

Arts plastiques de spécialité – Programme du baccalauréat : Documenter ou augmenter le réel

- 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

Claude Joseph (dit Joseph) VERNET,

Port au clair de lune

Huile sur toile, 1763

Dimensions : H . 98,5cm ; l. : 135,6 cm sans cadre

Signé et daté en bas à droite : J.Vernet.1763

Acquisition en 1904, legs de Madame de Rambourgt

Collection Clermont Auvergne Métropole/MARQ

Localisation : collections permanentes, 1e étage

⇒ Joseph VERNET, peintre de paysages animés, paysages, marines, graveur ; Artiste très populaire de son vivant (voir bio du *Bénézit* jointe)

⇒ Genre artistique du paysage, « marine ».

-Marine : peinture dont le sujet est la mer avec des bateaux, tempêtes au large et des vues de ports. Genre qui devient important aux Pays-Bas dès le XVIIe siècle, reflétant l'essor du commerce maritime et la puissance navale. Les citoyens des républiques bourgeoises et maritimes font représenter les moyens de leur prospérité. Cette période voit le début de carrière d'artistes spécialisés.

-Les voiliers = un sujet de choix pour les peintres de marine pour créer l'atmosphère choisie. Ils sont révélateurs de l'état de la mer et des conditions météorologiques (voiles gonflées ou non, inclinaison, apparition ou disparition dans les flots...).

-Le port, comme sujet de « marine », est à rapprocher de la série des *Ports de France* de Joseph Vernet, une commande royale de Marigny de 1753. Nommé peintre de la Marine de sa Majesté, Joseph Vernet se déplace dans 10 ports pour les représenter entre 1753 et 1765 : Marseille, Bandol, Toulon, Antibes, Sète, Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Rochefort et Dieppe. Il réalise au total 15 tableaux pour 9 villes (payé 6 000 livres pour un tableau avec des avantages pour sa famille) au lieu de la commande initialement prévue

de 20 tableaux pour 15 ports. La commande reste donc inachevée. Pour chaque tableau, Vernet reçoit un cahier des charges précis et selon un itinéraire très planifié, on lui demande ainsi de représenter au premier plan les activités spécifiques à la région (ex la pêche du thon à Bandol). Il associe dessin sur le motif et travail de recomposition en atelier pour cette série. Le peintre ne cherche pas une réalité géographique et topographique exacte mais une ressemblance et une vraisemblance (conférence de Chrystel Martin, musée du Louvre). Après cette commande, Joseph Vernet peut vendre très avantageusement ses marines. La liste de ses commanditaires est variée, internationale et prestigieuse. Il est introduit dans les cercles artistiques, intellectuel et la haute société. Vernet est aussi admiré par la critique, notamment par Diderot.

- ⇒ **« Port au clair de lune » conservé au MARQ a été réalisée 7 ans après *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron* de 1756.**
- ⇒ **La toile du MARQ reprend certaines caractéristiques de la série de Vernet (nous les souligneront par *).**
- ⇒ Représentation nocturne d'un port éclairé par la lune.
- ⇒ Composition partiellement encadrée par des éléments architecturaux* (quai, fontaine, bâtiment).
- ⇒ Marine avec des premiers plans peuplés* : scènes de personnages dans des activités quotidiennes variées : hommes et femmes dans des positions variées, occupés à différentes tâches à gauche sur le quai (préparation de cuisson sur un brasero, couple d'amoureux, déchargement de marchandises), pêcheurs sur les embarcations sur l'eau.
- ⇒ Composition privilégiant le ciel*, occupant plus de 2/3 de la représentation, avec une ligne d'horizon placée bas. Importance des éléments naturels.
- ⇒ Personnages de petites dimensions face à l'ampleur de la nature et de ses éléments (mer, ciel).
- ⇒ Un espace suggéré profond* construit à travers trois éléments (quai, mer et ciel) et souligné par la lumière et de forts contrastes :
  - Puissant clair-obscur révélant le caractère nuageux et contrasté du ciel.
  - Des premiers plans dans la pénombre*.
  - Source de lumière jaune pyramidale issue du halo de la pleine lune au-dessus de la ligne d'horizon.
- ⇒ Traitement du halo lumineux de la lune par touches de peinture visibles avec un léger empâtement. Un même traitement de la touche se retrouve dans le reflet de la lune sur l'eau, créant un effet de scintillement.
- ⇒ Deux autres sources lumineuses, plus chaudes, sont focalisées sur les micro scènes animées des premiers plans : à droite les pêcheurs quittant le port ont une torche à l'avant de leur barque et à gauche apparaît le feu d'un campement.
- ⇒ Couleurs fondues dans les tons principaux de vert-bleu, bruns et jaune.
- ⇒ Précision de la représentation* des personnages aux premiers plans et finesse du traitement des mats du navire. Des personnages et des éléments « bossés » aux lignes imprécises sur les autres plans.
- ⇒ Les silhouettes des bateaux et celles des figures humaines de petites tailles se détachent plus ou moins en ombre. Jeux de reflets sur la mer. Variations et contrastes de lumières.

