

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

Repères historiques : *La Ville et la rade de Toulon*, datée de 1756, a été réalisée avec deux autres vues du port de Toulon. Il fait partie de la série des Ports de France, commandés par le marquis de Marigny, pour Louis XV en 1753 que Vernet a peints entre 1754 à 1765.

Port Neuf ou L'arsenal de Toulon, 1755, musée de La Marine, Paris.

Le Port Vieux de Toulon, 1757, musée de la Marine, Paris.

MOT-CLE

PAYSAGE

Il n'est pas une donnée naturelle, **il est toujours le résultat d'une construction humaine.** Il désigne à la fois *un genre de peinture* ET *le sujet même* du tableau.

Le paysage est un ensemble découpé artificiellement dans le réel et constitué en une unité par un observateur placé à distance.

MOT-CLE

PAYSAGE

Le mot, défini en 1549 de la manière suivante : « *Paysage, mot commun entre les painctres* », n'existe pas dans la langue latine ; il a pu être inventé dans la langue parlée entre les peintres.

Le paysage désigne progressivement des formes de représentations caractérisées par la réduction du nombre de figures (personnages). Il est associé « aux lointains » (ligne d'horizon).

L'hypothèse est que ces formes de représentations, désignées sous le mot « paysage » soit une des expressions de la découverte de **nouveaux mondes**.

Questionner le fait artistique

Influence de la peinture italienne

Inspiration de :

- la **Veduta**, grand paysage urbain qui s'attache à la précision topographique et architecturale,
- Le **Capriccio**, composition réalisée à partir de motifs réels et imaginaires.

Giovanni Paolo Panini, *Vue du forum romain*, 1747, huile sur toile, 81,9 x 133,5 cm, Walters Art Museum, Baltimore. (Vernet fut l'élève de ce peintre.)

Questionner le fait artistique

Influence de Le Lorrain

- Inspiration de ses paysages idéalisés qui visent à capter les effets lumineux.
- Importance du ciel, du soleil, des contre-jours et des dégradés.

Claude Gellée, dit Le Lorrain, *Apollon et la Sybille de Cumnes*, 1645-1649, huile sur toile, 99,5 x 127 cm, musée de l'Ermitage, St Petersburg.

Questionner le fait artistique

Influence de Poussin

- Inspiration de ses paysages idéalisés. La composition géométrisée s'ordonne par des plans successifs.

Nicolas Poussin, *Paysage avec St Jean à Patmos*, 1640, huile sur toile, 100,3 x 136,4 cm, Art Institut of Chicago.

Questionner le fait artistique

La peinture de Vernet précède l'avènement du Romantisme

Le paysage romantique développe une vision tumultueuse de la nature. La représentation de l'homme se fait solitaire et tragique.

Caspar David Friedrich, *Le voyageur contemplant une mer de nuages*, 1818, huile sur toile, 94,4x74,8 cm, Kunsthalle de Hambourg, Hambourg.

Questionner le fait artistique

La composition : 1er plan

Lors de la commande, il avait été demandé à Vernet de représenter sur chaque tableau, au premier plan, les activités spécifiques à la région

Questionner le fait artistique

La composition :
2ème plan

Questionner le fait artistique

La composition :
3ème plan

Questionner le fait artistique

Décrire l'œuvre à travers les 9 notions du programme

ESPACE

- 1/ Quel espace littéral ? : qualités matérielles du tableau
- 2/ Quel espace de représentation ? : espace suggéré, échelonnement des plans, illusion d'un espace en trois dimensions, perspective atmosphérique, ligne d'horizon, rapport d'échelle
- 3/ Quel espace de présentation (musée) ?

TEMPS

- 1/ Quelle(s) narration(s) ?
- 2/ Quel temps de l'œuvre (contexte historique) ?

CORPS

- 1/ Quelles figures (personnages) et quelles activités ?
- 2/ Quels gestes du peintre (la touche) ?
- 3/ Quelle présence du peintre et du spectateur ? : où se situe-t-il?

Questionner le fait artistique

COULEUR

1/ Quelles couleurs et contrastes de valeurs ?

2/ Quels effets de matière ?

SUPPORT : Quel nature de support, quel châssis, quel cadre ?

OUTIL : Quels pinceaux, couteaux, chiffons ?

LUMIÈRE : quelle luminosité, quels effets lumineux (taches, touches de couleurs) ?

MATIÈRE : Quel aspect, quels effets de texture ?

FORME : Quelles caractéristiques générales du tableau ?

Questionner le fait artistique

Analyser l'œuvre : quelques pistes

Un paysage réaliste

- S'agit-il d'une reconstitution d'un cadre géographique ?
- La faune et la flore sont-elles réalistes ?

Un paysage littéraire

- S'agit-il d'un paysage bucolique / de campagne / de ville ?
- Quels liens entre références géographiques et littéraires ?

Une construction artificielle

- Quelles sont les éléments combinés, empruntés au réel ?
- En quoi le décor est-il hétérogène et/ou homogène ?
- Quel rôle joue le pin ?

Questionner le fait artistique

Un paysage utopique

- En quoi ce paysage serait un produit de l'imagination ?
- En quoi est-il placé sous le signe de la nostalgie ?
- S'agit-il d'une représentation « idyllique ? »

Un palais avec vue sur campagne et plan d'eau

- Qu'est-ce qui n'apparaît pas dans le paysage ?
- qu'est-ce qui est éliminé pouvant déplaire à l'élite de l'époque ?
- Comment l'abondance est-elle exprimée ?

Questionner le fait artistique

Fonctions et représentation du paysage

- Fonction documentaire : descriptive, topographique, historique, propagandiste...
- Fonction esthétique : plaisir, émotion ...
- Paysage-signe : paysage idéal et paisible (protecteur)
- Paysage-allégorie : expression de la maîtrise de l'homme sur la nature / du pouvoir du roi sur son royaume

Le tableau renvoie à plusieurs fonctions, à travers une narration qui se déploie dans l'espace et le temps.

Questionner le fait artistique

Référence littéraire

Dans son *Salon de 1767*, Denis Diderot commente sept tableaux de Vernet dans un texte intitulé : « La promenade Vernet. »

« ... Croyez-vous qu'un artiste intelligent eût pu se dispenser de placer ce nuage précisément où il est ? ne voyez-vous pas qu'il établit pour nos yeux un nouveau plan ; qu'il annonce un espace en deçà et au-delà ; qu'il recule le ciel, et qu'il fait avancer les autres objets ? Vernet aurait senti tout cela. Les autres, en obscurcissant leurs ciels de nuages, ne songent qu'à en rompre la monotonie. Vernet veut que les siens aient le mouvement et la magie de celui que nous voyons. »

Dans cet extrait, Diderot fait référence à la profondeur d'espace du paysage de Vernet.

Questionner le fait artistique

**Etablir une analyse comparative
entre :**

la série commandée par le marquis
de Marigny pour Louis XV

ET

[la mission photographique de la
DATAR](#) commanditée par l'Agence
nationale de la cohésion des
territoires (1984-1989)

Lewis Baltz, *Littoral urbanisé*, Fos-sur-Mer

SOURCES

- Œuvres, thèmes, questions de référence du baccalauréat pour l'enseignement de spécialité d'arts plastiques en classe terminale à compter de la rentrée scolaire 2024 : <https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo1/MENE2330071N>
- Site du [Louvre](#)
- *Les enjeux du Paysage*, sous la direction de Michel Collot, Bruxelles, éd. Ousia, 1997.