COMMENTAIRE DES VISUELS DU COURS D'HISTOIRE DE L'ART EN LIEN AVEC L'OEUVRE DE CLAUDE JOSEPH VERNET

Portrait de Claude Joseph Vernet par vigee Lebrun: on voit la palette de Vernet, déjà très connu.
Palette restreinte: 12 tons.
Natif d'Avignon. Qu'il représentera.
Gd format avec des détails Différents.

Il est l'un des 23 enfants d'un artiste peintre de carrosses et chaises à porteurs.
Milieu traditionnel, les enfants apprennent le métier du père. 3 autres frères seront peintres. Dont un peintre du Vésuve, Antoine.
Un autre, François, spécialisé dans peinture religieuse.
Et Antoine François, travaillera à Versailles comme doreur et peintre décorateur.

Distinction artisan/artistes.
Dynastie d'artistes après Joseph, Carle, puis Horace. Le plus primé.
Partent d'artisans à artistes. Progression sociale.

Les fragonard, les van loo: grandes dynasties d'artistes du sud. Tradition mécénat.

Vernet entre en atelier avec un maître. Mais on ne sait rien de cet artiste. En 1731, il va chez Jacques Viali peintre de paysages et de marine. Et de chaises à porteurs.
Il acquiert des bases solides.

Rapprochement à faire avec Camille Corot et son approche objective du paysage. Avignon 1836.
Palette proche de Vernet. Entre les deux il y aura le romantisme.
Liens entre Vernet et Corot. Et Cezanne. La vallée des riaux, 1883. Geometrisation. On voit bien l'influence de Vernet, qui est exposé au Louvre et que les artistes ont vu certainement. Manet et cezanne vont quotidiennement au Louvre.
Picasso: maisons sur la colline, 1909
Approche du paysage très structuré très construit.

Le mécène de joseph Vernet est le marquis de Caumont, spécialiste d'archéologie. Il envoie Vernet à Rome pour se former. Avignon est une terre papale. Les liens Sont donc forts entre Rome et Avignon. Il essaie d'entrer à l'académie de France à Rome en 1734 mais n'y parvient pas. Du coup, il va peindre ce qu'il va voir à l'extérieur.

1666: création par Colbert de l'académie de scuplture et peinture. Le grand genre: hiérarchie entre les Genres: de la peinture d'histoire aux paysages.
J.B.Suvée: Achille dépose le cadavre 1769
L'artiste par excellence est peintre d'histoire et d'histoire religieuse ou mythologique. Ex: Charles Lebrun, peintre du roi. La figure humaine est dominante. Pour bénéficier de commandes royales il faut être peintre d'histoire.

Puis dans l'ordre hiérarchique on trouve les portraits, puis les scènes de genre. Peu considérées au 17e mais un peu plus au 18 auprès de la bourgeoise.
J.S.chardin, la serinette, 1751
François Boucher: peintre officiel de louis XV. Il peint des scènes de genres, mais aussi des natures mortes.

La nature porte est un genre considéré comme inférieur, souvent réalisé par des artistes femmes et protestantes. Anne Vallayer-Coster, Louyse Moillon
Regard par rapport à la modestie des objets.
Chaque objet a un sens.

Dernier niveau: le paysage.
Cf Boucher: Paysage de convention, la foret, 1740. Un paysage de convention est un paysage idéalisé selon les conventions à la mode de l'époque, qui ne représente pas un paysage existant réellement.

Boucher et Fragonard: « peinture de chic ». Technique virtuose mais un peu par habitude: on retrouve les mêmes « recettes » pour faire un tableau qui plait: série des forets de F.Boucher.

On trouvait quelques représentations de paysages dans le portraits équestres royaux, mais ils servaient de décor à la scène représentée et n'était pas véritablement le sujet des oeuvres: Pierre Mignard et portraits équestres de Louis XIV. On peut remarquer un goût du réalisme chez les peintres cinegetiques (de scènes de chasse), les peintres animaliers, mais limitée à un seul domaine.

Importance de Vernet: retournement de point de vue par rapport au paysage, qui va être reconsidéré et devenir dominant, fin18 et 19.
Nature morte et paysages vont prendre le dessus.

