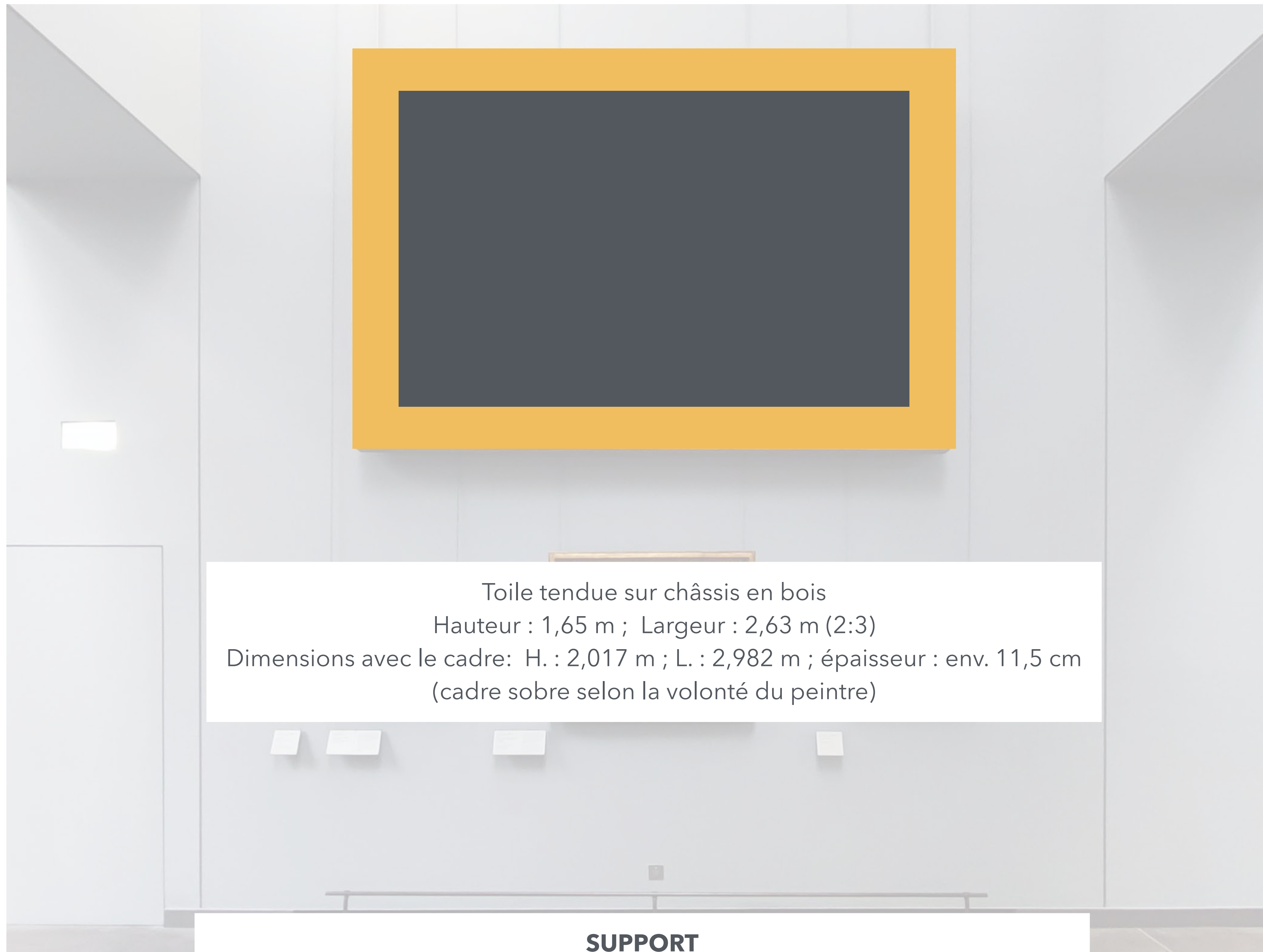

NEUF NOTIONS PLASTIQUES

Joseph VERNET, *La ville et la rade de Toulon*, 1756

Toile tendue sur châssis en bois
Hauteur : 1,65 m ; Largeur : 2,63 m (2:3)
Dimensions avec le cadre: H. : 2,017 m ; L. : 2,982 m ; épaisseur : env. 11,5 cm
(cadre sobre selon la volonté du peintre)

