERPRÉTATION
Ce que je ressens	Ce que je sais et ce que j'apprends	Ce que j'observe QUOI ? COMMENT ?	Ce que je pense et imagine POURQUOI ?
Approche sensible	Approche informative	Approche descriptive	Approche interprétative

IMPRESSIONS

Ce que je ressens :

- Curiosité
- Émerveillement
- Soigné
- Paisible
- Noble
- Élégant

Joseph Vernet (1714-1789), *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756,
huile sur toile, H. : 165 cm, L. : 263 cm, Paris, musée du Louvre

Musée national de la Marine

Paris - Palais de la Marine

INFORMATIONS

Ce que je sais et ce que j'apprends

<https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010066095>

L'HISTOIRE PAR L'IMAGE | Les ports au XVIIIe siècle

<https://www.youtube.com/watch?v=sPQvD9Rmmyg>

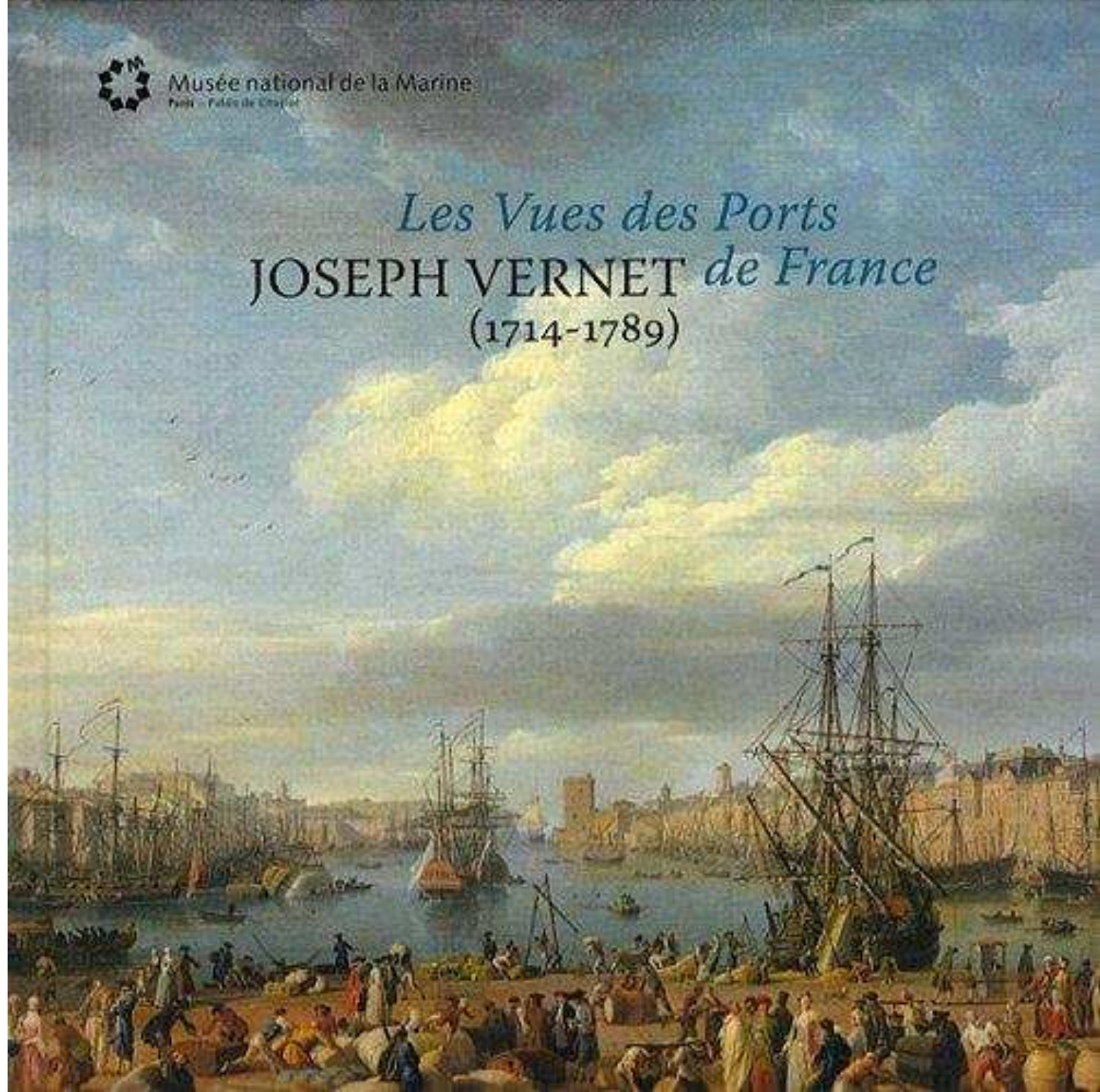
Musée national de la marine, Paris

<https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/collections/vie-des-collections/restauration/la-restauration-des-13-ports-de-france-de-joseph-vernet-au-c2rmf.html>

<https://www.musee-marine.fr/nos-musees/toulon/collections/les-oeuvres-phares/vue-de-la-ville-et-de-la-rade-de-toulon.html>

<https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/collections/oeuvres-phares/linterieur-du-port-de-marseille.html>

https://www.musee-marine.fr/ressources/ressources-en-ligne.html?tx_solr%5Bq%5D=vernet

Contextes
historique et artistique

XVIIIe siècle

Siècle des Lumières (1715-1789)

Louis XV (1710-1774)

Le **siècle des Lumières** est un **mouvement philosophique, littéraire et culturel** bourgeois que connaît l'Europe et qui se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre l'obscurantisme et la superstition de l'église catholique et contre l'arbitraire de la royauté et de la noblesse.

Siècle éclairé par la lumière métaphorique des **connaissances**, et non par l'illumination divine.

→ Idéaux des Lumières : la **raison**, l'**organisation rationnelle** et l'**harmonie** entre l'homme et son environnement.

Louis-Michel van Loo, *Louis XV en costume de sacre*, 1762

1789

La
Révolution
française

Louis XVI

Louis XIV
Roi-
Soleil

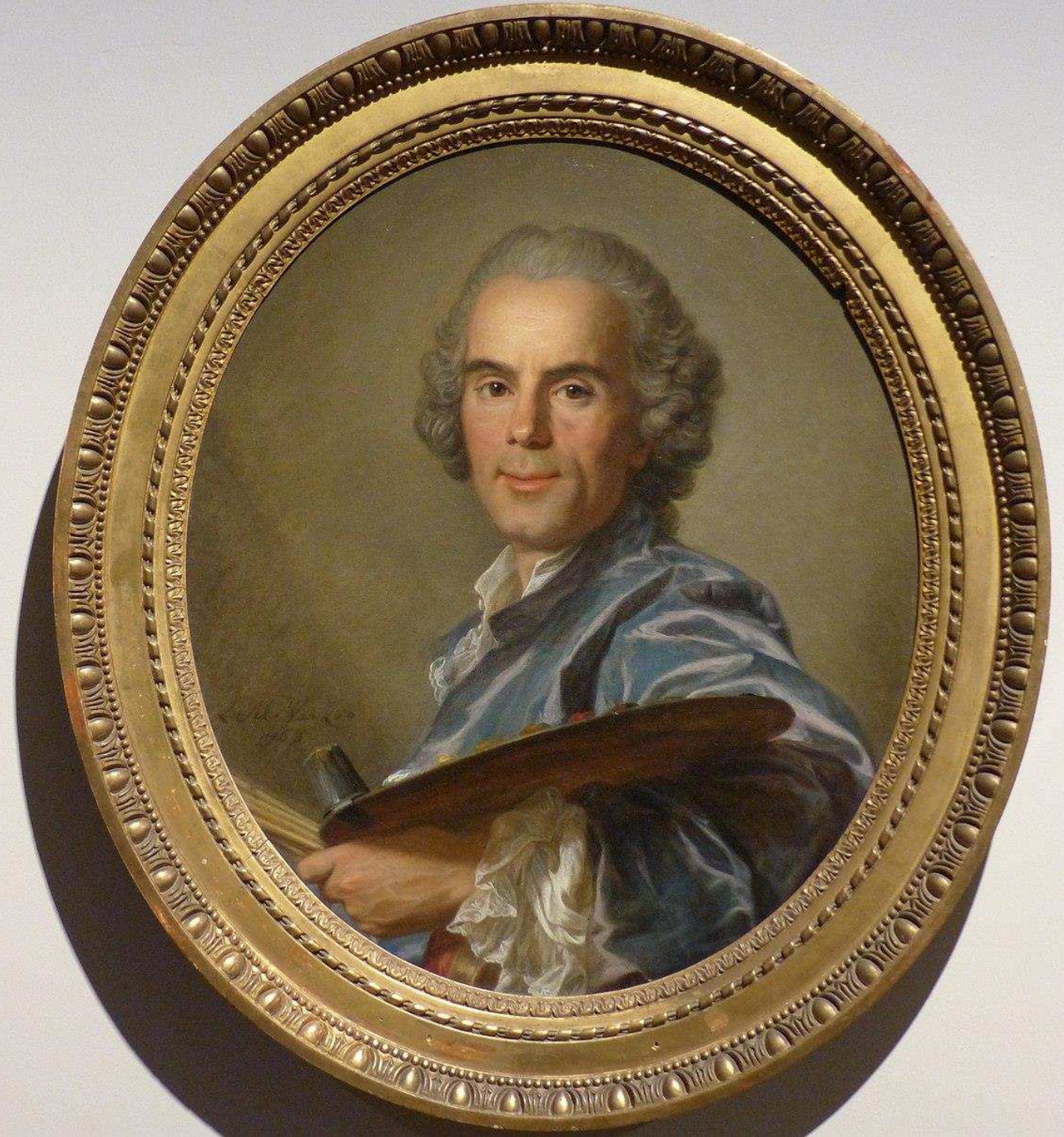
Formation de Vernet

- **Son père** : peintre-décorateur
- lui donne une excellente formation technique
- Suit la formation d'un peintre d'Histoire
- puis d'un peintre de Marine mais aussi décorateur de chaise à porteurs et de carrosses (décorations complexes)

Voyage à Rome

- **Le Grand Tour** d'Italie : parcours initiatique pour tout grand peintre du XVIIIe siècle
- Vernet (20 ans) n'est pas reçu à l'Académie de France à Rome, mais obtient le privilège d'y pratiquer le dessin d'après modèle.

Louis-Michel van Loo, *Joseph Vernet*, 1768

L'Académie

L'académie comporte

- l'**Académie royale de peinture et de sculpture** (1648-1793)
puis l'**Académie des Beaux Arts** à Paris
- l'**Académie de France à Rome**.

Elle enseigne selon les **règles classiques**

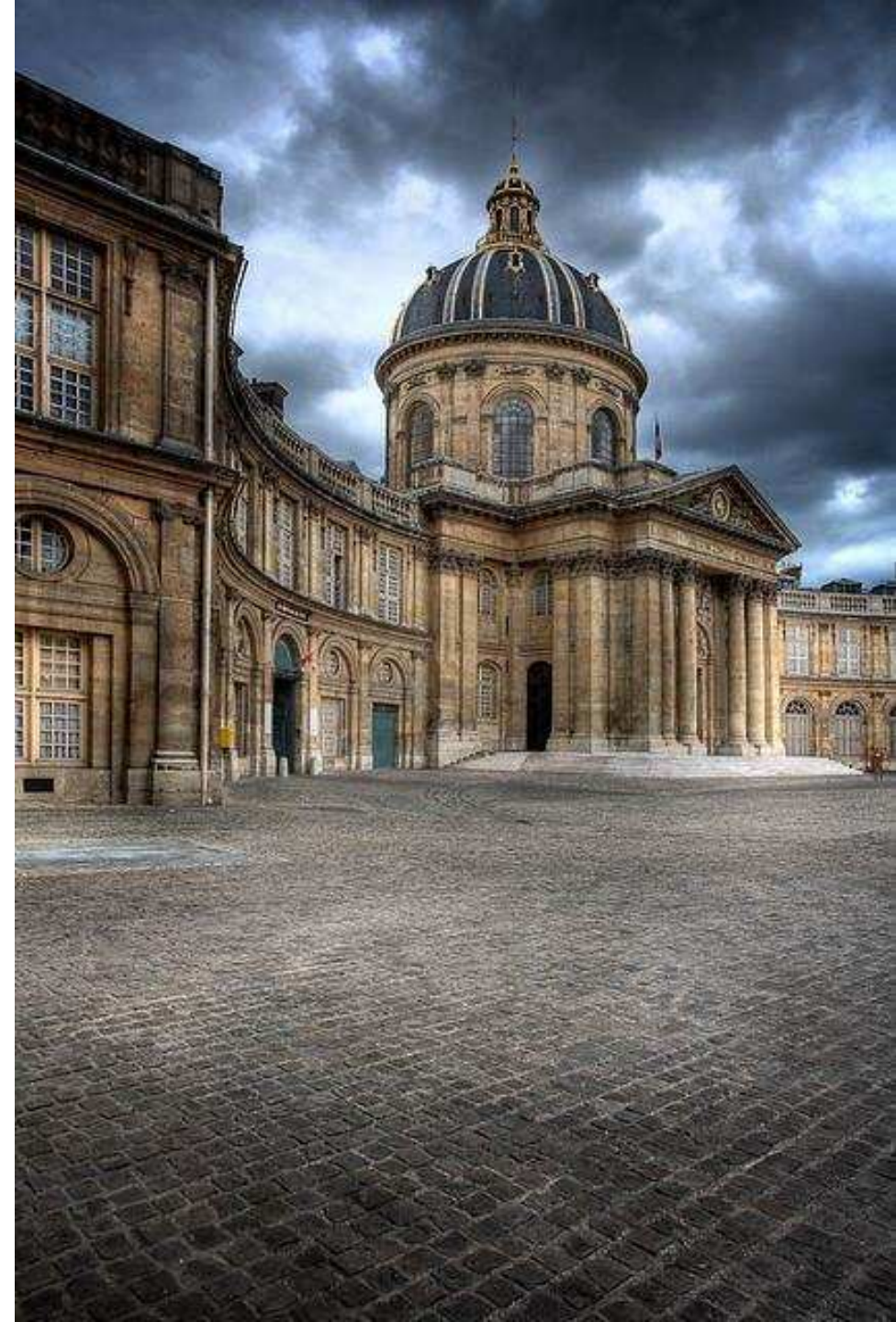
- **Le dessin** (la forme, la représentation) plus important que la couleur
- **La peinture lisse**, léchée (sans touche visible)

Le rôle de l'académie et de l'art officiel est alors très important.

