

Département des arts de l'Islam

Projet de refonte

LOUVRE

Projet scientifique et culturel: les lignes de crête du département

Islam des routes, Islam connecté

Acteur incontournable de l'économie monde, tissant des relations diplomatiques, artistiques et commerciales avec le monde chinois comme avec l'espace méditerranéen et l'Europe occidentale, le dar-al islam est un espace de circulations. Par leurs techniques, leurs motifs, l'histoire qui les relie à leurs commanditaires ou aux artistes/artisans qui les ont façonnées, les collections du Louvre se prêtent à cette exploration dynamique des inspiration et des hybridations qui irriguent les arts de l'Islam

L'étrange et le merveilleux

Les récits fabuleux des marins et des navigateurs qui sillonnent l'océan indien alimentent la littérature des merveilles qui se développe à partir du 9e siècle. Fruits de la création divine à l'image du reste de l'univers, l'étrange et le merveilleux participent de la connaissance du monde, à la frontière du domaine des savoirs et des mystères. Leurs classements, typologies, rejoignent le domaine des sciences naturelles, de la géographie et de la cosmographie. Par leur formes ou leurs motifs, par l'excellence des savoir-faire qu'ils convoquent, certains chefs d'œuvre de la collection participent de la fascination exercée par les merveilles, notamment lorsqu'on en vient à dompter la matière et sculpter la lumière.

Le verbe, la lettre et le compas

Nées de la rencontre entre l'islam naissant, la philosophie et les sciences de l'antiquité, tout un éventail de théories esthétiques s'épanouit à partir du 10e siècle. Un nouvel langage formel voit le jour et devient l'une des principales formes de décoration adoptée dans les édifices architecturaux et les objets mobiliers. Dans sa forme pure, ou enrichi d'éléments végétaux ou épigraphique, l'ordre géométrique devient une des normes de l'art islamique, véhicule et support de réflexions philosophiques, méditatives et poétiques qui célèbrent à leur manière le visible et l'invisible, l'infini de la création et de sa beauté harmonieuse.

Projet de refonte

Principes muséographiques

- **Inversion envisagée du parcours** pour renforcer la cohérence du discours, pour ouvrir le dialogue avec le DABCO et pour renforcer une lisibilité intuitive de l'espace en s'appuyant sur l'architecture
- Faire évoluer la présentation en maintenant le principe initial de lecture **chrono-thématique**
- Créer au sein du département des rythmes, des temps longs et des temps rapprochés en **connectant** des **géographies différentes**
- Ouvrir la présentation à d'autres collections pour dessiner un chemin de lecture **d'histoires croisées**
- Principe de **parcours évolutifs et réversible** qui permettent aux publics d'effectuer des visites multiples au sein du département
- Mise en valeur des **chefs d'œuvres en dé-densifiant la présentation** (aujourd'hui 3 000m² pour environ 2 500 œuvres)
- **Créer des perspectives**, mise en espace d'ensembles architecturaux

