La ville et la rade de Toulon Joseph VERNET

Axe Représentation

- Rapport au réel
  - vues de lieux de vie, sur le principe de la *veduta*
  - Vernet se documente d'après le réel, il étudie et dessine en amont pour avoir le plus de précision possible
  - réalisme : volonté de rendre compte le plus fidèlement possible du site
  - DOCUMENTER le réel
- représentation de l'espace
  - profondeur visible par l'échelle des éléments et les différents plans
  - du proche au lointain, du détail à la vue d'ensemble
  - perspective avec point de fuite central, vue en panorama
  - vue en plongée, le point de vue est en hauteur (à partir du Mont Faron)

Axe Image

- espace narratif
  - la série montre les grands ports de France
  - le but est de mettre en avant les infrastructures et la qualité des ports français
  - l'image permet de voir la globalité du site géographique et urbain mais aussi des détails, avec la vie de personnages au premier plan
  - plusieurs temps de "lecture" du général au détail
  - au premier plan, les habitants animent l'espace et donnent de la vie à la scène
  - genre du paysage + scène de genre à l'avant

Axe Matière, matériaux, matérialité

- caractéristiques des matériaux
  - technique traditionnelle de la peinture à l'huile sur toile
  - plusieurs pigments bleus (bleu de Prusse, lapis-lazuli) et superposition de deux couches picturales pour peindre le ciel

Axe Présenter

- Conditions et modalités de la présentation
  - toile d'assez grand format présentée sous cadre doré
  - présenté dans la salle 928, Aile Sully, niveau 2 au Louvre, dans le groupe "Les peintres de Diderot"
  - A l'exception de la Rade de Toulon et du Port de Marseille qui sont restés au Louvre, le reste de la série est mis en dépôt au Musée de la Marine

- Diffusion
  - des estampes sont gravées à partir des tableaux de la série, par Cochin et Le Bas de l'Académie royale de peinture et de sculpture

Axe Penser-Faire

- Le projet de l'œuvre
  - série des Ports de France commandée par le marquis de Marigny, pour Louis XV en 1753 et peints de 1754 à 1765.
  - Marigny rédige un cahier des charges très précis, port par port, tableau par tableau, mais demande également à Vernet des rapports d'activité réguliers où ce dernier devait préciser l'avancement de ses travaux : observations, sites retenus, esquisses…
  - Vernet commence par étudier les plans de chaque port puis examine les lieux et détermine la composition de son tableau
  - Il existe un dessin préparatoire à l'échelle, au musée Calvet à Avignon (ville de naissance de Vernet)
  - + un tableau préparatoire, mentionné dans l'ancienne collection Strauss (non localisé à ce jour)
  - Vernet exécute beaucoup de dessins d'observation pour préparer ses sujets, dans des carnets ou à plus grande échelle
  - 15 vues de ports sont réalisées, dont 3 du port de Toulon. Commande restée inachevée – dix tableaux n'ont pas été réalisés

Pêcheurs dans un port méditerranéen, encre et lavis sur papier

Questionnements interdisciplinaires

- liens avec paysage et architecture
  - genre du paysage, plus précisément de la "veduta"
  - genre de la "marine", sous genre du paysage
  - documente les bâtiments et l'urbanisme du lieu

Questionnements tranversaux

- Artiste et société
  - commande royale par le frère de la marquise de Pompadour, le marquis de Marigny joue alors un rôle déterminant dans la production artistique à la fois en protégeant des artistes et en favorisant les commandes royales.
  - Marigny écrit à Louis XV : « Ses talents (Vernet), qui peuvent être d'une grande utilité dans un Etat qui a l'avantage de renfermer dans son sein les ports les plus beaux et les plus commodes, doivent faire désirer à Sa Majesté d'attacher à son service le plus capable de les représenter sur toile. »
  - Le pouvoir royal veut faire la preuve du dynamisme de sa marine et de ses ports. C'est particulièrement vrai dans le cas d'un port militaire comme Toulon.
  - Volonté de l'état de mesurer l'ensemble du territoire, d'en développer les infrastructures et les potentialités économiques.
  - correspond au goût du XVIIIe siècle pour les enquêtes de terrain et la mise en série des connaissances (esprit des Lumières).
  - L'aspect propagande n'est pas absent de cette commande montrant les bienfaits urbains du rêgne de Louis XV à une période ou la marine royale subissait des défaites durant la guerre de sept ans.

La ville et la rade de Toulon, le port de Toulon vu du Mont Faron, 1756, huile sur toile, 165 x 263, Musée du Louvre, Paris

F. Martinetti • Lycée Honoré d' Estienne d'Orves, Nice