L'académie décide des sujets que les artistes peuvent représenter (peinture d'histoire, portrait, paysage, etc.) et fixe les règles de ce qui est beau et ce qui ne l'est pas.

Les artistes sont tentés de reproduire les modèles des maîtres.

La peinture cherche la ressemblance.

L'Académie

À l'Académie, Vernet est encouragé dans la voie du grand paysage.

La hiérarchie des genres en peinture (du XVIIe au m. du XIXe)

1. Allégorie
2. l'Histoire → La peinture d'Histoire
3. La religion, l'Histoire sainte
4. La mythologie
5. La scène de genre
6. Le paysage
7. Le portrait
8. La nature morte

Vernet forme son style durant ce long séjour à Rome (20 ans : 1734-1753) et tisse des liens avec le Vatican.
Il a plusieurs clients (religieux, Italiens, anglais).
Reconnaissance parisienne grâce au Salon.

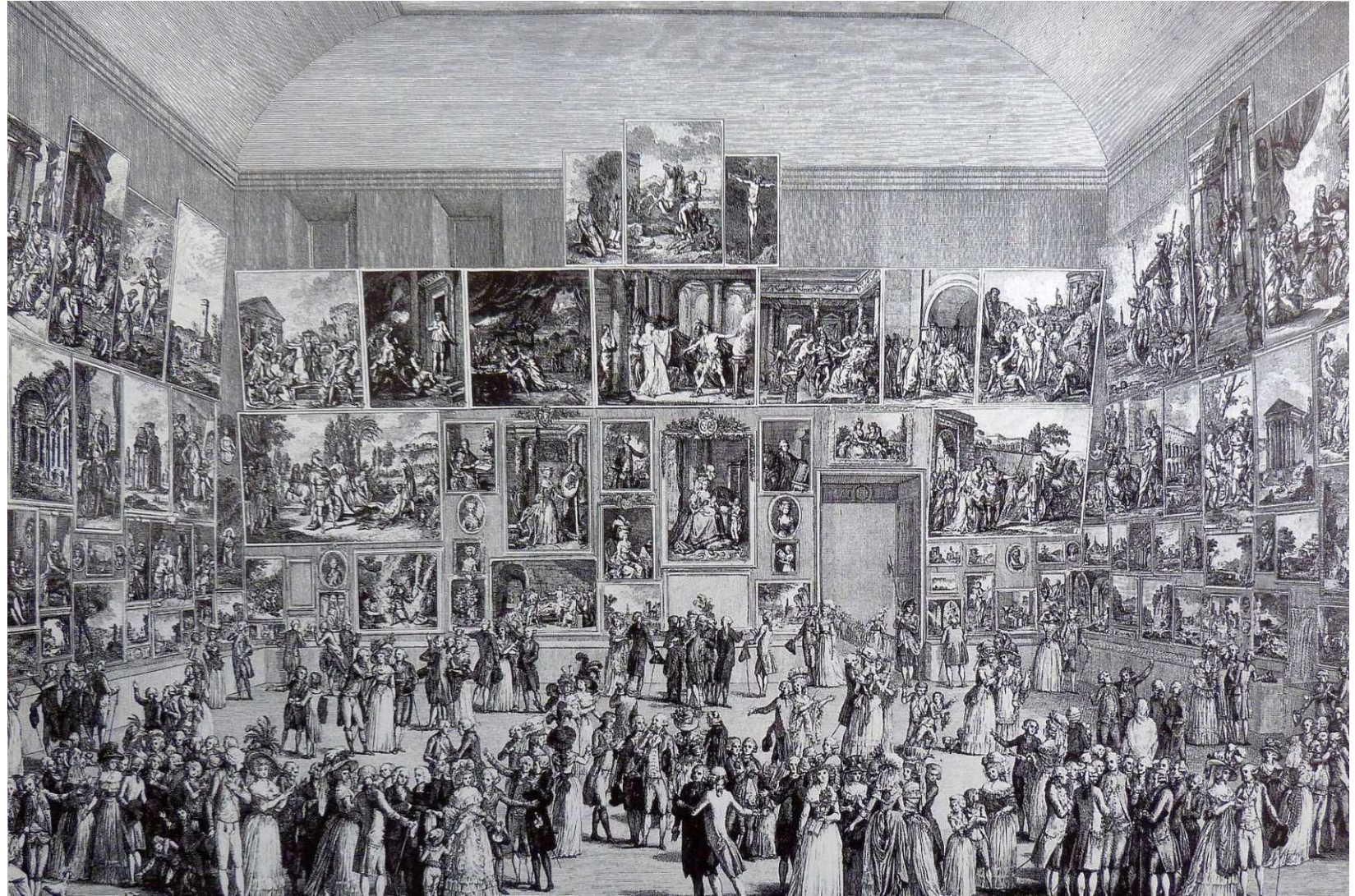
Le Salon

Le **Salon de peinture et de sculpture**, appelé **le Salon**, est une manifestation artistique qui a eu lieu de **la fin du XVIIe siècle (1648) jusqu'en 1880**, se tenait originellement dans le **Salon carré du palais du Louvre, à Paris**, alors résidence royale.

Le Salon est une **exposition qui a lieu tous les deux ans**.

Il présente les œuvres d'artistes vivants agréés (sélectionnés) par l'**Académie** royale de peinture et de sculpture puis par l'Académie des beaux-arts.

Le Salon est la seule façon pour un artiste de se faire connaître et d'acquérir une **reconnaissance officielle**, unique moyen d'obtenir des commandes publiques et une clientèle.

Pietro Antonio Martini, *Exposition au Salon de 1787*, eau-forte

Vernet est agréé par l'Académie en 1746.

Il va y exposer à partir de 1746 des vues de Naples. (Il est toujours à Rome)

Il est admis à l'Académie définitivement en 1753.

→ Titre d'Académicien

Au Salon de 1753, il présente 8 tableaux, dont le morceau de réception : *Marine, paysage et soleil couchant* :

- Une marine complètement inventée
- Composition encadrée d'éléments architecturaux
- Maîtrise pour la lumière du soleil couchant
- Précision dans l'exécution du navire
- Le 1er plan propice à de petites scènes de genre

Denis Diderot, critique d'art, adorait les paysages de Vernet qu'il considérait comme VRAI.

Joseph Vernet, *Marine, paysage et soleil couchant*, 1753

Huile sur toile. Hauteur : 1,16 m ; Largeur : 1,51 m

Une marine

La **marine** est un genre d'art figuratif, qui dépeint ou tire sa principale source d'inspiration de la **mer**.

Ces peintures forment un type particulièrement important entre les XVIIe et XIXe siècles.

Par extension, le terme recouvre souvent les représentations artistiques de **navigation sur rivières ou estuaires**, les **scènes de plage** et de tous les arts montrant des **bateaux**, même dessinés ou peints depuis la terre ferme

Rembrandt, *La Tempête sur la mer de Galilée*, 1633

Une scène de genre

Une **scène de genre** est un type d'œuvre peinte ou dessinée qui figure **des scènes à caractère anecdotique ou familier comme des scènes de la vie quotidienne.**

Elle connaît une apogée au XVIIe siècle et de l'importance à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Johannes Vermeer, *La Laitière*, 1660

Joseph Vernet, *Vue de Naples avec le Vésuve*, vers 1748

Joseph Vernet, *Marine. Le soir ou la tempête, ?*

Il peindra deux types très différents de marine :

- Des scènes portuaires, baignées de lumière douce : **vue paisible**
- Des images de tempêtes et de naufrages pleines d'action : **paysage tumultueux, scène dramatique**

Influences

Adrien Manglard, *Nauffrage*, 1736

- touche dramatique
- Le maître de Vernet

Claude Gellée, dit le Lorrain, *Port de mer au soleil couchant*, 1639

- Prédécesseur
- Soleil couchant
- L'un des premiers peintres de paysage

Influences sur les paysages inventés

Salvator Rosa (1615-1673), *Paysage côtier avec des ruines et des navires*, vers 1637

- Touche dramatique
- Couleurs chaudes

Joseph Vernet, *Le Torrent*, dit aussi : *Les Cascatelles de Tivoli*, 1735/1740

Les *vedute* italiennes → On magnifie la vue urbaine en perspective

ROME

Giovanni Paolo Panini, *La Place Navone à Rome*, 1700 / 1800 (XVIIIe siècle)

VENISE

Giovanni Antonio Canal dit Canaletto (1697-1768), *Le Grand Canal*, vers 1730

Les ports de France de Vernet ne sont pas des *vedute* car il n'y a pas cette perspective.

La démarche

Joseph Vernet, *Vue du golfe de Naples*, 1748

Joseph Vernet, *Vue de Naples avec le Vésuve*, vers 1748

Vues de Naples (terminées à Rome) : Les prémices des ports de France

- **Observation** → « inspection », **dessin d'après nature (à Naples)** → **RÉALITÉ**
- **Puis agencement en atelier (à Rome)** → **COMPOSITION**
- **Composition agencée et équilibrée à partir d'un premier plan**
- **Au 1er plan : figures occupées à diverses activités (anecdotes)**

La commande royale

Le **Marquis de Marigny** (Abel-François Poisson de Vandière), frère de la **Marquise de Pompadour** (maîtresse du Roi **Louis XV**).

En 1750, le futur Marquis de Marigny effectue son Grand Tour en Italie et va à Rome et fréquente l'Académie et l'atelier de Vernet.

Il devient **directeur des Bâtiments du Roi, Arts, jardins et manufactures** (// Ministère de la Culture actuel) **en 1751** et il présente au roi Louis XV les œuvres du talentueux Vernet : le seul selon lui capable de représenter les plus beaux ports de l'État et de mettre sur la toile cette **vérité** que seule **l'inspection** (= observation) pourrait égaler.

Louis Tocqué, *Portrait d'Abel Poisson, marquis de Marigny* (1727-1781), surintendant des bâtiments du roi, vers 1755

La commande royale

→ En 1753 : Commande royale (pour Louis XV) sur ordre du directeur des Bâtiments de Roi, Le marquis de Marigny.

En 1753, le journal des décisions du roi Louis XV indique que Joseph Vernet "sera chargé de peindre tous les ports de France".

→ Vernet va être nommé peintre de la Marine de sa Majesté.

→ Le souci de **VRAISEMBLANCE**, de **VÉRITÉ**, sont au cœur de cette commande.

→ Il faut que cela paraisse **VRAI** sous toutes ses formes pour le public et sa grande curiosité scientifique.

Vernet s'engage alors dans un **reportage pictural** de la Méditerranée à l'Atlantique qui durera plus de dix ans.

Louis Tocqué, *Portrait d'Abel Poisson, marquis de Marigny (1727-1781), surintendant des bâtiments du roi*, vers 1755

Le XVIIIe siècle, particulièrement sous le règne de Louis XV (1715-1774)

- Cette série des *Vues des Ports de France* fait partie de l'intérêt croissant de l'époque pour la **cartographie**, **l'observation scientifique** et la **valorisation des territoires nationaux**.
- Vernet réalise cette série à une époque où **l'idée de modernité** s'affirme dans l'art, tout en étant marquée par la présence des **grands conflits militaires** et la volonté de **renforcer la puissance maritime de la France**.

➔ **L'objectif consiste à faire connaître la puissance maritime de la France.**

La commande royale

La commande est très encadrée :

20 tableaux pour 15 ports

Vernet n'en réalisera que 15 pour 10 ports (9 villes), de 1754 à 1765 : durant 11 ans

L'itinéraire est précis et établi par M. Pèlerin, premier commis de la Marine.