Au XIXe, l'école de barbizon et les impressionnistes (Monet, La pie et Champ de blé) vont retravailler le paysage: les approches du paysage seront proches du motif. C'est différent du paysage de convention. Seuls les paysages vont intéresser les avant gardes du XXeme..

Quand Vernet arrive à Rome, il est peu considéré. Vernet ne va pas rentrer à l'académie de France à Rome. Du coup il va sur le port et le paysage, c'est très formateur.
Il va attirer l'attention des aristocrates anglais qui font le grand tour (voyage dans les pays d'Europe pour parfaire leur culture).
Liens avec commandement anglais par son mariage: clientèle aristocratique anglaise assez riche qui lui assure ses commandes.

Rôle d'un artiste plus important que juste peintre.
À Naples, vies de Naples mais personnages qui discutent, se disputent etc
Tout ce monde compose les créations de Vernet.

La marquise de Pompadour, qui est l'une des favorite du roi, a un rôle important dans la carrière de Vernet. Son frère le marquis de marigny devient surintendant des bâtiments, et va recevoir une éducation artistique, à Rome, avec le graveur Cochin qui gravera et fera connaitre les oeuvres de Vernet, Soufflot et l'abbé Leblanc.
Soufflot est l'architecte du pantheon. Leblanc traducteur de Hume le philosophe.
Retour à l'antique et au classicisme, alors que Fragonard et Boucher sont à l'apogée de leur carrière et incarner l'art Rococo. Cela annonce le néo clacissisme qui viendra avec la fin du XVIIIe.

Il rencontrent Vernet, qui peint déjà en partie sur le motif. Fait des études.

A ce moment Vernet quitte Rome et séjourne à marseille. 1753.
On ne sait pas trop pourquoi.
Entre mars et octobre 1753, Vernet est reçu à l'académie royale en France, reçoit la commande des vues de port de France, reçoit le titre de peintre de marine de sa majesté. 1ere fois que ce titre existe: plutôt tradition de chasse chez les rois de France.

Morceau de réception de Vernet: marine effet de soleil couchant. Paysage idéalisé, loin du réalisme qu'on connaît.

Pompadour par Quentin La tour. Il met 4 ans pour faire ce portrait.
Elle même savait graver, enseignée par boucher.
Portrait politique de la marquise. Femme philosophe et lettrée.

Diderot est un des premiers critiques d'art. Admirateur de Vernet.

Précédemment dans la peinture d'histoire il fallait peindre un idéal.

Choiseul est alors ministre de la marine, choisi par la pompadour qui joue un grand rôle politique.
Avec l'accord de choiseul Vernet a la commande en 1753. Il debute par le sud. Il remonte puis s'arrête.

Le commerce maritime est à son apogée. C'est la suite des guerres maritimes. La France est laminée mais à chaque fois commerce augmente.
Le roi n'a pas été visiter tous ces ports, qui sont des lieux névralgiques. Il doit les connaître. La peinture doit orner le palais mais doit avoir une vertu pédagogique. Costumes typiques.
Aucune élément représenté n'est là par hasard. Tout est une illustration de la réalité, pour que le roi sache.

Toulon. 3 commandes, 3 vues. Commande impossible: trop de choses doivent être représentées dans un même tableau.
Vernet va « tricher. » Grâce à son métier, son expertise. Technique d'illusion propre aux peintres décorateurs, proche des décors de théâtre.
Selon la notice du salon, la vue du port de Toulon est prise de la maison de campagne.
C'est une des vues les moins stratégique.
Matin.
On est à l'arrière. On est dans les terres. Cela pourrait ressembler à un plan relief.
Destinés à aller à Versailles.

Autre vue de Toulon: arsenal. Difficultés d'y entrer. Vernet se plaint pas mal: problèmes d'argent.
3e vue: port de Toulon. Chargements divers.
Il travaille sur d'autres projets que les ports. Et continue à peindre à titre privé. Travaille très rapidement. Pour vivre, il multiplie d'autres tableaux, plutôt de fantaisie
Commande de personnalités, et œuvres vendues dans l'Europe entière.