SUPPORT

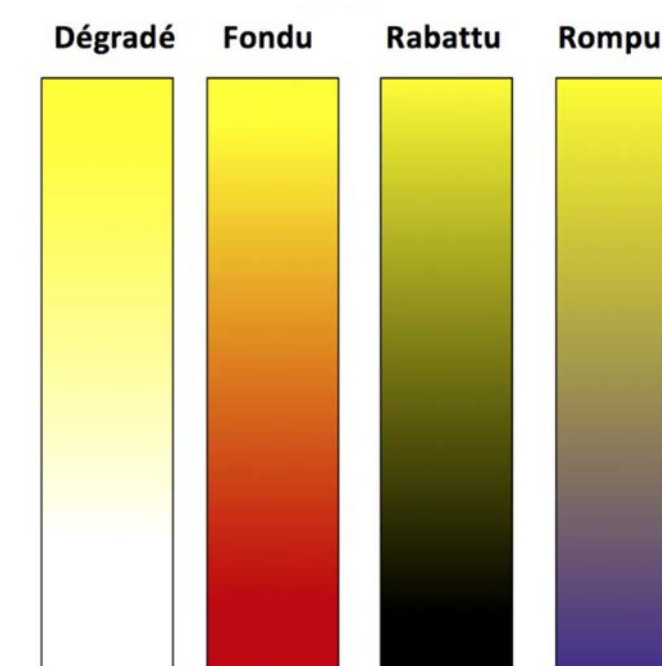
Format du support

- Format rectangulaire et allongé
 - effet panoramique
 - adapté à la représentation d'un vaste paysage
- Vision d'ensemble
 - permet de conjuguer scène de genre et paysage urbain
- Dimensions importantes
 - effet « immersif »
 - affirmation du caractère officiel et monumental de la commande