- Monaco (Vernet de n'y rend pas)
- Antibes (1756)
- Bandol (1755)
- **Toulon, 3 vues (1755-1756)**
- Marseille, 2 vues (1754)
- Sète (Cette, en 1757)
- Bayonne, 2 vues (1760-1761)
- Bordeaux, 2 vues (1761)
- Rochefort (1762)
- La Rochelle (1762)
- Dieppe (1765)

Les Vues des ports de France exposées au Musée national de la Marine, Paris

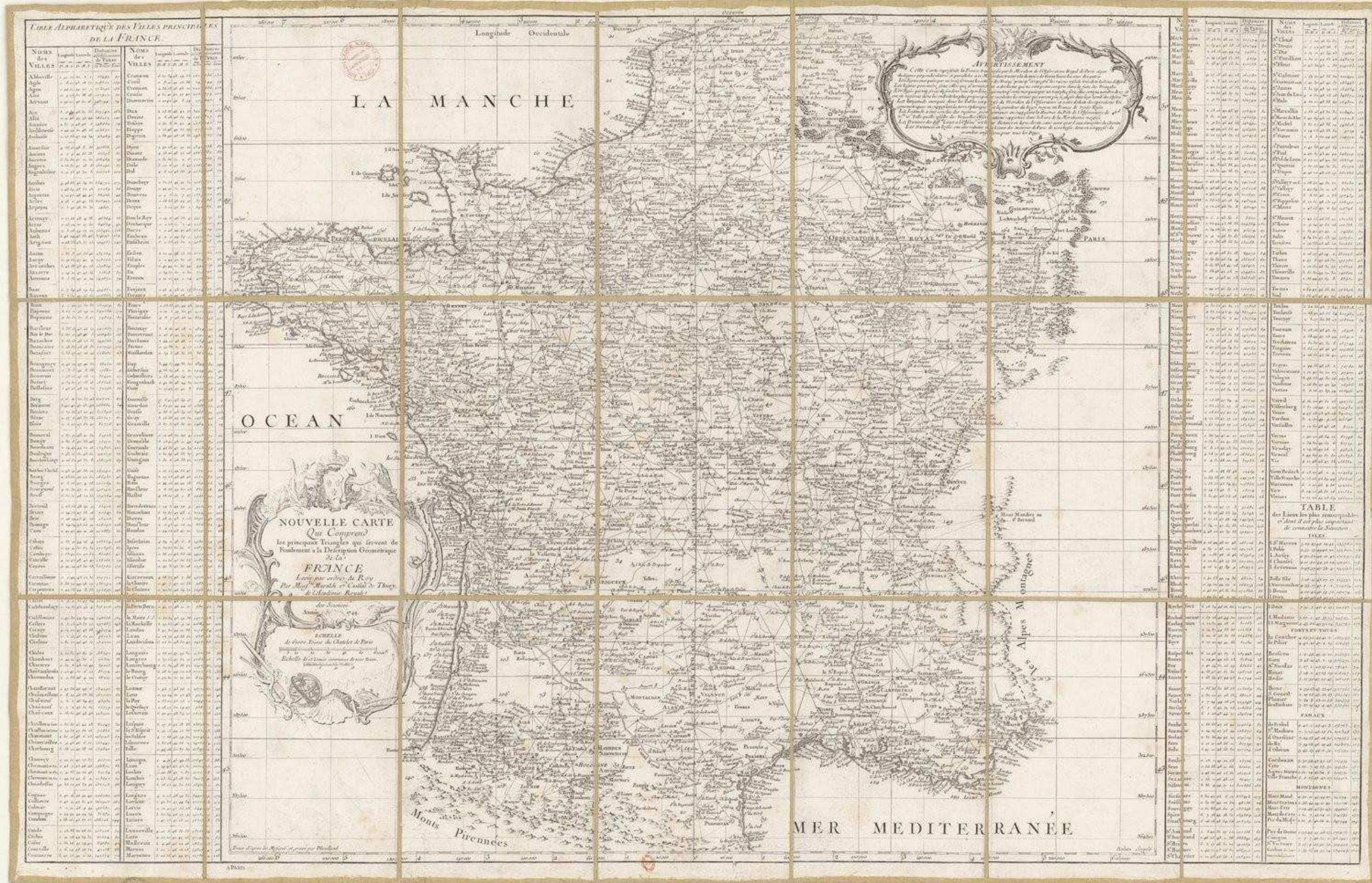
Il ne peut honorer toute la commande parce que sa femme est malade.

La suite (6 tableaux) sera peinte par Jean-François Hue (1751-1823) à partir de 1791 :

Lorient, Brest, Saint-Malo, Granville.

Le Havre, Calais, Dunkerque ne seront pas réalisés.

Réalisée par [la famille de cartographes Cassini](#) entre 1756 et 1815, la [Carte générale de la France](#) est la première carte générale et particulière du royaume de France. Composée de 180 feuilles accolées, elle donne une vision d'ensemble du royaume dans ses frontières de l'époque, ce qui explique l'absence de Nice, de la Savoie et de la Corse, mais la présence de villes aujourd'hui belges, luxembourgeoises ou allemandes.

Pierre-Jacques Volaire (1729-1799)

Son jeune élève
dit plus tard Le chevalier Volaire,
originaire de Toulon

Volaire va assister Joseph Vernet pour sa commande.
(collaboration)

Il passe 8 années auprès de lui.

Il va représenter les personnages.

Sur les conseils de Vernet, Volaire part ensuite en Italie et s'installe définitivement à Naples.

→ Nombreuses vues des éruptions du Vésuve : il réalisera certaines de ces vues dans un format "portrait" à la verticale, accentuant l'éruption, dans un contexte déjà pré-Romantique, où l'homme est petit face au spectacle de la nature, dominé, dans une palette chaude, vue nocturne, aspect inquiétant autant d'éléments nouveaux qui l'émancipent de son maître...

Pierre-Jacques Volaire, *L'Éruption du Vésuve*, 1771

Correspondance

Vernet rend compte régulièrement au Marquis de Marigny de l'avancée de son travail.

Il lui demande beaucoup d'argent.

Vernet est très bien payé pour ses tableaux (6000 Livres chaque tableau) mais en plus il va demander de l'argent pour nourrir et loger sa famille, pour ses déplacements, etc.

Marigny lui écrit le 6 septembre 1756 « Vos tableaux doivent réunir deux mérites : celui de la beauté pittoresque et celui de la ressemblance »

Vernet écrit à Marigny, le 11 novembre 1756 :

« M Pèlerin premier commis de la Marine, peut bien être entendu à bien des choses, mais il ne l'est guère à ce qu'il faut pour faire un bon tableau. La plupart des autres ports sont décrits dans ce goust ; je ne l'ay point suivis, et il m'auroit été impossible de le faire au port d'Antibe, de Toulon et Marseille, encore moins le suivrai-je dans celui-cy [Sète]. C'est comme si on me demandoit de peindre en un seul tableau l'intérieur du jardin des Tuilleries, où l'on vît la façade du bâtiment, le pont tournant, d'un côté Bellevue et Saint-Clou, et de l'autre les tours Notre Dame, Pantin et Saint-Denis. Vous jugés bien, Monsieur, qu'on ne pourroit le faire à moins de faire une carte géographique. »[sic]

« je suis extrêmement flatté, Monsieur, de ce que vous paroissés être satisfait des deux derniers tableaux, que j'ai fait à Toulon. »

Pittoresque : charme, beau, original, séduisant, cachet, caractère
C'est un paysage qui a un attrait artistique, en ce sens qu'il est beau mais aussi avec quelques éléments de nature sauvage

Vernet passe 18 mois à Toulon (1755-1756)

- Il peint 3 vues de Toulon
- La vue d'Antibes
- Et il termine le tableau commence à Bandol
- ➔ Il réalise l'agencement final, « l'ébauche finale », non pas sur le lieu même mais en atelier.

Il ne suit pas les conseils de M. Pèlerin, car on ne peut mettre dans le même tableau des points de vue différents. Il choisit

- Le point de vue
- Son cadrage
- Sa perception du port

Vue aérienne du port de Toulon actuel.

La série *Les Vues des Ports de France* par Vernet

15 tableaux pour 10 ports et 9 villes

Joseph Vernet (1714-1789), *L'Entrée du port de Marseille*. (au premier plan J. Vernet dessinant), 1754.
Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet (1714-1789), *L'Intérieur du port de Marseille, vu du Pavillon de l'Horloge du Parc*, 1755.
Huile sur toile. H. : 163 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet (1714-1789), *Le Port d'Antibes en Provence, vu du côté de la terre*, 1757.
(Peinture réalisée à Toulon). Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet, *La Madrague ou la pêche au thon*. Cet aspect est pris dans le golfe de Bandol, 1755

Joseph Vernet, *Vue de Bayonne, prise à mi-côte sur le glacis de la citadelle*, 1761. Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet, *La Vue de Bayonne, prise de l'allée de Boufflers, près de la porte de Mousserole*, 1761. Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet (1714-1789), *La Vue du port de Cette [Sète] en Languedoc*, 1756.
Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet, *Vue d'une partie du Port et de la ville de Bordeaux prise du côté des Salinières*, 1759.

Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet, *Vue du port de Bordeaux, prise du château Trompette*, 1759.

Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet (1714-1789), *Vue du port de Rochefort ; prise du Magasin des colonies, 1763.*

Huile sur toile. H. 165 cm, L. 262 cm

Joseph Vernet (1714-1789), *Vue du port de La Rochelle, prise de la petite Rive*, 1763.
Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet (1714-1789), *Vue du port de Dieppe*, 1765.

Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Toulon

Il reste 2 ans à Toulon pour peindre les 3 vues du port :

- ***Le Port neuf de Toulon, 1755***
- ***La Ville et la rade de Toulon, 1756***
- ***Le Port vieux de Toulon, 1757***

Ces trois vues du même port sont une exception dans la série des Ports de France.

Pour les scènes de genre, il prend pour modèle les autorités locales de la Marine et des armées :

- Intendant de la Marine et conseiller d'État
- Commissaire général de la Marine
- Commandant de la Marine du port
- Commandant des troupes à terre
- ...

TOULON. — Ce port, avec la petite et la grande rade, peut former plusieurs sujets de tableaux, et il paroît qu'il en faudroit au moins trois, l'un qui comprendroit avec quelque détail les deux darces, en mettant dans une partie le lancement à l'eau d'un vaisseau de guerre, et dans l'autre l'équipement d'une escadre, et en observant l'exactitude du local autant qu'il sera possible pour les

emplacements des vaisseaux désarmés et des bâtiments civils de l'Arceual. Un autre tableau seroit pour une escadre de vingt vaisseaux, prête à partir de la petite rade avec quelques galères, flûtes et autres bâtiments. Enfin, un troisième tableau seroit pour représenter la rentrée d'une escadre en grande rade par un mauvais tems; dans ce tableau, on peut comprendre les isles d'Hyères pour mieux caractériser la grande rade de Toulon.

M. Vernet trouvera à Toulon chez divers particuliers plusieurs tableaux de marine peints par le feu sr Rose peintre de la marine, que l'on prétend avoir excellé dans ce genre de peinture, surtout pour l'exactitude des proportions des vaisseaux et de l'établissement de leurs agrets. — *Bon ; trois tableaux.*

© BnF, Gallica

M. Pèlerin, premier commis de la Marine, signe un bon pour 3 tableaux pour Toulon.

Il va donner des conseils à Vernet sur ce qu'il doit peindre pour chaque port. Mais Vernet a sa manière de concevoir les choses, et surtout d'observer.

Des autorisations

On n'a pas le droit de peindre, de décrire ou d'observer un élément défensif comme une porte de défense de ville. C'est interdit. Il faut une autorisation des autorités ! (→ prison).

Vernet va donc obtenir des autorisations des élites locales pour peindre les *Vues des Ports de France* dans toute leur vraisemblance et leur vérité.

William Hogarth, *La Porte de Calais*, 1748

Joseph Vernet (1714-1789), **Le Port neuf** ou l'Arsenal de Toulon, pris dans l'angle du Parc d'Artillerie, 1755.
Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Joseph Vernet (1714-1789), *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756, huile sur toile, H. : 165 cm, L. : 263 cm, Paris, musée du Louvre

Joseph Vernet (1714-1789), *Le Port vieux de Toulon*. La vue en est prise du côté des magasins aux vivres, 1757. Huile sur toile. H. : 165 cm, L. : 263 cm

Exposition

Les peintures sont exposées
aux Salon à Paris, de 1755 à
1763.

Robert Batty (capitaine), *Vue de la Galerie du Louvre*
→ les Ports de Vernet : sur la gauche au premier rang

Exposition

Aujourd'hui, la série des *Vues des Ports de France* est exposée au **musée national de la Marine à Toulon** grâce à un dépôt du musée du Louvre.