Gravure de Cochin permet une très grande diffusion. Vernet commence à travailler en étudiant les plans de la Marine.
Puis se rend sur place sur tous les points de vue. Puis il négocie avec la commande.
Fait plein d'études dessinées.
Puis détermine la composition sous forme de dessin
Puis ébauche la toile
Ne passe pas par le stade de l'esquisse peinte. Il n'en fait jamais.
Veut garder le premier jet.

Ébauche achevée compte pour lui comme le tiers de l'ouvrage.
Puis termine le tableau avec l'aide de ses élèves qui feront carrière comme peintres de la marine.
Enfin, l'encadrement n'est pas anodin. Formes carrées.
Quand le tableau est terminé il l'expose sur place

Travaille très vite. Talent certain. On ne sait pas toujours sa part et celle de son atelier.

Concernant la vue de la rade du port de Toulon:
Les voitures: chevaux et mules.
Mélange de propriétaires et invités, et petit personnel
Arrière plan agricole
Oliviers verts typiques.

Perspective fuyante des chasseurs à droite
À gauche pétanque, typique de la Provence
Arrière plan: mise de table. Art de vivre 18e
Table mise avec vaisselle. Production de céramique en Provence à l'époque. Démarche d'approche du réel y compris dans les arts décoratifs.
Le Toulon du plaisir, des armateurs fortunés. À l'inverse des deux autre vues.

Vues de Vernet: finalités pédagogiques.
Les rois sont en général plus intéressés par chasse que marine. Ça va changer grâce à La pompadour, qui va faire éduquer les princes pour la marine. Louis XVI, Louis XVIII, Charles X

Construction en strates de la vue de Toulon. Procédés de composition du paysage. Tradition néerlandaise depuis le 17e. Creuser la composition avec diagonales. (voir Jonkind et Van Gogh).

La tradition française est plutôt en frise, en strates, avec des dégradés de couleurs. Tradition classique: Lorrain, Corot, ce qui détermine des talents de coloristes. Perspective atmosphérique Très maîtrisée.
Développée par Vernet

Composition en frise très classique. Tout ce qui est diagonal et courbe plutôt baroque.

Depuis l'invention de la perspective, on veut creuser le tableau. Inverse de Corot, Boudin, Missarro et monet ensuite.

Par exemple Degas avec ses jockeys rompt avec ça. Influence des estampes japonaises. Petite danseuse. À l'époque, en cire et peinte en trompe l'œil, avec vraie perruque et vrais chaussons. Invention sculpture hyper réaliste
Degas grand innovateur approche contemporaine.
Démarche prospective.

Clair de lune de Vernet. 1769
Effets de réalisme attesté par Diderot

Vernet fait les 13 vues des ports. Il n'en peut plus, pas payé, lassé. Il revient à Paris. La pompadour meurt en 1764
Plus de commandes royales, mais il avait beaucoup de succès et d'amateurs. Réussite financière, international.

Attention du coup à la « manufacture ». Tant que Vernet était contraint de représenter les ports il devait être objectif. Ensuite il passe dans de la production artisanale.
À partir du moment où on perd la nécessité de représenter la nature objective, il s'enfonce dans une production de masse: série des « tempêtes et autres naufrages » qui deviennent un stéréotype du genre.

Il va quand même rester la référence.
Ultime œuvre: la mort de Virginie (voir le roman Paul et Virginie, oeuvre préromantique).
1789. Fin d'une époque.
Vernet va mourir.
Au même moment David peint les licteurs, ouvre néoclassique, exposée au même salon.
Naufrage de Virginie annonciateur de la période romantique (voir Gericault et la radeau de la méduse). Sorte de tableau de propagande.
Image de la marine française: le radeau de la méduse. Pourtant redressement de la marine française, modernisation sous Louis XVIII

Vague romantique Victor Hugo la destinée 1857
Peintures de naufrage très appréciée dans peinture romantique
Mais dans le même temps, peinture objective style Boudin avec introduction de l'instantanéité.
Vue en frise comme Monet et de Stael
Chez Vernet le réel est montré mais l'intemporel existe simultanément