Support

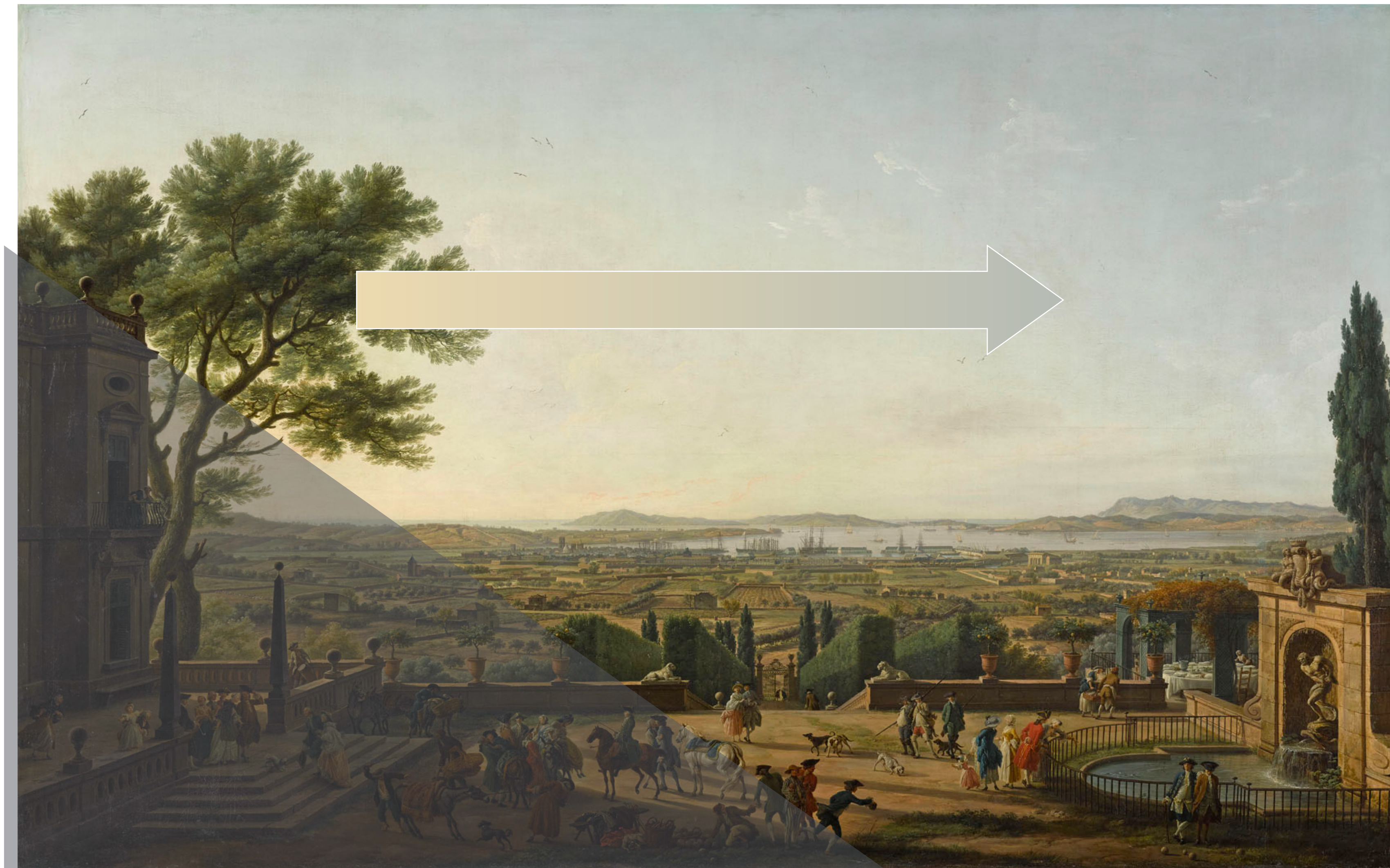
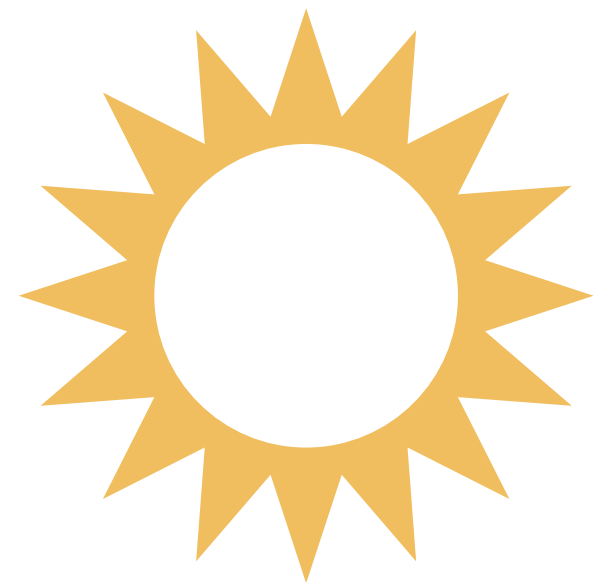
- Toile entièrement recouverte
- Aucune réserve visible
- Tissage non perceptible
 - le support disparaît sous la couche picturale
 - effet d'unité et de continuité
 - renforcement de l'illusion spatiale

COULEUR

- Palette terne, claire et douce
- Absence de couleurs pures
- Couleurs rompues (ajout de noir) ou rabattues (ajout de la complémentaire)
- Variations de valeurs au sein d'une même teinte → dégradé de verts
- Ciel en fondu progressif
 - gris bleuté en haut
 - jaune pâle près de l'horizon
- Palette réduite → harmonie analogique (trois couleurs proches sur le cercle chromatique)
- Contraste entre les plans
 - premier plan plus foncé
 - éclaircissement progressif vers l'horizon
 - effet de perspective atmosphérique
- Répartition en trois grandes surfaces colorées → de la plus sombre à la plus claire
- Touches ponctuelles de bleu et de rouge dans les vêtements
 - créent un contraste
 - attirent le regard
 - organisent la circulation visuelle

LUMIÈRE - TEMPS

CORPS - TEMPS

CORPS - TEMPS

Temps suggéré dans l’œuvre

- Climat lumineux et serein
 - temps clair
 - ambiance printanière / estivale
 - végétation verdoyante
 - citrons dans les pots
 - vêtements légers des figures au premier plan
- Moment de la journée identifiable
 - lumière basse et douce
 - probablement le matin
 - table en train d’être dressée (avant le repas)
- Action suspendue
 - effet réaliste
 - personnages figés dans des gestes variés
- Superposition de temporalités
 - temps courts : jeu, discussions, préparation du repas
 - temps longs : cycles saisonniers, activité portuaire régulière