Les *Vues des ports de France* exposées au Musée national de la Marine, Toulon

Exposition

Les *Vues des ports de France* exposées au Musée national de la Marine, Palais de Chaillot, Trocadéro, Paris

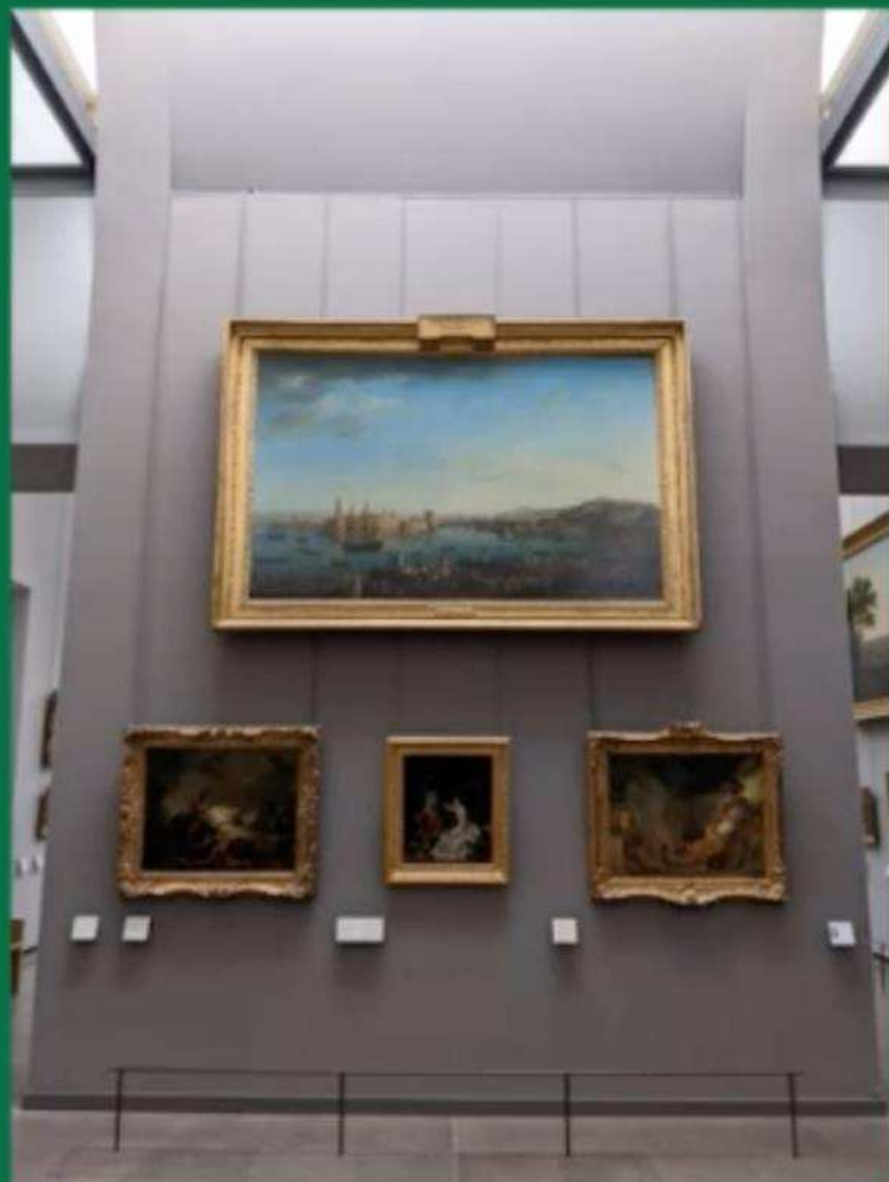
Accrochage actuel au musée du Louvre

La Ville et la rade de Toulon, 1756, INV. 8297, musée du Louvre, salle 928 (Les peintres de Diderot)

Les peintres de Diderot

De 1759 à 1781, les expositions de l'Académie royale au palais du Louvre inspirent à Denis Diderot (1713-1784) ses fameux Salons, ancêtres de la critique d'art. Le philosophe, portraituré ici par son ami Louis-Michel van Loo, s'émerveille devant les natures mortes de Jean-Simeon Chardin, les paysages de Joseph Vernet et les scènes familiales de Jean-Baptiste Greuze, trois genres où s'expriment vérité et sentiment.

L'Entrée du port de Marseille. (au premier plan J. Vernet dessinant), INV 8293, musée du Louvre, salle 929, salle Fragonard

Restauration des Vues des Ports de France de Joseph Vernet

Réception

- De cette commande royale, et de ces tableaux majeurs, la **peinture de marine acquiert une nouvelle reconnaissance.**
- Précieux **témoignage de la société du XVIIIe siècle**, ils permettent de découvrir l'activité maritime des ports ainsi que les modes de vie des populations.
- De Marseille à Dieppe, on suit le peintre pas à pas dans son périple, témoin **de ses interrogations face à la toile, de ses compromis mais aussi de ses choix d'artiste** qui assureront la qualité de l'œuvre et sa postérité.

Gravure et diffusion

Les peintures de Vernet seront reproduites en gravure par plusieurs graveurs.

La gravure permet de **multiplier** les **copies** des peintures (**reproduction, multiple**) et donc leur **diffusion**, entre 1760 et 1767.

Ces gravures (estampes) vont permettre de diffuser les ports dans toute la France, car les peintures restent exposées à Paris.

➔ C'est une diffusion royale.

➔ Entreprise commerciale (des milliers d'estampes)

➔ Succès français et européen, jusqu'en Russie

15 gravures à l'eau-forte et au burin,
47,1 x 73,6 cm

Charles-Nicolas Cochin (1715-1790)
Jacques-Philippe Lebas (1707-1783)

2e livraison, 1762

La Ville et La Rade de Toulon.
Vues à mi-côte de la
montagne qui est derrière.
Croquis d'après le Tableau Original, appartenant au Roy, et faisant partie de
la Collection des Ports de France, ordonnée par M^{le} le Marquis de Marigny
Conseiller du Roy en ses Conseils, Commandeur de ses Ordres, Directeur et Ordonnateur
général de ses Bâtimens, Jardins, Arts, Académies et Manufactures Royales.
Pont Par J. Vernet de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture
C.N. Cochin, fils et J.P. Le Bas sculpent chez A.P.D.R.

Une stratégie politique

Par la **diffusion** en Europe et à l'**internationale** des multiples **estampes** des *Vues des Ports de France* de Joseph Vernet, la **monarchie témoigne du dynamisme de sa marine et de ses ports** et diffuse une **propagande** sur le **pouvoir de la France**.

Elle démontre, par la *vérité* et l'*exactitude* de ces œuvres

- **sa puissance commerciale et coloniale** : commerce mondial, échange maritime, économie internationale, prospérité
- **Sa puissance navale** : force militaire, infrastructures, navigation

Description de l'œuvre

Espace, support, forme, outil, lumière, son, corps, temps, matière, couleurs

Figuration et construction de l'image

Espaces narratifs de la figuration et de l'image

Temps et mouvement de l'image figurative

Figuration

- La **figuration** est un concept qui désigne la **représentation d'éléments reconnaissables** dans une œuvre d'art, qu'il s'agisse de **figures humaines, animales, végétales, d'objets ou de paysages**.
- Elle s'oppose à **l'abstraction**, qui, elle, ne cherche pas à représenter le monde visible ou identifiable, mais privilégie formes et couleurs sans lien direct avec le réel.

La représentation

- Processus par lequel une œuvre d'art évoque ou donne à voir quelque chose.
- **La représentation est un acte de traduction visuelle par lequel un artiste donne forme à une réalité, une idée ou une émotion, qu'elle soit fidèle au réel ou entièrement imaginaire.**
- C'est une manière pour l'artiste de traduire et d'interpréter le monde ou un sujet à travers des formes, des couleurs, des matériaux et des techniques spécifiques.
 - **Représentation figurative**
 - **Représentation abstraite**
 - **Représentation symbolique**
 - **Représentation conceptuelle**

La construction de l'image

La construction de l'image désigne l'ensemble des choix et des procédés utilisés par un artiste pour élaborer une image, qu'elle soit figurative ou abstraite.

Elle englobe à la fois les aspects techniques, formels, et conceptuels qui participent à l'organisation visuelle et au sens de l'œuvre.

- **Matériaux et techniques** : outils, support, matières, textures, etc.
- **Composition et organisation** : disposition, agencement (équilibre, symétrie, asymétrie, lignes de force, proportions, échelle, dynamique)
- **Formes** (géométriques, organiques, réalistes ou stylisées) **et lignes** (lignes pour guider le regard ou structurer l'image)
- **Couleurs** (palette chromatique, harmonies ou oppositions) **et contrastes** (clarté/obscurité, chaud/froid) pour hiérarchiser les éléments ou créer des effets visuels.
- **Profondeur et perspective** pour créer une impression d'espace (perspective linéaire, atmosphérique, chevauchements), 2D, 3D.
- **Sens et narration** : les symboles, les métaphores ou les récits implicites ; l'intention derrière l'image : représenter, interpeller, abstraire, documenter, ou émouvoir.

➔ **La construction de l'image est une démarche volontaire et réfléchie, où chaque choix contribue à la signification et au message de l'œuvre.**

Joseph Vernet (1714-1789), *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756, huile sur toile, H. : 165 cm, L. : 263 cm, Paris, musée du Louvre

La matérialité de l'oeuvre

Huile sur toile

Peinture à l'huile sur toile

peinture à l'huile = pigment + huile

Cette technique permet de revenir sur son travail pour le parfaire de **touches menues** et saisir les **moindres détails** de la réalité.

Avec l'huile, l'artiste peut travailler **plus lentement**.

→ **Gestes précis et minutieux**

C'est ainsi qu'il obtient des **couleurs transparentes**, lui permettant de travailler par **couches superposées**, d'ajouter des **accents de lumière** à la pointe du pinceau.

→ **Retouches, repentirs**

→ **Précisions, détails**

→ **Transparence, lumière**

Peinture lisse

La touche, le geste de l'artiste, disparaît au profit de la représentation.

Dimensions

Tous les *Ports de France* mesurent

H. : 1,65 m, L. : 2,63 m

→ Très grandes dimensions

Ils sont signés, datés et localisés.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

H. : 1,65 m, L. : 2,63 m

Peinture à l'huile + très grandes dimensions

→ Précision du détail

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

The image features a minimalist, monochromatic 3D composition. It consists of several overlapping, curved, shell-like forms in shades of white and light grey. The forms are arranged in a way that creates a sense of depth and volume, with some parts appearing to be in front of others. The lighting is soft and directional, coming from the upper right, which creates subtle gradients and highlights the smooth, matte surfaces of the objects. The background is a uniform, light grey, providing a clean, neutral backdrop for the abstract shapes.

Forme

Peinture figurative

Ce que l'on observe

Dans l'ensemble :

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Ce que l'on observe

Dans l'ensemble :

- Vue, panorama
- Paysage naturel et urbain
- La ville, le port et la rade de Toulon
- Le ciel

Une rade = plan d'eau permettant le **mouillage d'une flotte**.

Elle se distingue d'une baie ou d'un golfe par une **profondeur plus importante** et une **ouverture vers la mer plus étroite**.

Elle peut être créée artificiellement par des jetées et des digues.

Les rades naturelles offrent des **abris** sûrs aux bateaux **contre les tempêtes** et sont souvent utilisées pour installer des **bases navales**.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron, 1756*

Ce que l'on observe

En détail ?

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Ce que l'on observe

En détail :

- Bateaux
- Personnages
- Architectures
- Nature
- Eau

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Les montagnes et le mont Faron

L'artiste choisit un **point de vue en hauteur** pour capter l'ensemble du port et de la ville de Toulon, mettant en lumière la **majesté naturelle** du site. Cette **vue élevée** implique également une sorte de **vision idéale** : les montagnes s'élèvent majestueusement au fond, inscrivant l'œuvre dans une dynamique de **hauteur morale et spirituelle**. Les montagnes, et particulièrement le **mont Faron** qui domine la scène, évoquent la **stabilité** et la **solidité** mais aussi l'idée de **durabilité** et d'**éternité (immuabilité, pérennité)**. Elles rappellent que, tout comme la nature, l'État doit être perçu comme une entité **permanente et invincible**. Le mont Faron, par son imposante présence dans le tableau représente une **fortification naturelle**, une ligne de **défense** pour protéger la ville et ses activités maritimes des menaces extérieures. Cela fait écho à l'idée de la **stabilité de l'État** et de la **protection royale**.

À travers cette symbolique, Vernet valorise la **protection militaire** et la **force de la marine** qui, avec l'aide des montagnes, assurent la **sécurité du royaume**.

→ **Symboles de grandeur et d'éternité**

Le ciel

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Le ciel

- Très important, imposant
- Clair
- Lumineux
- Presque sans nuage
- Calme

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Le ciel et la mer

La stabilité du port, ainsi que le calme du ciel et de la mer représentent un idéal de **paix royale**, où les menaces extérieures sont contenues et où l'économie et la vie civile peuvent prospérer.

En cette période de tensions internationales, notamment avec l'Angleterre, cette tranquillité peut être vue comme une **image idéale** du royaume sous Louis XV, où l'ordre et la paix règnent.

→ **Symboles de la paix et de la stabilité.**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

La mer

La mer est **calme, tranquille, majestueuse**. Mais elle est aussi **domptée** par l'homme, en l'occurrence la marine royale, ce qui renvoie à l'idée de **stabilité** et de **maîtrise**. La mer devient **un miroir de l'ordre politique**.