Projet de refonte - principes

Un parcours permanent articulé sur deux niveaux

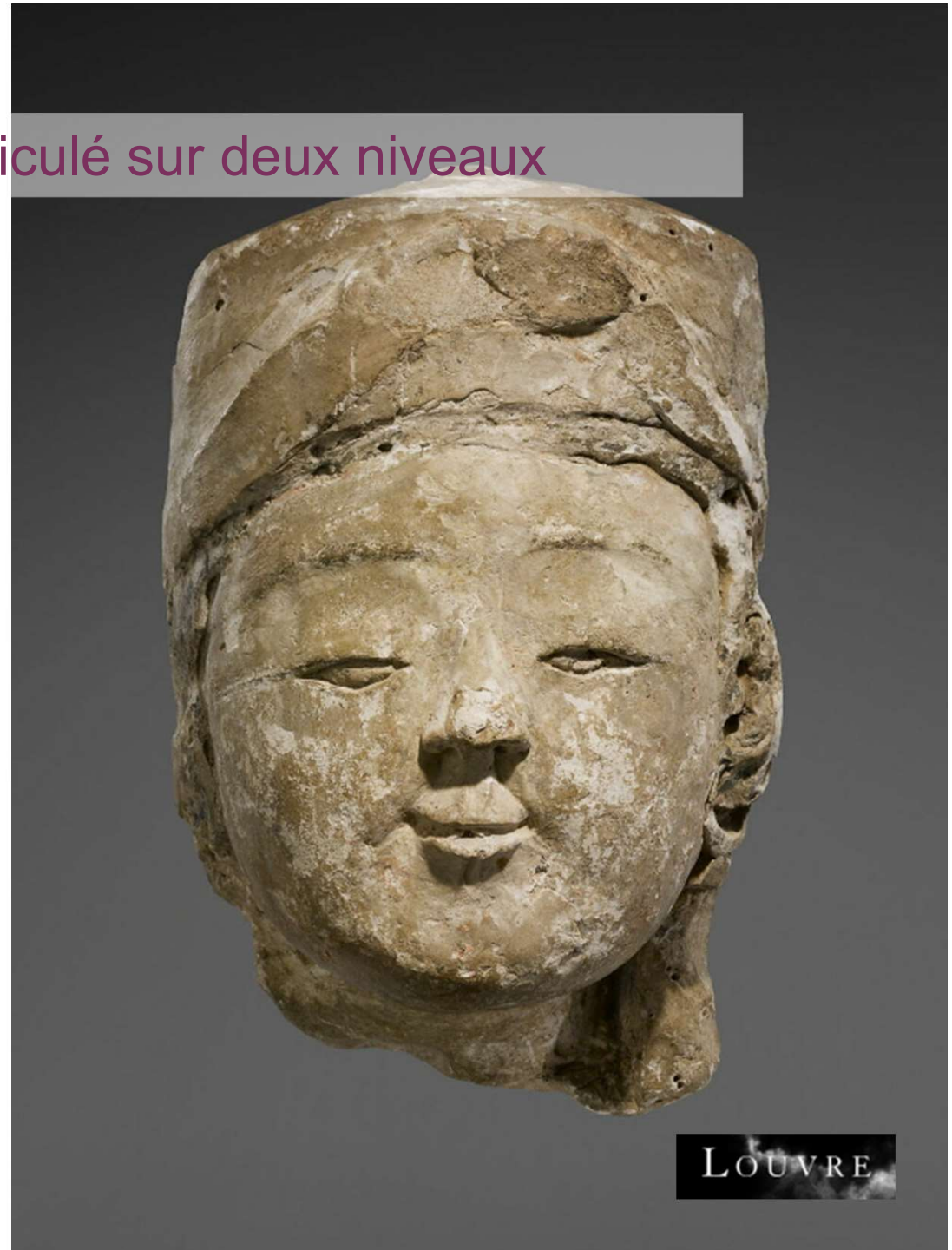
Le futur parcours du DAI sera déployé sur les deux niveaux parterre et rez-de-cour. Le sens du parcours muséographique sera à définir en fonction des propositions de l'architecte-scénographe.

Niveau A

- **Préambule** : Regards croisés, Orient-Méditerranée-Mondes Antiques - DAI/DABCO/Autres partenariats
- **Séquence 1** : Le temps des Califes (7e-10e siècle), période formative, naissance d'une esthétique
- **Séquence 2** : Le temps des Sultans (11e-15e siècle), *Al-Batin wa Al-Zahir*, un nouveau langage entre imaginaire et abstraction

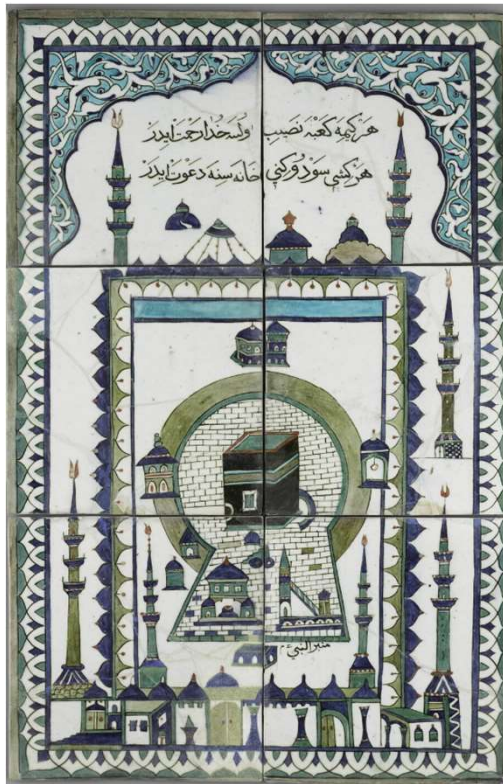
Niveau B

- **Séquence 3** : Empires connectés: le temps de la globalisation (16e-19e siècle)
- **Séquence 4**: Regards croisés: occidentalisme/ Orientalisme (19e – 20e siècle),

