

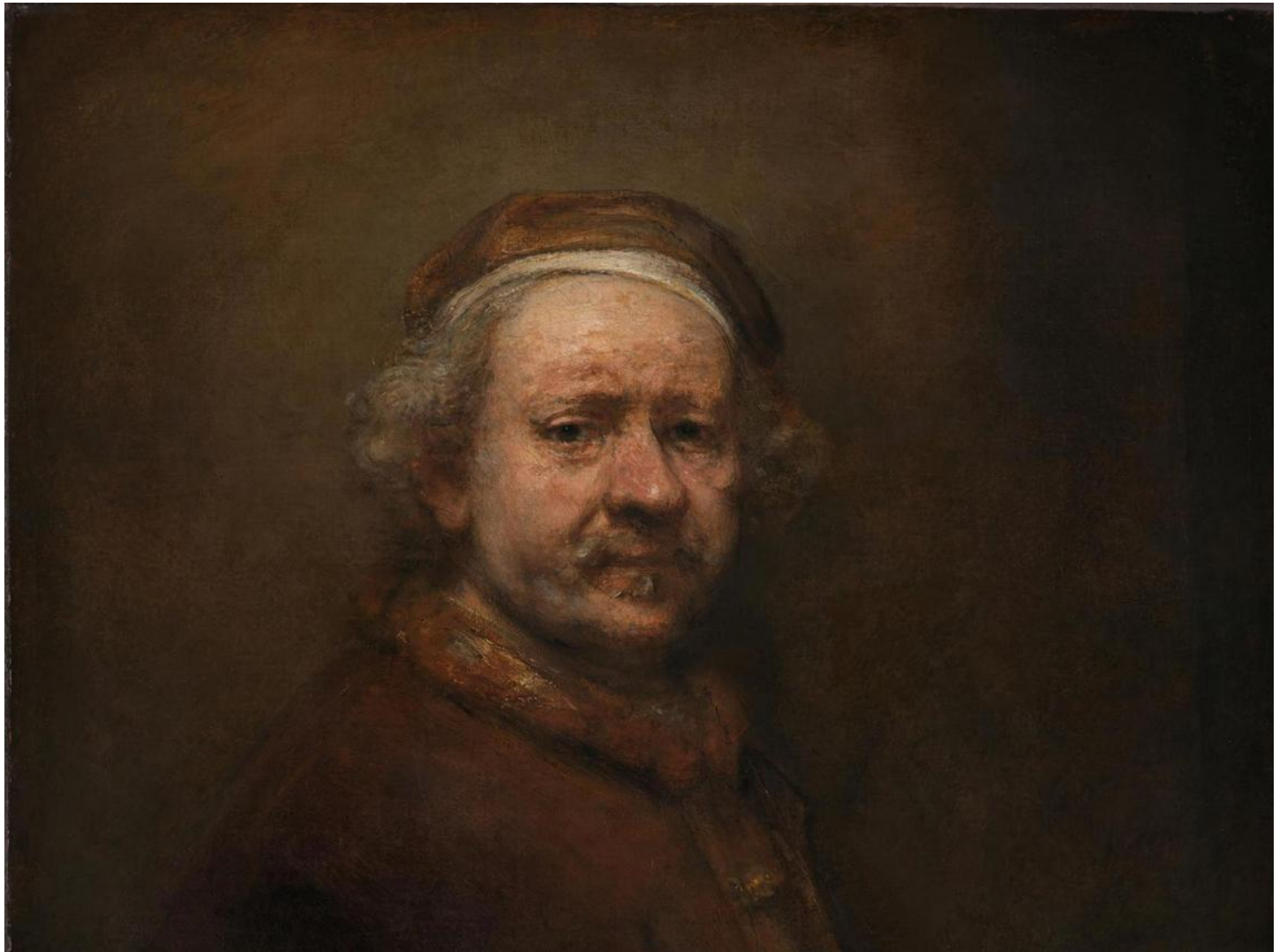