Comme **porte d'entrée et frontière**, elle représente aussi la **puissance militaire de la France**, qui, à travers sa flotte, domine les mers méditerranéennes. Dans le contexte du XVIIIe siècle, la mer est un **symbole majeur de la puissance** et de l'influence d'un État. Sous le règne de Louis XV, elle est une **grande nation maritime**, et Toulon, en tant que port stratégique, est un vecteur de cette puissance.

Dans cette œuvre, la mer n'est pas seulement un paysage ; elle est un **instrument de légitimation de la puissance de l'État**. Elle incarne la **maîtrise de l'espace maritime**. Elle est un **symbole de l'harmonie et de la grandeur de la nation**. Elle symbolise la **souveraineté de la France sur ses côtes** et son contrôle sur la Méditerranée, un espace crucial pour les échanges commerciaux et militaires.

➔ **Symbole de la puissance navale et de puissance impériale.**

Les navires

Les navires de guerre, les vaisseaux, représentent la **puissance navale** de la France, sa capacité à **défendre** ses intérêts maritimes, à **projeter sa puissance maritime** au-delà de ses frontières, et à affirmer sa présence sur les mers du monde.

La **flotte royale** est représentée ici non seulement comme un outil de défense, mais aussi comme un **symbole de l'autorité de l'État**.

Par la mise en valeur des navires, Vernet renforce l'idée que **la France est une nation qui domine les mers**. Ce symbole est d'autant plus fort que, dans le contexte du XVIIIe siècle, le contrôle des mers est directement lié au **prestige international** d'un pays et à sa **puissance diplomatique**.

→ **Symboles de la puissance militaire de la France, de fierté nationale et de souveraineté, de grandeur nationale.**

Les navires

D'un autre côté, ils sont aussi des symboles de **prospérité commerciale**, car Toulon est un centre de commerce majeur, reliant la France à ses **colonies** et à ses **partenaires commerciaux**.

→ **Symboles de la prospérité commerciale.**

→ **Les navires symbolisent donc l'équilibre entre les deux grandes fonctions de la mer : la défense militaire et le commerce.**

→ **Ils incarnent également la mobilité, le progrès et la connexion mondiale, des qualités qui sont très valorisées à l'époque des Lumières.**

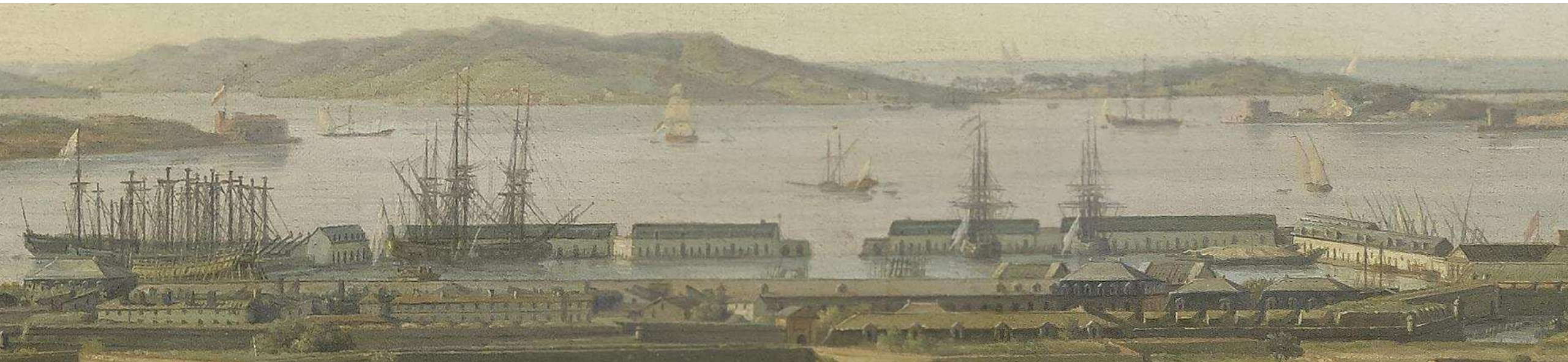
Le port de Toulon

→ **Un port commercial et militaire** (construction navale, entretien de la flotte)

Le port de Toulon n'est pas qu'un simple lieu de **commerce**, mais surtout un centre névralgique pour la **flotte royale**, un atout stratégique majeur pour la **défense du royaume**.

→ Importance stratégique (économique et militaire)

Il incarne l'idéal d'une marine royale forte, qui peut à la fois défendre le territoire et garantir la **sécurité des routes commerciales**.

La ville et les bâtiments

Ils représentent la **prospérité** de la ville.

Ils marquent également l'importance de la **régularité** et de **l'ordre** dans la vision que le pouvoir royal souhaite diffuser.

Toulon est ainsi une **citée organisée** et **rationalisée**, selon les principes et l'idéologie de la monarchie absolue de l'époque.

La ville et les bâtiments

Les bâtiments, ainsi que les **fortifications** visibles sur la toile, symbolisent la **protection** et la **souveraineté du royaume**, offrant une image de la France à la fois **ouverte** sur le monde (par le port et le commerce) et **protégeable** (par les fortifications (murs d'enceinte) qui défendent la ville et le pays).

Des champs : production et exportations régionales

La ville et les bâtiments

La ville devient une sorte de **reflet du pouvoir royal**, un centre **organisé** et **sécurisé** qui incarne la **stabilité** et l'**ordre monarchique**.

→ **Symbole de la stabilité et de l'ordre monarchique.**

La présence humaine

Les éléments naturels (mer, montagnes, ciel) occupent une grande partie de l'espace.

Les constructions humaines sont aussi présentes par la ville, le port, les bâtiments, les navires.

Les habitants, de petites tailles, signifient l'activité humaine.

→ Petites scènes de genre

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Une pipe

Les propriétaires de la bastide saluent leurs invités et les accueillent au son de la flûte et du tambour.
Des enfants, la nounou qui court...

Grilles ouvertes, menant à la riche propriété.

Une table dressée

Le rapport entre la nature et l'humain

Vernet met en scène la relation entre l'homme et la nature.

Le paysage ici n'est pas hostile, mais **harmonieux**. Les éléments naturels (la mer, les montagnes, le ciel) sont non seulement représentés dans leur majesté, mais également intégrés dans un **système ordonné et maîtrisé par l'homme**. À l'époque, la nature est vue non pas comme une force sauvage et indomptée, mais comme un terrain où l'humain peut **imposer son ordre** grâce à la **science** et à la **raison**.

Tandis que les montagnes imposent leur grandeur naturelle, l'humain, à travers la construction du port avec ses navires et ses bâtiments, montre sa capacité à **maîtriser** et à **organiser** l'environnement naturel pour en faire un outil de prospérité et de sécurité.

Ce lien entre l'humain et la nature est un symbole de la **raison** et du **progrès** propres au siècle des Lumières, où l'humain est capable de vivre en harmonie avec la nature (équilibre), tout en l'exploitant (domination) pour ses propres besoins.

Toulon devient ainsi le symbole d'un **progrès maîtrisé**, une **union entre technologie, art et nature**, qui renvoie aux idéaux des Lumières où l'on cherche à amener l'ordre et la rationalité dans le monde.

→ **Un symbole de domination, d'ordre et d'harmonie.**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron, 1756*

Une œuvre riche en symboles

Dans l'œuvre *La ville et la rade de Toulon*, chaque élément (mer, montagnes, ciel, ville, port, navires) porte une **forte charge symbolique**.

L'œuvre ne se contente pas de représenter un port ou un paysage ; elle invite le spectateur à voir Toulon comme un **symbole de la puissance de l'État français** et une **affirmation de la grandeur du royaume sous Louis XV**.

Vernet parvient à insuffler une vision de la France comme une **nation stable, éclairée et puissante, prête à défendre sa souveraineté maritime et son rayonnement international**.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Temps et mouvement

Temps et mouvement

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Temps et mouvement

- Le matin
- Léger mouvement de l'eau et des vagues
- Pas de vent
- **Calme, légèreté, quiétude**

- Actions des personnages et des animaux

- **Impression d'un instantané, un instant figé (comme une photographie)**

- **La vie ordinaire suit son cours**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

The background of the image is a textured surface with a color gradient. On the left side, the color is a bright, vibrant yellow. As it moves towards the right, it transitions through green and cyan to a deep, rich blue. The texture is grainy and uneven, resembling a rough-painted wall or a coarse fabric. The word "Couleurs" is centered in the middle of the image in a white, sans-serif font.

Couleurs

Le Rôle de la Couleur : organisation et dynamisme

La palette de couleurs de Vernet est essentielle pour structurer l'œuvre.

→ Des tons froids au second plan et à dans l'arrière plan : bleus, verts, gris.

- La **mer** est traitée dans des tons de bleu et de vert, avec des variations lumineuses dues aux reflets,
- tandis que le **ciel**, bien que bleu, présente aussi des variations lumineuses (nuageuses) qui ajoutent à l'atmosphère du mouvement.
- les verts des **collines**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron, 1756*

Le Rôle de la Couleur : organisation et dynamisme

La palette de couleurs de Vernet est essentielle pour structurer l'œuvre.

→ Des tons froids au second plan et à l'arrière plan : bleus, verts, gris.

- La **mer** est traitée dans des tons de bleu et de vert, avec des variations lumineuses dues aux reflets,
- tandis que le **ciel**, bien que bleu, présente aussi des variations lumineuses (nuageuses) qui ajoutent à l'atmosphère du mouvement.
- les verts des **collines**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Le Rôle de la Couleur : organisation et dynamisme

→ Des tons chauds au premier plan et au second plan : ocre, jaunes, bruns, rouge

- Les **bâtiments** et la **ville** sont dans des tons chauds, presque dorés, ce qui les met en valeur par rapport à la masse froide de la mer et des montagnes.
- La **lumière** du soleil couchant ou levant accentue ces couleurs chaudes.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Le Rôle de la Couleur : organisation et dynamisme

→ Des tons chauds au premier plan et au second plan : ocre, jaunes, bruns, rouge

- Les **bâtiments** et la **ville** sont dans des tons chauds, presque dorés, ce qui les met en valeur par rapport à la masse froide de la mer et des montagnes.
- La **lumière** du soleil couchant ou levant accentue ces couleurs chaudes.

Dans le 2e plan, les tons chauds et froids se mélangent harmonieusement.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Le Rôle de la Couleur : organisation et dynamisme

- Cette juxtaposition ou superposition des **tons chauds et froids** et de **couleurs complémentaires** (ocre/bleu) crée un **contraste visuel**.
 - mais aussi une **dynamique** entre la **chaleur de la ville** et la **froideur de la mer** et des montagnes.
- ➔ **Les couleurs structurent l'œuvre et donnent un effet de réalisme.**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Lumière

Un contraste lumineux

Contraste

- entre les zones lumineuses et sombres
- entre les premiers plans et l'arrière plan.
- Entre les espaces terrestres et céleste

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Un contraste lumineux

Le ciel clair contraste avec les éléments terrestres qui sont rendus dans des tons plus sombres.

→ La lumière structure l'œuvre et participe de la construction de l'image.

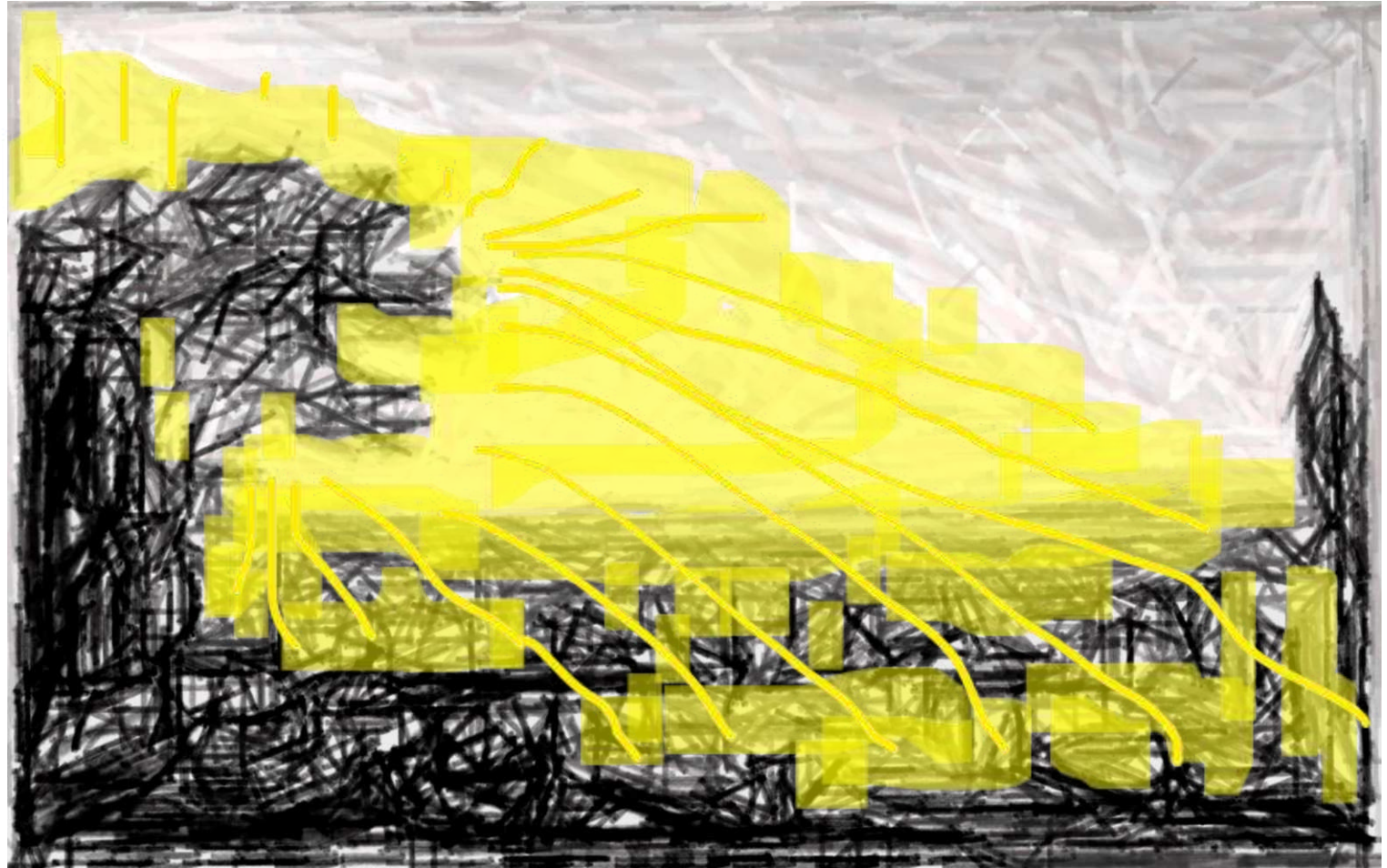
Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Le soleil