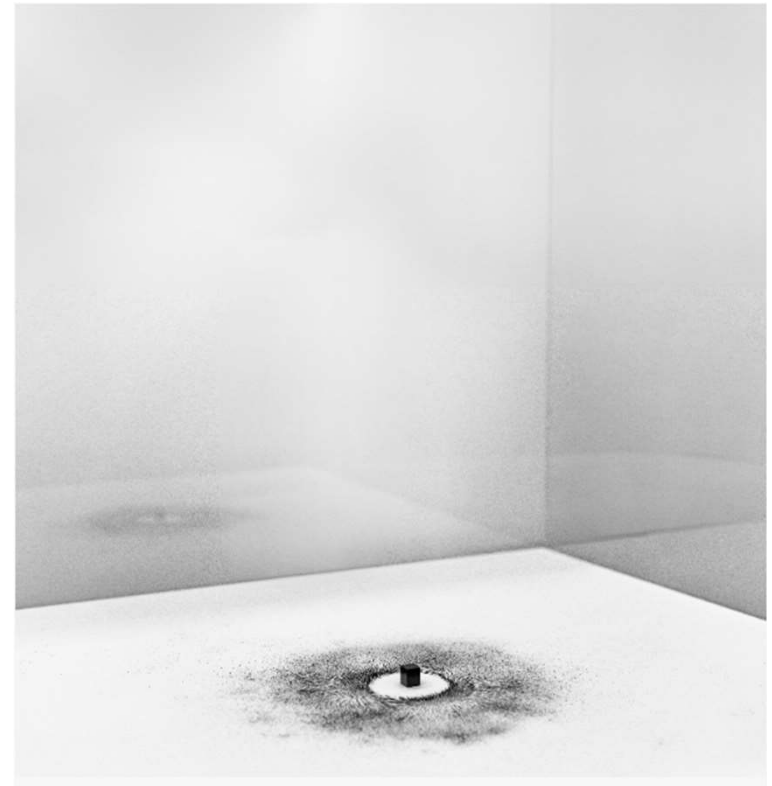

Un département tourné vers les enjeux de création contemporains

- Un parcours ouvert sur les enjeux de création contemporains pour **faire dialoguer le passé avec le présent**
- **Un espace d'actualités** à créer, une programmation à repenser, résolument tournée vers les enjeux et contemporains et les grands rendez-vous de la scène culturelle