Temps historique de l’œuvre

- 18e siècle
 - règne de Louis XV
 - contexte du Siècle des Lumières
- Politique maritime française
 - volonté de valoriser les ports
 - commande du marquis de Marigny
- Série des Ports de France par Joseph Vernet
 - 15 tableaux
 - paysages urbains précis
 - mise en valeur de l’activité économique

Temps du spectateur

- Multiplicité de saynètes au premier plan
 - invite à l’observation détaillée
 - stimule la curiosité
- Accrochage en hauteur
 - regard levé
 - difficulté à percevoir les détails
 - distance physique modifiant l’expérience

Temps de réalisation

- Témoignages indiquant une exécution relativement rapide
- Travail préparatoire important
 - études
 - dessins
 - observation du réel

FORMES - CORPS

Formes représentées

- Recherche de réalisme et de ressemblance
 - grande minutie
 - profusion de détails
 - architectures reconnaissables (ville de Toulon identifiable en arrière-plan)
- Effet de vraisemblance, mais pas de stricte exactitude
 - certaines adaptations ou recompositions opérées par Vernet
 - construction du paysage au service de la composition
- Contraste formel entre les plans :
 - au premier plan : formes courbes, fluides, mouvements des corps, souplesse des tissus
 - à l'arrière-plan : lignes horizontales et obliques (quais, mer, horizon)
 - réseau de lignes parallèles et de profondeur structurant l'espace
- Opposition entre animation humaine et stabilité architecturale

Corps représentés

- Nombreux personnages au premier plan
 - impression d'agitation
 - gestes variés (bras levés, jambes en mouvement, échanges)
- Mouvements figés
 - instant suspendu
 - effet proche d'un arrêt sur image
- Corps de petite échelle par rapport au paysage
 - domination du décor
 - figures intégrées à l'ensemble
 - les personnages deviennent presque des éléments du paysage

Corps du spectateur

- Position physique contrainte
 - tête levée (œuvre exposée en hauteur au Musée du Louvre)
 - corps relativement immobile
- Distance avec l'œuvre
 - difficulté à percevoir les détails
 - expérience visuelle globale plutôt que rapprochée

Corps de l'artiste

- Travail probablement réalisé sur chevalet
- Précision des détails
 - suppose une observation attentive
 - proximité du peintre avec la surface
 - maîtrise technique et contrôle du geste
- le corps de l'artiste est peu visible dans la touche, mais perceptible à travers la précision et l'organisation de la scène.

MATIÈRE OUTIL

Matière picturale

- Touches peu visibles, lissées
- Absence d'empâtement ou d'épaisseur marquée
- Surface homogène
 - effet recherché : illusion réaliste
 - la matière picturale s'efface au profit de la représentation
 - volonté de ne pas attirer l'attention sur le geste du peintre