- La lumière provient du soleil
- Lumière du matin : levant
- Non visible, hors-cadre
- Sur le côté gauche
- Derrière le grand bâtiment

Le soleil illumine de sa chaleur le paysage et plusieurs scènes de personnages.

→ **Les jeux de lumière donnent un effet de réalisme à la scène.**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Lumière et atmosphère

L'utilisation de la lumière crée de **l'atmosphère**.

- le ciel lumineux,
- la lumière qui se reflète sur l'eau,
- les **ombres** portées par les bâtiments

La **pénombre** au 1er plan crée de la profondeur.

→ La lumière joue un rôle fondamental dans le paysage.

La lumière

- Modélise les objets
- Structure et organise l'espace
- Hiérarchise les éléments de la composition

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

La perspective atmosphérique ou aérienne

Théorisée par Léonard de Vinci.

La **perspective atmosphérique ou aérienne** est une technique picturale qui consiste à donner **l'illusion de la profondeur de l'espace**, entre le 1er et l'arrière-plan, par :

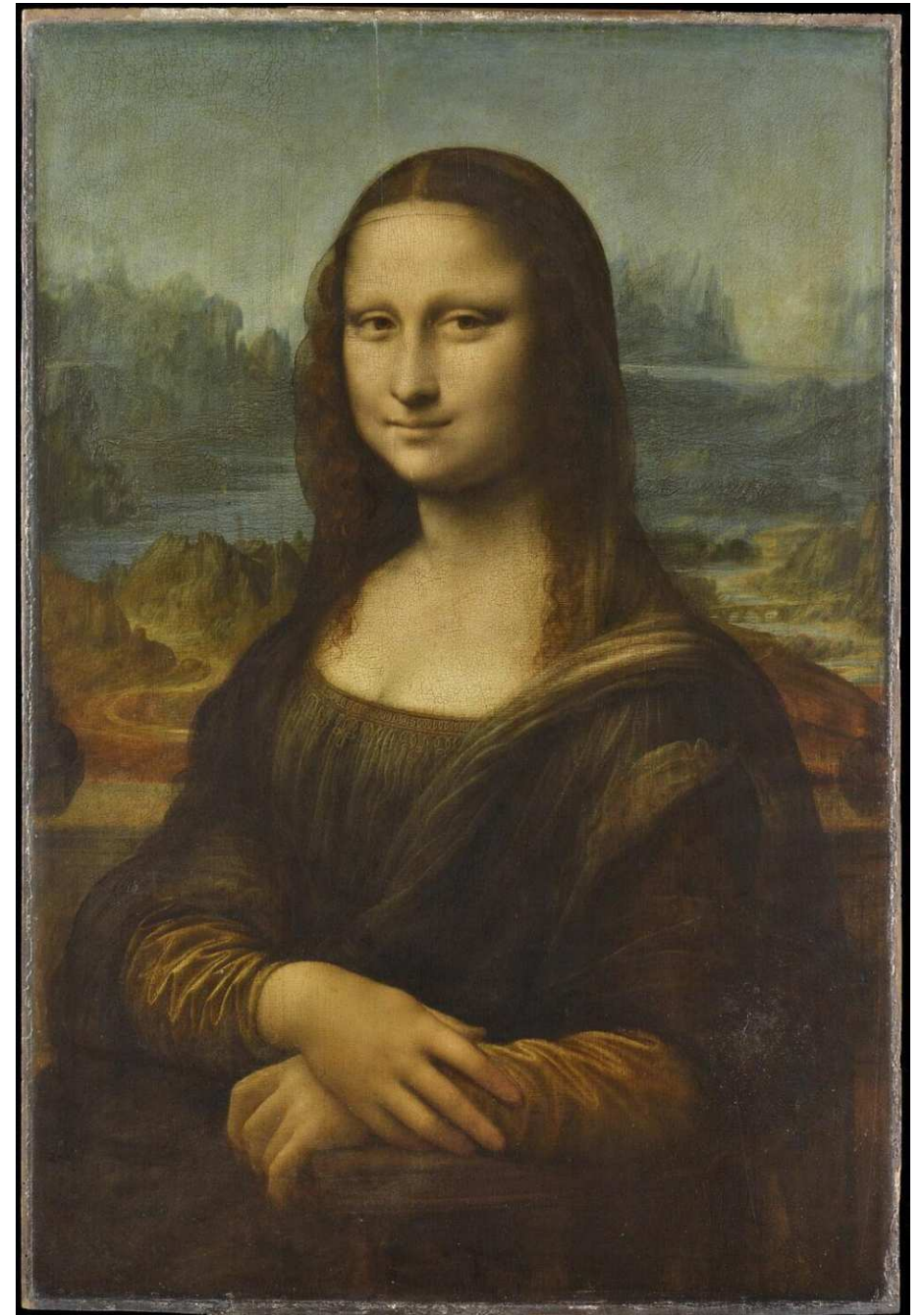
→ un **découpage de l'espace en trois plans couleur** : **brun-ocre pour le premier, vert pour le plan moyen, bleu pour le lointain.**

→ **Des couleurs chaudes vers le bleu**

→ Dégradé progressif des couleurs : **du foncé au clair**

→ L'adoucissement progressif des contours vers le lointain : **du précis au flou**

Léonard de Vinci, *Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dit La Joconde ou Monna Lisa*, 1503-1519.
Huile sur bois (peuplier). Hauteur : 0,794 m ; Largeur : 0,534 m

La perspective aérienne

- **Diminution des contrastes : du plus sombre au plus clair**
 - Les contrastes entre les ombres et les lumières sont nets au premier plan, ce qui attire l'œil sur les détails des activités humaines.
 - À mesure qu'on avance dans la profondeur, ces contrastes s'adoucissent. Les contours des éléments s'estompent (*sfumato*), créant une transition fluide vers l'arrière-plan.
- **Atténuation des couleurs : des couleurs chaudes (ocres) aux couleurs froides (bleu)**
 - Les couleurs deviennent progressivement plus claires et plus froides à mesure qu'on s'éloigne vers l'horizon.
 - Au premier plan, les tons sont chauds et saturés, comme les bruns des quais ou les rouges et jaunes des vêtements des figures humaines.
 - À l'arrière-plan, les montagnes et les éléments lointains sont peints dans des tons bleutés et gris pâles, donnant l'impression qu'ils sont baignés dans une atmosphère brumeuse.
- **Réduction de la netteté : de précis et détaillé au flou**
 - Les détails précis des textures et des formes sont réservés au premier plan. Par exemple, les personnages et les éléments architecturaux sont peints avec minutie.
 - À l'inverse, les éléments éloignés, comme les bateaux en mer ou les montagnes, apparaissent flous, presque éthérés, ce qui renforce l'illusion de distance.

Une illusion de profondeur

La perspective aérienne permet à Vernet de créer une profondeur réaliste, renforçant l'idée d'une vaste étendue maritime et d'un port animé.

L'œil est guidé naturellement du premier plan vers l'arrière-plan, donnant une sensation d'espace ouvert.

→ La perspective aérienne offre une vision panoramique en plongée.

→ La perspective aérienne structure l'œuvre et participe de la construction de l'espace.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Espace

Espace représenté

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Espace représenté

- **Un paysage maritime, de bord de mer, un littoral**
- **Paysage portuaire**
- L'éloignement de la mer rend la description du port anecdotique.

Pourquoi Vernet choisit-il de représenter Toulon depuis le mont Faron ?

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Un paysage panoramique

→ Vaste paysage que l'on découvre d'une hauteur, d'où l'on peut contempler de tous côtés. (mer, rade, montagnes environnantes, port, campagne, ville)

(# des 2 autres vues plus rapprochées sur le port).

→ Ce **panorama** permet un recul suffisant pour englober en une seule vue, l'entièreté de la ville, du port et de la rade de Toulon dans leur ensemble.

→ Impression d'immensité

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Vue panoramique

Le point de vue élevé, depuis le mont Faron : **une bastide** (une maison de campagne)

- Permet d'avoir une **vue panoramique** sur la rade de Toulon.
- Ce choix **accentue la grandeur du paysage tout en mettant en valeur la ville et le port.**
- Cette perspective est essentielle, car elle offre à la fois une vue d'ensemble du port et une vision de la ville de Toulon qui se déploie de manière presque topographique.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Vûe de la ville & de la rade de Toulon

« Cette vûe est prise d'une Maison de Campagne à mi-côte de la Montagne qui est derrière la ville. On y a représenté les amusemens des habitans et les voitures dont ils se servent pour aller aux maisons de campagne, qu'on nomme Bastides. L'heure du jour est le matin. »

Organisation

L'architecture et de grands arbres encadrent la vue panoramique.

→ Idée de fenêtre ouverte sur le paysage.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Organisation

→ **Disposition des éléments dans l'espace littéral du support.**

Comment la toile se divise-t-elle ?

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Organisation

La toile se divise dans la largeur en 2 parties.

Le ciel occupe plus de la moitié du tableau.

→ La ligne coupe le tableau en 2 parties distinctes et contrastées.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Organisation

La toile se divise dans la largeur en 2 parties.

Le ciel occupe plus de la moitié du tableau.

→ La ligne coupe le tableau en 2 parties distinctes et contrastées.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Organisation

La toile se divise dans la longueur en 2 parties presque symétriques.

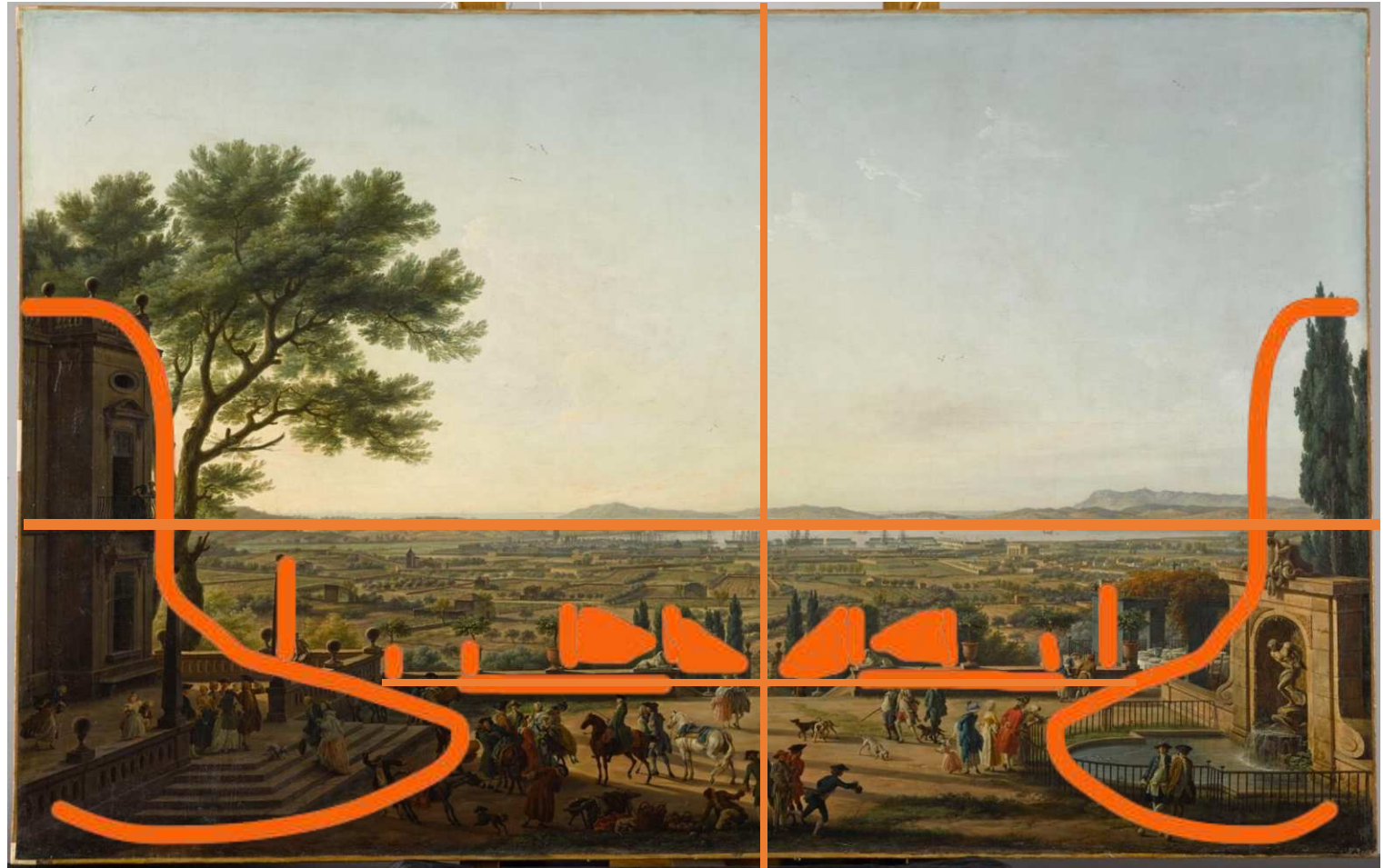

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Organisation

- Symétrie droite/gauche
- Division de la surface en 4 parties

→ Équilibre, stabilité

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition

→ **Disposition des éléments dans l'espace suggéré.**

Comment l'artiste donne-t-il l'illusion de l'espace et de la profondeur ?