- ⇒ Représentation mêlant sans doute l'observation et l'anecdote*. Une part de vérité et de transcription de la réalité issue de dessin sur le modèle suivi de réagencements et finitions en atelier (conférence de Chrystel Martin, musée du Louvre).
- ⇒ Aspect poétique dans la représentation du paysage créé par le ciel, la lumière et les jeux d'ombre et de contraste. Idée de Sublime ?
- ⇒ A distinguer des *Vedute*, représentations de paysages ou de vues urbaines dominées par un souci d'exactitude topographique.

❖ **Deux peintures très similaires à celle du MARQ : des «recettes» d'atelier ?**

- ❖ J. Vernet, *Clair de lune dans les environs de Citta Nuova, Illyrie, 1761*, musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg.

- ❖ J. Vernet, *Les Quatre parties du jour* de Joseph VERNET, dite « Série du Dauphin », 1762, pour orner la bibliothèque du Dauphin au château de Versailles.

Les Quatre parties du jour en peinture : une iconographie fréquente dans l'art européen du XVIe au XIXe siècle. Source : <https://www.mahmah.ch/voir-et-en-parler/articles/articles-blog/les-quatre-parties-du-jour>
 Extrait du site du Musée d'art et d'histoire de Genève : Joseph Vernet, qui décline plusieurs fois ce cycle en peinture, est le premier à imposer les scènes de naufrage pour illustrer la nuit, de même qu'il choisit souvent la tempête pour le midi. Les phénomènes naturels (tempêtes, naufrages, coucher de soleil sur la mer...) sont

un prétexte pour Vernet de mettre en avant ses qualités de peintre de marine et de paysage, en digne héritier de Claude Gellée, dit Le Lorrain (1600-1682) auquel il est souvent comparé. Ils illustrent également son talent à traduire par le pinceau la lumière du jour. Ce traitement des variations de la lumière est l'une des raisons d'être de ces séries pour les peintres, ainsi que le théorise le peintre de paysage Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819) :

« Quoique la Nature soit toujours belle, sous plusieurs rapports, dans tous les instants du jour, les Artistes ont généralement observé qu'en la divisant en quatre parties, on trouvait dans chacune d'elles et à l'instant déterminé pour chaque division, des contrastes plus décidés, des oppositions plus prononcées et des effets plus distincts. On a reconnu qu'en faisant quatre tableaux de ces instants de la journée et en les réunissant ensuite dans un même local, on en obtenait beaucoup plus d'effet que s'ils eussent été séparés; que la fraîcheur du matin était mieux sentie à côté du brûlant horizon du soir, et qu'on appréciait mieux le calme de la nuit et la lumière argentine et douce de la lune, en les mettant en opposition avec la lourde atmosphère et les rayons éblouissants du soleil à l'heure de midi. » (*Éléments de perspective pratique, à l'usage des artistes, suivis de réflexions et conseils à un élève sur la peinture, et particulièrement sur le genre du paysage*, Paris, 1799, p.427).

Vernet reçoit de nombreuses commandes pour décliner en peinture ses *Quatre parties du jour* : par exemple, pour la bibliothèque du roi au château de Choisy en 1765; pour la salle de billard du marquis de Laborde, (riche financier) en 1766-1767; pour la comtesse du Barry en 1773 pour son pavillon de Louveciennes (dont 3 sont au Louvre).

Biographie de Joseph Vernet (Source E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays*), Paris, 1911).

-Peintre de paysages animés, paysages, marines, graveur.