Matières représentées / suggérées

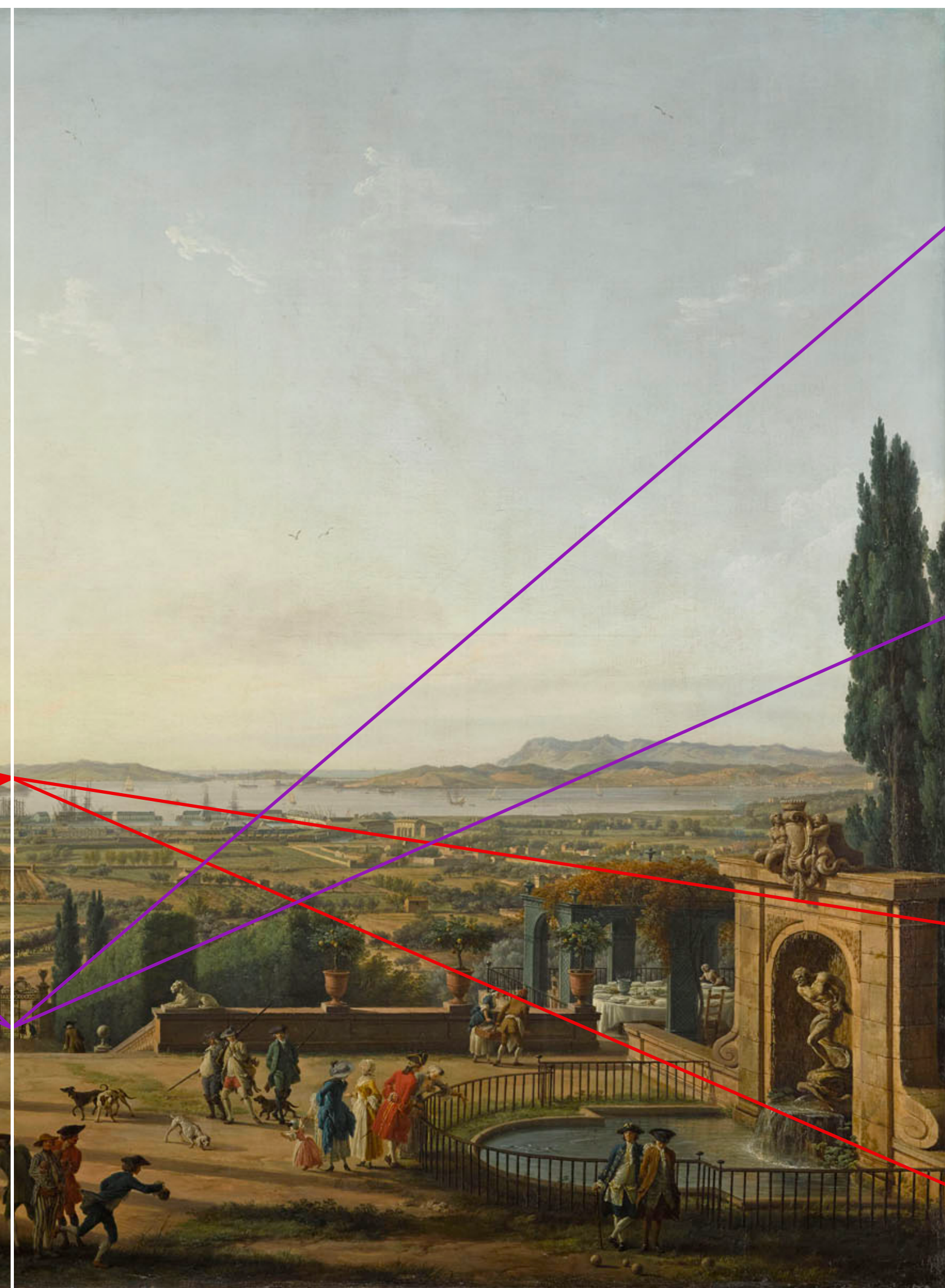
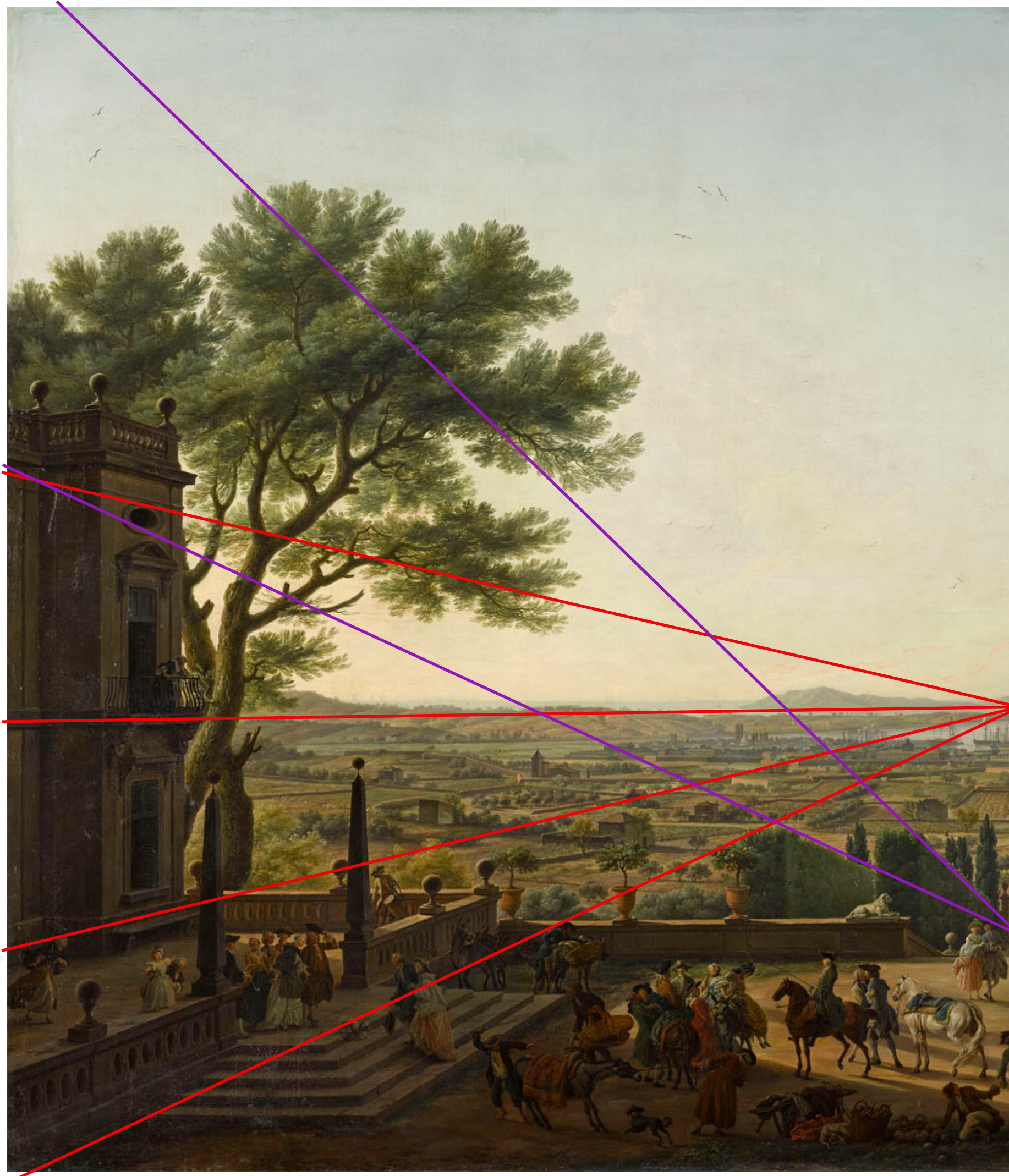
- Grande diversité de rendus :
 - tissus
 - pierre
 - végétation
 - eau
 - ciel
- Travail précis des textures
- Différenciation fine des surfaces
- La peinture imite visuellement les qualités matérielles du réel