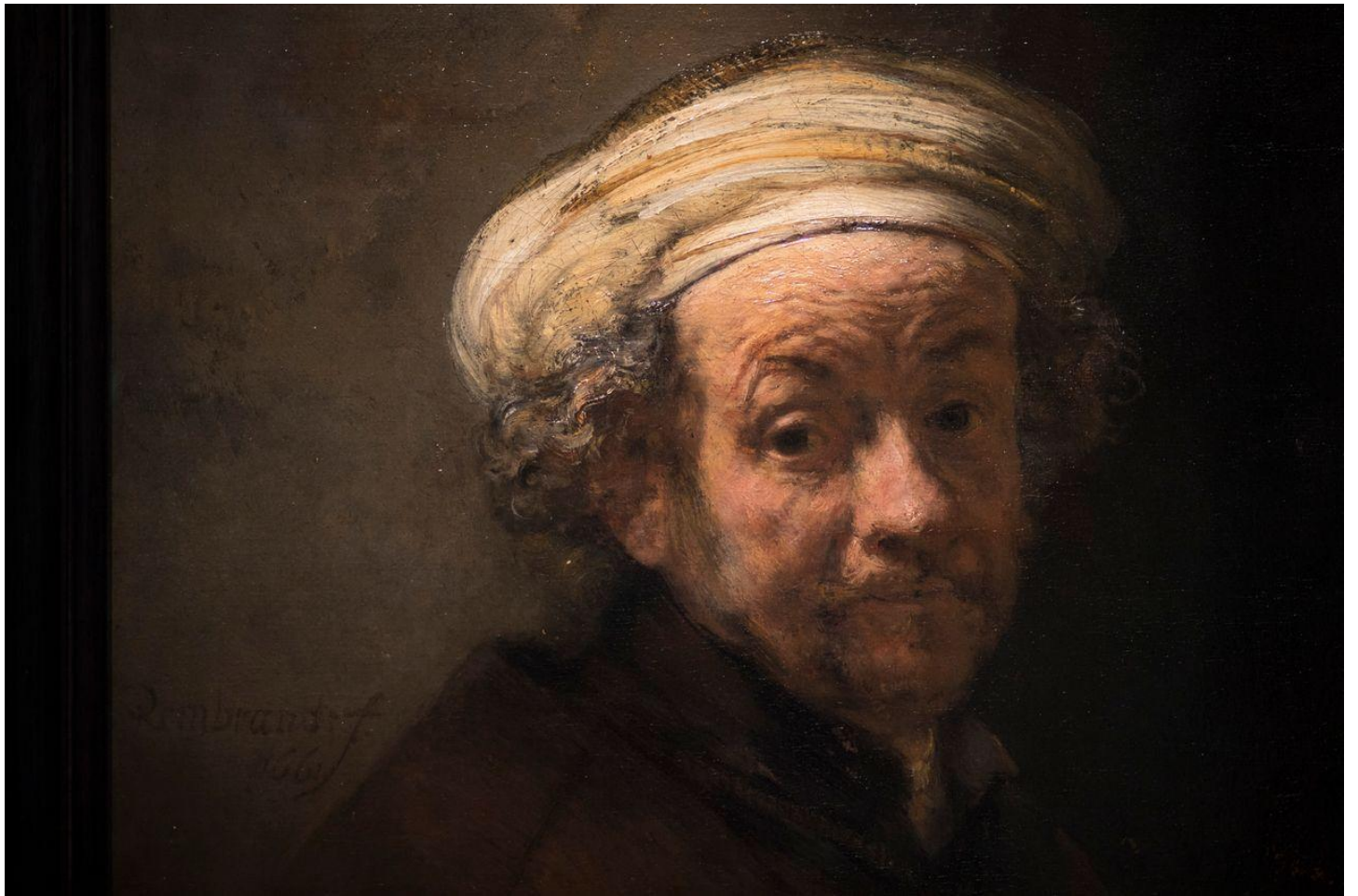
Rembrandt : la lumière comme langage