-Son père Antoine était décorateur de chaises à porteur. A l'adolescence, il quitte l'atelier de son père pour celui du peintre le plus important de la région comme il était d'usage à l'époque. Des nobles de la ville d'Avignon s'intéressent au talent du jeune Joseph et lui donnent l'argent pour voyage en Italie.

-Part à Rome en 1734 en passant par Marseille où il découvre la mer, découverte capitale. Il doit y étudier les grands maîtres de la Renaissance et s'imprégner de l'art antique. Mais le jeune artiste de vingt ans ne peint que des paysages et des marines. C'est dans ce genre qu'il rencontrera le succès à Rome. Il y restera dix-neuf ans.

-Quand il arrive à Civita-Vecchia quelques jours après une tempête : son destin est fixé, il deviendra peintre de la mer, présente quasiment dans toutes ses œuvres.

-A Rome, Vernet se fait rapidement une clientèle avide de tempêtes et de naufrages.

-En 1743, membre de l'Académie de Saint-Luc, honneur rare à l'époque pour un étranger.

-Va à Naples sur les traces de Salvator Rosa qu'il admire.

-A Rome sa clientèle s'accroît et devient européenne. Il a trouvé gloire, fortune et amour en Italie mais il est sollicité par ses protecteurs et revient en France tout en séjournant en Italie à plusieurs reprises.

-Revient en France définitivement en 1753.

-Commande royale de M. de Marigny (frère de Mme de Pompadour, favorite de Louis XV) des *Ports de France* où la réalité et la fantaisie se mêlent.

-Production picturale considérable, très appréciée de ses contemporains.

Observations et questionnements face à l'œuvre du MARQ

Mots-clés : *paysage, nature, marine, peinture, espace suggéré, perspective, lumière, théâtralisation, contraste, clair-obscur, scènes du quotidien, réalisme, réel, mimésis, ressemblance, vraisemblance.*

Observer :

-La **composition et les proportions** données aux différents éléments (terre-quai construit /mer /ciel)

- **Comment Vernet construit-il l'espace suggéré de la représentation ?**
- **En quoi le traitement de la lumière et du contraste construisent-ils l'espace de la représentation ?**
- **Comment les différentes sources de lumières animent-elles la représentation en faisant circuler l'œil du spectateur ?**

-La **précision de la représentation** entre finesse et détails des premiers plans et éléments « brossés » des autres plans.

-La **matérialité et traitement de la peinture** : la touche expressive (halo de la lune et reflets).

Face à l'œuvre du MARQ, les élèves peuvent observer les similitudes avec la série des forts de France et particulièrement Joseph Vernet, *La ville et la rade de Toulon, deuxième vue, le port de Toulon, vue du mont Faron, 1756*.

⇒ **Comment les moyens plastiques mis en œuvre par Vernet appuient-ils les effets de réel ?**

- Espace suggéré construit.
- Premiers plans animés avec de petites scènes figurées réalistes.
- Couleur (ton local), réalisme des figures.

⇒ **Quels sont les effets de dans le traitement de la lumière utilisés par Vernet ?**

⇒ **Comment Vernet s'écarte-t-il du réel par des effets de mise en scène ?**

- Effets de lumière et atmosphère théâtralisés (les différentes sources et chaleur de lumière, le clair-obscur, l'ambiance de clair de lune).
- L'ordonnance des personnages et des architectures.

Document réalisé par Caroline Roux -Professeure relais MARQ, novembre 2024.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée d'art Roger-Quilliot

Quartier historique de Monferrand

Place Louis Deteix

63100 Clermont-Ferrand

Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 18h / Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 13h à 18h

Sur réservations pour les groupes.

Toute réservation se fait auprès de l'accueil du MARQ : 04 43 76 25 25 ou accueil.marq@clermontmetropole.eu

Gratuité pour les classes en visite autonome avec leur professeur

Gratuité pour les enseignants sur présentation du Pass Education

Pour les visites guidées, contacter l'accueil du MARQ ou l'Office de tourisme de Clermont Auvergne

Métropole

Pôle médiation : Emilie Bion, Julia Flayac

mediation.marq@clermontmetropole.eu du lundi au vendredi de 9h à 17h

Caroline Roux, professeure relais au MARQ, professeure d'arts plastiques caroline.roux@ac-clermont.fr

www.clermontmetropole.eu > rubrique se divertir/musées

académie
Clermont-Ferrand

Région académique
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