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition

→ **Disposition des éléments dans l'espace suggéré.**

Comment l'artiste donne-t-il l'illusion de l'espace et de la profondeur ?

- **Les couleurs** : Les tons chauds et froids et les couleurs complémentaires
- **La lumière**
- **Les plans**
- **La perspective atmosphérique / aérienne**
- **La perspective linéaire**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : la ligne d'horizon

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : la ligne d'horizon

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : la perspective linéaire

Perspective linéaire (géométrique)

→ **Perspective centrale à un point de fuite.**

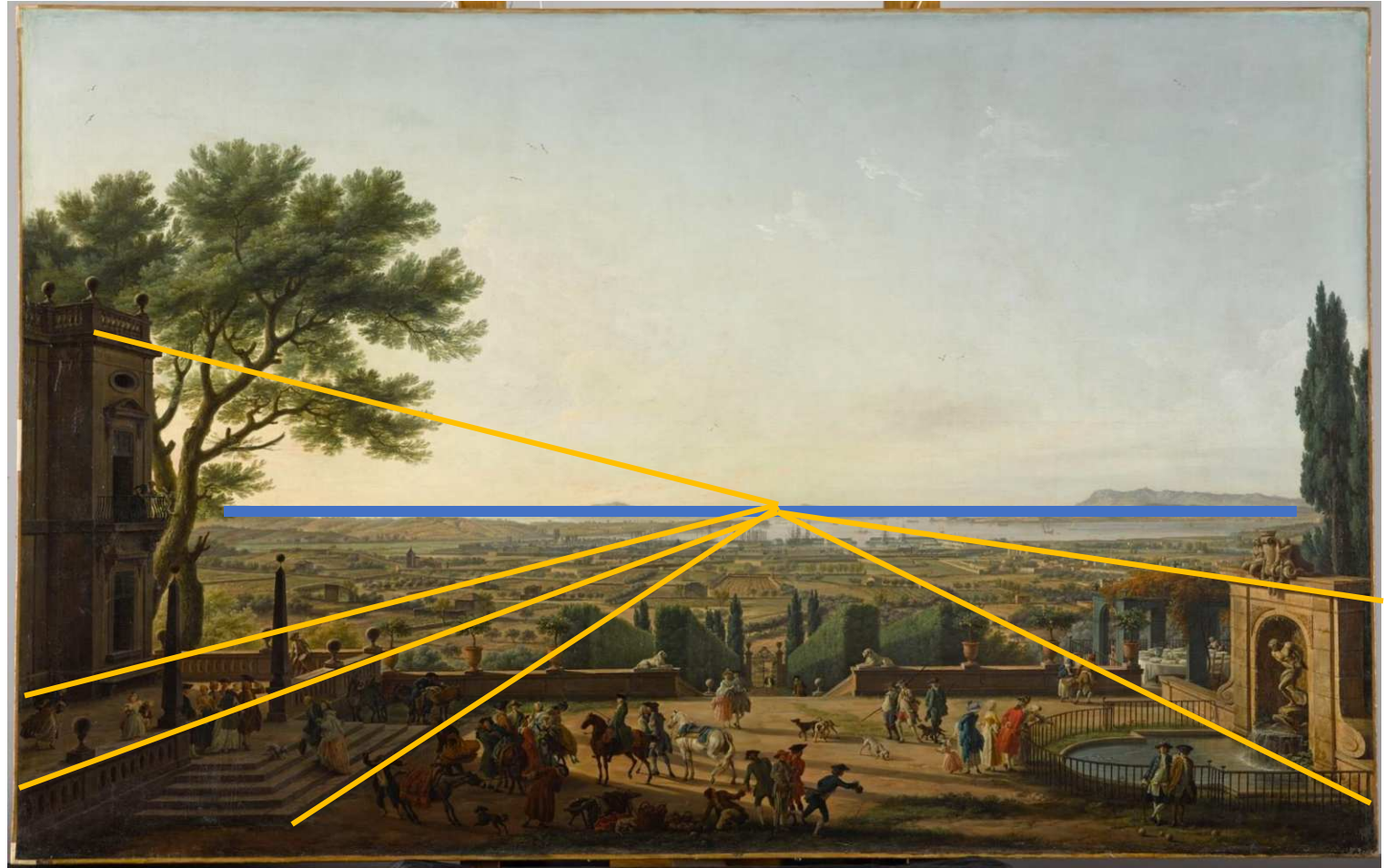

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : la perspective linéaire

Perspective linéaire (géométrique)

→ **Perspective centrale à un point de fuite.**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : la perspective linéaire

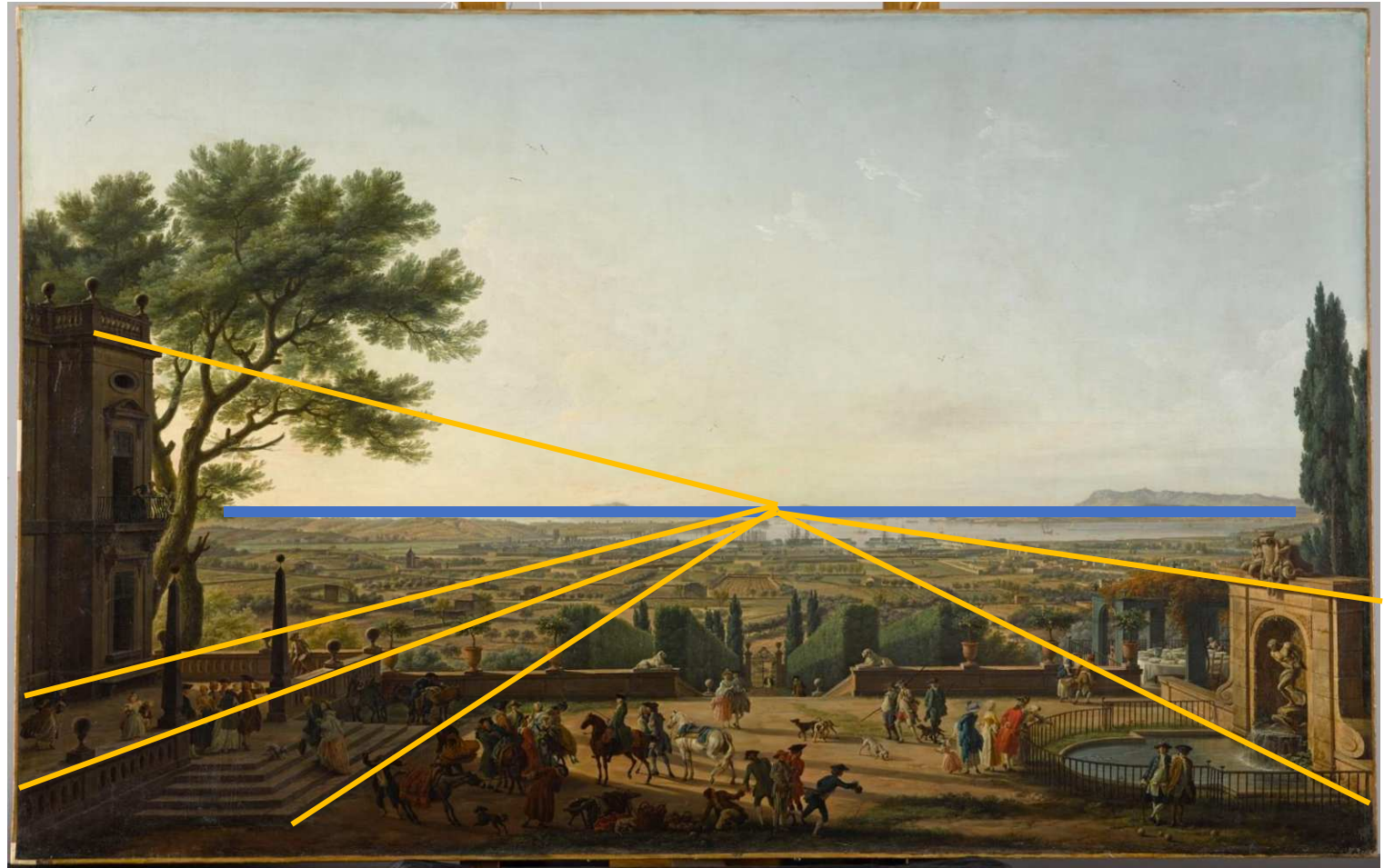
Perspective linéaire (géométrique)

→ **Perspective centrale à un point de fuite.**

- Les lignes se croisent presque au centre du tableau
- Sur la ligne d'horizon

La perspective est accentuée par les haies menant à la grille.

→ **Le regard du spectateur est mené vers la rade baignée de lumière.**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : les plans

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : les plans

Arrière-plan : très lumineux

- La rade, la mer
- Des montagnes
- Le ciel

2e plan

- La campagne, des champs
- la ville et le port de Toulon

1er plan : dans la pénombre

- La Bastide
- Les arbres
- Des scènes de genre

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Composition : la perspective aérienne

Arrière-plan : La mer, calme et réfléchissante, capte la lumière et renvoie des reflets. La lumière est plus diffuse et les couleurs plus subtiles, crée une **sensation de distance et de profondeur**. La lumière douce, qui semble filtrée par la brume, donne un effet de ***sfumato*** sur les montagnes et les bâtiments lointains, **adoucissant** les contours et créant une atmosphère de calme et de tranquillité.

2e plan : jeux d'ombre et de lumière sur les champs, la ville et le port. Les bâtiments et les éléments du port sont légèrement ombragés, ce qui **contraste** avec la lumière éclatante de la mer. Ce contraste crée des effets de modulation, permettant de **marquer l'importance de certains éléments**.

1er plan : **contrasté et très détaillé**, capte l'attention, le regard, sur les activités humaines.

➔ **La lumière, les couleurs et les perspectives aérienne et linéaire guident et ciblent le regard dans l'œuvre.**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

La perspective et la profondeur

Vernet maîtrise **les perspectives (aérienne et géométrique)** pour créer une **sensation de profondeur et d'éloignement**.

La **perspective aérienne** permet de donner une **impression de grandeur, une sorte d'immensité**, qui fait écho à la fois à la puissance de la nature et à celle de la France en tant que nation maritime.

La **perspective linéaire**, place le **spectateur au cœur du tableau, dans la vue panoramique et oriente son regard vers le point central, le plus important** : La ville, le port et la rade de Toulon.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Synthèse sur la construction de l'image

La construction de l'image dans l'œuvre *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue*, de Joseph Vernet, repose sur une **organisation équilibrée** et une **composition qui guide le regard du spectateur à travers le paysage panoramique**.

Grâce à sa maîtrise des perspectives, de la lumière, des couleurs et de l'espace, Vernet parvient à **structurer son tableau de manière réaliste**.

