

Le portrait de groupe : une société qui se représente

Pourquoi un groupe de citoyens fortunés veut-il être représenté ensemble ?

Cette séance permet de passer du « moi » au « nous ». Après avoir étudié le portrait comme construction d'une identité individuelle, nous allons voir comment la peinture peut construire l'identité d'un groupe.

Qui mérite d'être représenté ?

« Pourquoi les membres de ce groupe accepteraient-ils de payer pour être photographiés ensemble ? »

souvenir
appartenance
prestige
événement important
mémoire
reconnaissance.

« Est-ce que la photographie montre simplement le groupe, ou est-ce qu'elle raconte quelque chose sur lui ? »

Faire le lien avec le XVIIe siècle :

Avant la photographie, le portrait de groupe remplissait notamment cette fonction.

La Leçon d'anatomie du docteur Tulp

Rembrandt, *La Leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp*, 1632.

« **Qui regardez-vous en premier ?** »

Probablement le docteur Tulp ou le cadavre.

Deuxième question

« **Et ensuite ?** »

Décrire le parcours du regard.

Troisième question

« **Pourquoi Rembrandt ne place-t-il pas tous les personnages de manière équivalente ?** »

Le groupe est organisé autour d'une action et d'un personnage central.

Une leçon ou un portrait ?

« **Pourquoi appeler le tableau *La Leçon d'anatomie* plutôt que simplement *Portrait de sept hommes* ?** »

Parce que les personnages **font quelque chose**.

C'est essentiel.

Le portrait collectif traditionnel pourrait simplement aligner les individus.

Rembrandt introduit :

ACTION + REGARDS + GESTES + ESPACE

Le groupe devient presque une scène de théâtre.

PORTRAIT DE GROUPE – ACTION - RÉCIT

La Ronde de nuit

Rembrandt, *La Compagnie de Frans Banning Cocq et Willem van Ruytenburch*, 1642, connue sous le nom de *Ronde de nuit*.

« Pourquoi cette œuvre est-elle beaucoup plus difficile à lire que la précédente ? »

mouvement
personnages dispersés
lumière très contrastée
profondeur
armes
gestes
drapeau
tambour
personnages secondaires.

Puis :

« Est-ce encore un portrait de groupe ? »

Oui, mais transformé en **scène d'action**.

Qui sont ces hommes ?

Expliquer brièvement qu'il s'agit d'une compagnie de **milice civique** d'Amsterdam.

Ces groupes de citoyens armés participent à la défense et à la vie civique de la ville.

« Pourquoi ces hommes veulent-ils être représentés ? »

prestige ;
identité collective ;
rôle civique ;
mémoire ;
affirmation de leur place dans la ville.

« Que veulent-ils que le spectateur pense d'eux ? »

courageux — organisés — actifs — importants — solidaires — utiles à la cité.

Le groupe musical

« Imaginez que vous deviez représenter un orchestre ou un ensemble instrumental en peinture. Comment montreriez-vous qu'il fonctionne comme un groupe ? »

instruments ;
position des musiciens ;
chef ;
regards ;
gestes ;
partitions ;
posture ;
hiérarchie.

Puis :

« Est-ce que vous représenteriez tous les musiciens de manière identique ? »

Non.

Et c'est exactement le problème de Rembrandt :

comment représenter un groupe sans effacer les individus qui le composent ?

Une petite expérience

Former trois petits groupes.

Chaque groupe doit imaginer une photographie ou un tableau représentant :

Groupe A

Une classe de musique.

Groupe B

Un orchestre en répétition.

Groupe C

Un ensemble qui vient de donner un concert.

Consigne :

« Vous disposez d'une seule image. Quels gestes, quelles positions et quels regards utilisez-vous pour raconter ce qui se passe ? »

la composition d'une image raconte une histoire avant même que les personnages parlent.

Le portrait de groupe connaît un développement important dans les Provinces-Unies. Il permet à des individus appartenant à une même profession, institution ou association de manifester leur identité collective et leur statut social.

Dans *La Leçon d'anatomie du docteur Tulp*, Rembrandt transforme le portrait collectif en scène d'action : les regards et les gestes organisent le groupe autour de la démonstration anatomique. Dans la *Ronde de nuit*, il pousse plus loin encore cette transformation en donnant à la compagnie de milice l'apparence d'une scène en mouvement.

Le portrait de groupe ne représente donc pas seulement des personnes : il construit l'image qu'un groupe souhaite donner de lui-même.