Comment Rembrandt transforme-t-il la lumière en moyen d'expression ?

Nous avons déjà rencontré Rembrandt à plusieurs reprises. Cette fois, nous cessons de l'utiliser comme simple exemple du portrait ou du portrait de groupe pour étudier **son langage artistique**.

Que se passe-t-il si l'on enlève la lumière ?

« **Qu'est-ce qui serait différent si le visage était éclairé uniformément ?** »

moins de profondeur
moins de mystère
regard moins important
expression moins forte
moins de hiérarchie dans l'image.

« **Donc la lumière sert-elle seulement à rendre les choses visibles ?** »

Réponse : **Non. Elle nous dit ce qui est important.**

Observer avant d'interpréter

Choisir un portrait de Rembrandt et ne faire que des observations.

Première étape : où est la lumière ?

Deuxième étape : où est l'ombre ?

Troisième étape : où le regard est-il attiré ?

Quatrième étape : que reste-t-il dans l'obscurité ?

LUMIÈRE = REGARD DU SPECTATEUR

Puis :

OMBRE = INFORMATION RETENUE

Le clair-obscur

La notion :

Clair-obscur

Alternance ou opposition forte entre zones éclairées et zones sombres.

Mais immédiatement :

« **Le clair-obscur n'est pas seulement un effet esthétique. Il permet d'organiser la narration et l'émotion.** »

Revenons à **La Leçon d'anatomie du docteur Tulp.**

« Qu'est-ce que la lumière nous oblige à regarder ? »

visages
mains
corps du cadavre
docteur Tulp.

Le peintre construit ainsi une véritable **dramaturgie lumineuse**.

La lumière raconte

Prenons un détail de la *Ronde de nuit*.

« Pourquoi certains personnages sont-ils beaucoup plus visibles que d'autres ? »

« Est-ce simplement parce qu'ils sont plus proches de la lumière ? »

Non. La lumière contribue à la hiérarchie visuelle.

LUMIÈRE

- attire le regard
- hiérarchise
- crée une tension
- construit une histoire.

C'est une notion fondamentale :

La lumière devient un langage.

Et en musique ?

un passage très stable

un passage fortement tendu

The image displays a musical score for a vocal and organ piece. It features five staves: four vocal staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and one organ staff. The music is in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics "Chri - ste" are written under the vocal staves. The organ part is played on a single staff with a treble clef. The score is presented on a white background with black musical notation.

« Comment la musique nous dit-elle ce qui est important sans utiliser de mots ? »

dynamique
registre
dissonance

consonance
rythme
densité
silence
accent.

Peinture	Musique
lumière	dynamique
obscurité	silence / retrait
contraste clair-obscur	tension / détente
point lumineux	accent
parcours du regard	parcours de l'écoute

Il ne s'agit pas d'une équivalence scientifique entre lumière et son, mais d'une comparaison de fonctions expressives.

« Qu'est-ce que la lumière révèle ici que la peinture classique aurait parfois cherché à cacher ? »

rides
peau
vieillessement
regard
matière du visage.

« Pourquoi montrer le vieillissement ? »

La lumière ne sert plus seulement à embellir. Elle **révèle**.

C'est une autre dimension du langage de Rembrandt : **la lumière donne une dignité à ce qu'elle révèle.**

Le paradoxe de Rembrandt

« Rembrandt peint avec beaucoup de lumière, mais il utilise énormément d'ombre. »

Pourquoi ?

Parce que l'ombre permet de créer :

profondeur
mystère
sélection
émotion
concentration.

Pour montrer, il faut parfois cacher.

Chez Rembrandt, la lumière ne sert pas seulement à éclairer les personnages et les objets. Elle organise le regard du spectateur, hiérarchise les éléments de la composition et contribue à la construction de l'émotion et du récit.

Le clair-obscur, particulièrement important dans son œuvre, permet de faire apparaître certaines figures ou certains détails tout en laissant d'autres éléments dans l'ombre. Dans les portraits et les autoportraits, la lumière révèle également la matière du visage et peut donner une forte présence psychologique au modèle.

La lumière devient ainsi un véritable langage pictural : elle ne montre pas seulement, elle signifie.