Matériau / support

- Toile entièrement recouverte
- Tissage non perceptible
 - le support disparaît sous la couche picturale
 - effet d'unité et de continuité
 - renforcement de l'illusion spatiale

ESPACE

ESPACE

ESPACE

Espace représenté

- Plan d'ensemble en plongée
 - point de vue surplombant
 - spectateur à distance
 - position d'observateur extérieur (non impliqué dans l'action)
- Composition en frise
 - organisation horizontale
 - lecture progressive de gauche à droite
- Répartition spatiale 2/5 - 3/5
 - 2/5 pour le sol
 - 3/5 pour le ciel
 - importance du ciel
 - effet d'ouverture et de profondeur
- Trois zones distinctes :
 1. Premier plan : terrasse et balustrade
 2. Plan intermédiaire : cultures, ville de Toulon, rade et port
 3. Arrière-plan : ciel
- Perspective construite :
 - lignes de fuite convergeant vers un point situé sur la ligne d'horizon
 - second point de fuite pour les éléments en contrebas
 - alignement des deux points sur l'axe central (symétrie du portail)

Effets produits

- Impression d'immensité
- Paysage s'étendant vers l'infini
- Position du spectateur comme observateur « omniscient »
- Parcours du regard guidé :
 - des saynètes animées du premier plan
 - vers le port (point central en lien avec la commande officielle)

Espace réel d'exposition

- Salle Diderot, Musée du Louvre
- Œuvre accrochée en hauteur
- Présence d'œuvres de plus petit format à proximité
 - modification de la perception
 - regard levé
 - lecture plus globale que détaillée