Chaque élément est soigneusement positionné pour renforcer le **sentiment de grandeur du paysage** tout en créant une **harmonie entre l'homme, la nature et la mer**.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Le projet de l'œuvre

RAPPORT AU RÉEL :

Mimesis, ressemblance,
vraisemblance, écart

Documenter ou augmenter le réel

Le projet de l'œuvre

Observation très fine

Minutie

Études

→ Recherche de réalisme

→ Recherche de vérité

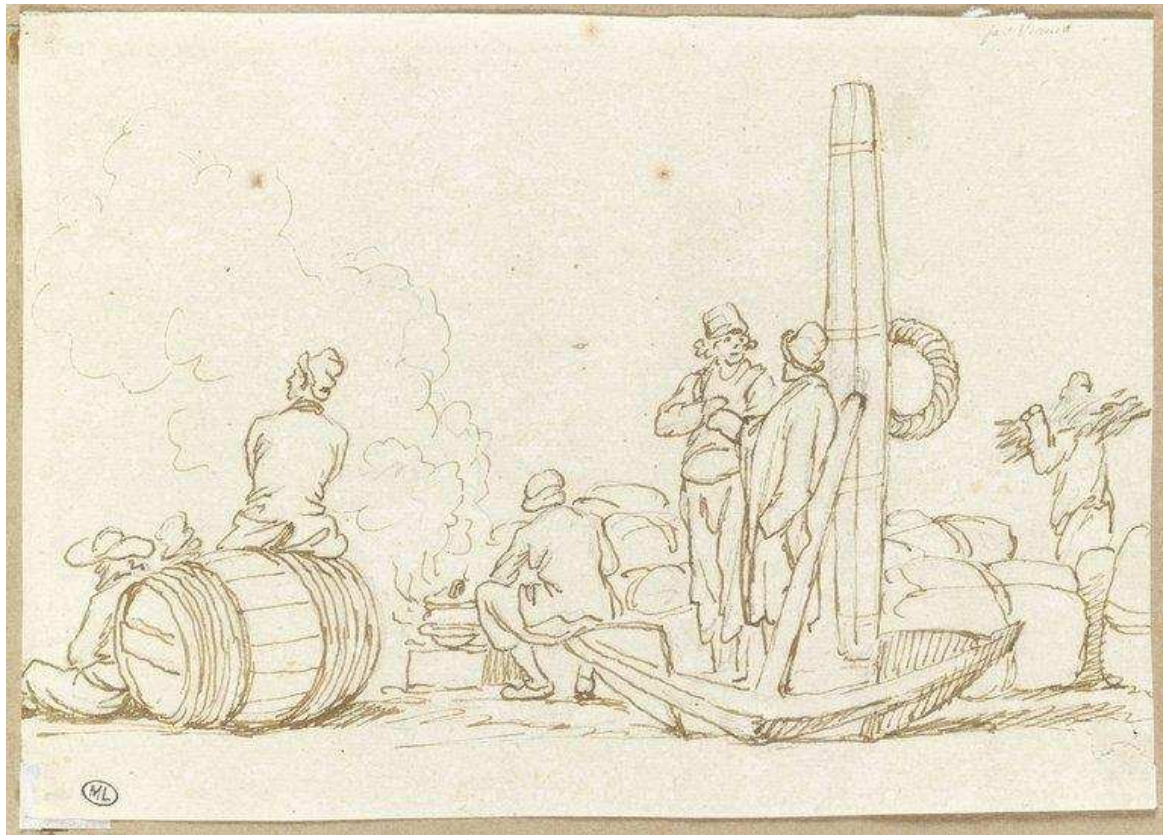
→ **MIMESIS**

→ **L'artiste cherche à nous convaincre**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

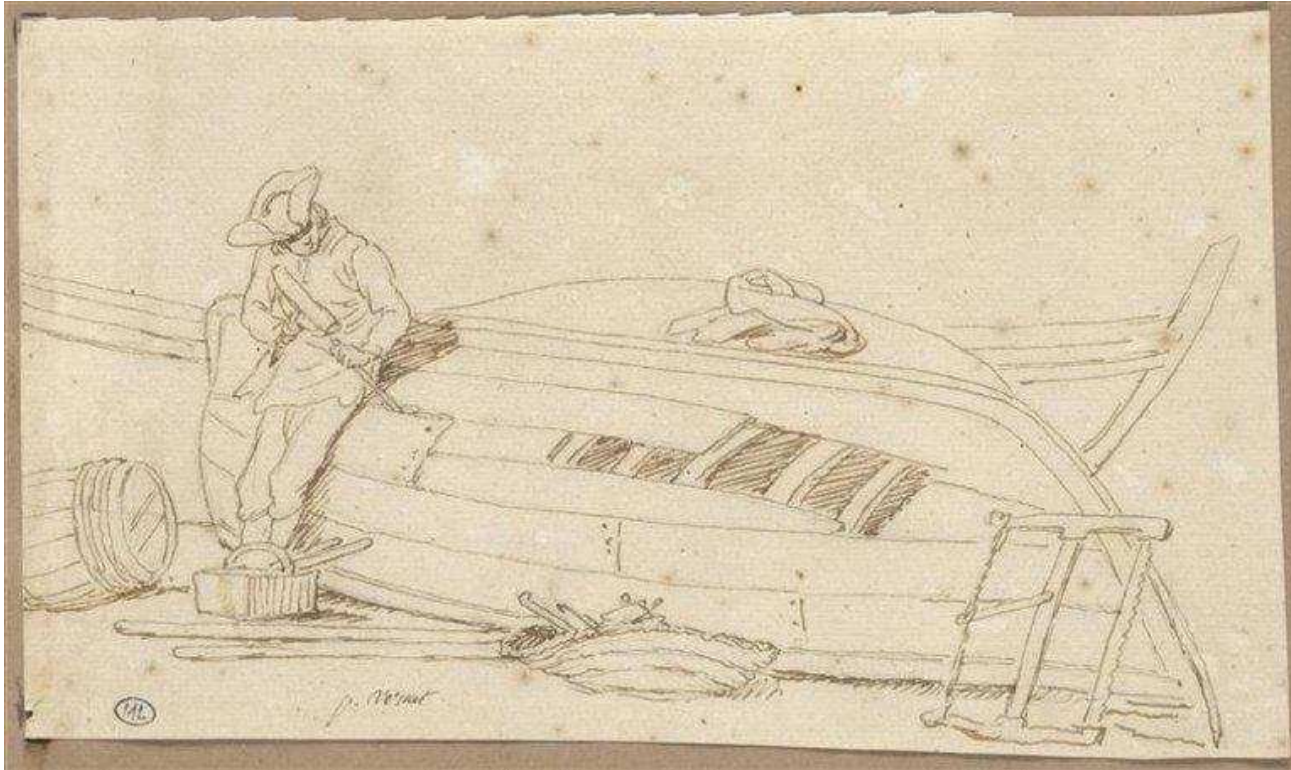
Des études

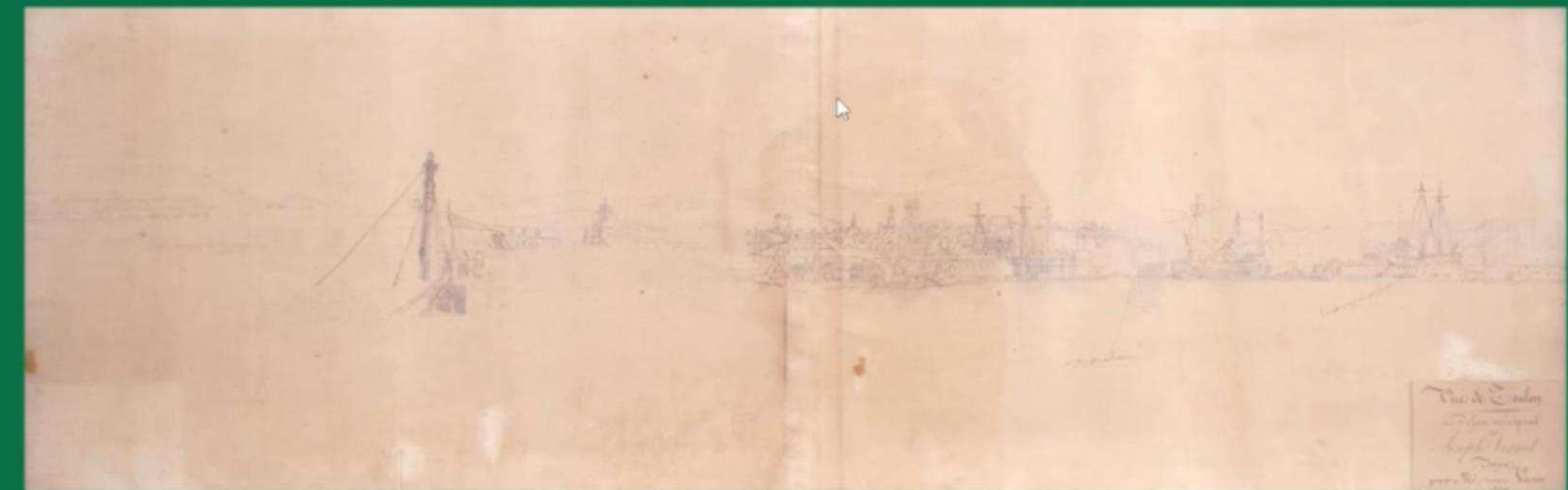
Joseph Vernet (1714-1789), *Hommes parmi des agrès de navires ou des ballots, sur un quai*
Annotation, en haut à droite, à la plume et encre brune: 'par Vernet'.

H. 0,124 m ; L. 0,176 m

Des études

Joseph Vernet (1714-1789), *Un charpentier réparant une barque renversée*
Annotation, en bas à droite, à la plume et encre brune: 'par Vernet'. H. 0,161 m ; L. 0,176 m

Vernet écrit à Marigny, le 6 septembre 1756

« J'ay commencé à finir le tableau de la rade de Toulon le 15 décembre 1755 auquel j'avois travaillé pour le dessein et l'ébauche environ quinze à vingt jours. » [sic]

*Vue de Toulon
par M. Vernet
le 15 Dec 1755*

Paysage esthétique et scientifique

L'aspect symbolique de l'œuvre *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron* réalisée par Joseph Vernet en 1756 est essentiel pour comprendre le rôle que joue cette peinture

→ **un document topographique : réalité géographique, topographique.**

→ un support de significations profondes, liées à la grandeur nationale et à la puissance maritime.

La peinture va bien au-delà de la simple représentation du port de Toulon ; elle fonctionne également comme un **moyen d'affirmer le prestige de la France**, et en particulier la force militaire et commerciale de la marine royale.

→ Aujourd'hui, l'œuvre est un **document historique.**

→ **DOCUMENTER LE RÉEL**

Entre réalisme et idéalisation

En combinant un souci réaliste

(description fidèle des formes – ville, port, bateaux –, personnages, architecture, nature)

et une organisation et composition

harmonieuses (perspectives aérienne et linéaire, lumière, atmosphère, équilibre, stabilité, calme), **Vernet sublime la réalité.**

La perspective aérienne contribue à transformer une simple vue portuaire en **une scène poétique et narrative.**

➔ **VRAISEMBLANCE**

➔ **AUGMENTER LE RÉEL**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

De petites histoires et la grande Histoire

→ De nombreuses petites scènes de genre au premier plan illustrent la vie du port et de l'époque.

Joseph Vernet (1714-1789), *Le Port neuf* ou *l'Arsenal de Toulon, pris dans l'angle du Parc d'Artillerie*, 1755.

→ Port militaire

Joseph Vernet (1714-1789), *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

→ Vue panoramique

Joseph Vernet (1714-1789), *Le Port vieux de Toulon*. La vue en est prise du côté des magasins aux vivres, 1757.

→ Port commercial

Entre réalisme et idéalisation

La commande a pour objectif de représenter les principaux ports militaires du royaume, afin de **rendre hommage à la puissance maritime de la France tout en documentant les infrastructures portuaires pour des raisons stratégiques et militaires.**

Le projet de Vernet s'inscrit donc dans une **démarche à la fois documentaire et propagandiste**, cherchant à souligner la **supériorité et la modernité de la France** en matière de pouvoir maritime.

En tant que **peintre de cour**, Vernet sert les intérêts de la monarchie en représentant les ports et la marine de **manière exaltée**, tout en offrant une **représentation fidèle et détaillée** des installations portuaires.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Sollicitation du spectateur

Stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur
(éditeur, galeriste, etc.)

Très grandes dimensions de l'œuvre
Infinité de détails

→ **Observation minutieuse**

→ **Contemplation** (ciel et lumière,
immensité du paysage)

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Comment Vernet guide-t-il notre regard dans l'image ?

CONSTRUCTION DE L'IMAGE

ORGANISATION, COMPOSITION

PERSPECTIVES AÉRIENNE ET LINÉAIRE

- Plans
- Lumière
- Couleurs

- ➔ Le regard du spectateur parcourt la surface de la toile pour observer les moindres détails
- ➔ et à la fois il plonge dans l'œuvre, la ville, la rade et le port de Toulon, le sujet du tableau.

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756

Une atmosphère immersive

Joseph Vernet utilise la perspective aérienne avec une grande maîtrise pour renforcer la profondeur, l'atmosphère et la narration.

L'atténuation des couleurs et des formes dans l'arrière-plan évoque l'humidité de l'air maritime, souvent légèrement voilé par la brume.

Cela ancre la scène dans une **atmosphère typique d'un port méditerranéen, proche de l'expérience réelle.**

→ **Effet réaliste et immersif**

Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron*, 1756