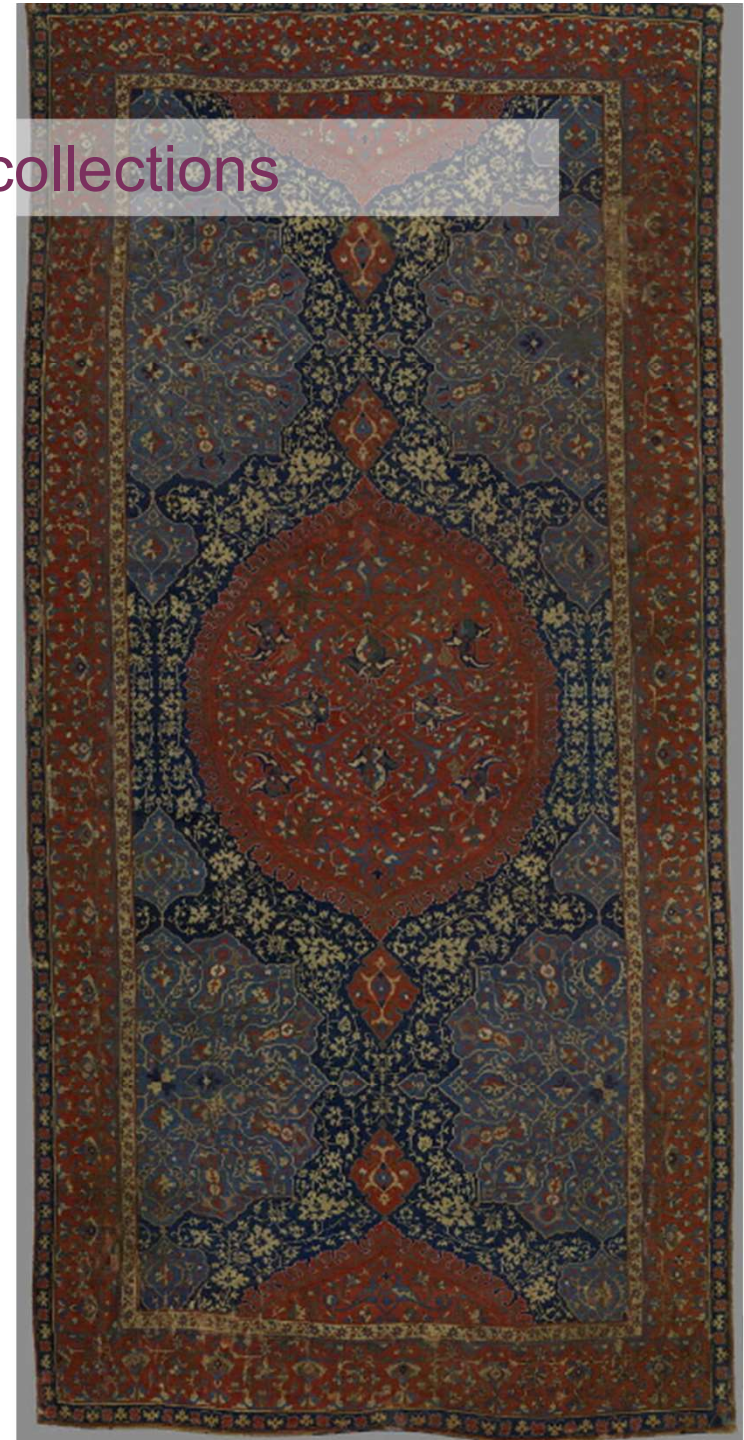
Panneau représentant la mosquée de la Mecque, Turquie, vers 1675, OA 3119

Ahmad Mater (né en 1979), Magnetism, 2009

De nouveaux espaces, de nouvelles collections

- **Donner à voir l'invisible**: un cabinet d'art graphique au cœur du parcours pour donner à voir les arts du livre mais aussi les savoir-faire et les compétences des équipes
- **Figures tombées du ciel**, un espace dédié aux tapis, métaphore du monde, véritables œuvres de construction architecturale, philosophiques et esthétique. On réunira tous les six mois une sélection de pièces de la collection dans une installation d'esprit contemporain.
- **L'esprit *period-room***: l'installation de la chambre damascène après restauration associée aux typologie de collections susceptibles d'y avoir été présentée permettra aux visiteurs une plongée quasi immersive dans l'histoire du goût à la période moderne.

Projet de refonte - application

Niveau A

- Ce niveau du département permettra de découvrir **la genèse et l'essor des traditions artistiques** propres à la civilisation islamique.
- Cette section parcourt **une longue période comprise entre le milieu du 7e siècle et la fin du 15e siècle**, correspond à une phase formative (7e-8e s.), une phase d'émergence d'un langage commun et novateur (9e-10e s.) puis une phase de régionalisation (11e-15e s.).
- Sur le plan du découpage chronologique, ces trois phases correspondent à **deux temps distincts : le « temps des califes » et le « temps des sultans »**.
- Cette dernière phase devra se matérialiser par la mise en valeur de **trois axes parallèles correspondant aux trois grandes aires culturelles et géographiques** du monde islamique représentées à ce niveau, à savoir :
 - l'occident islamique, allant de l'Espagne à la Tunisie actuelle
 - l'espace syro-égyptien et mésopotamien correspondant au monde arabe oriental
 - le monde iranien et l'Asie centrale.
- Ces trois lignes parallèles de développement se rejoindront au conduisant au niveau suivant où l'on trouvera la suite de ces récits parallèles.

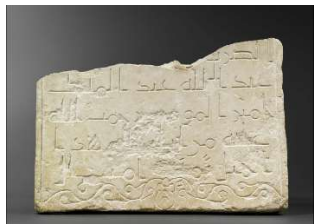

Le temps des califes, une période formative (632-1000)

Pendant trois siècles et demi (650-1000), la période qu'on appelle le temps des califes, qui inaugure le parcours permanent du département, assure une unité politique relative dans l'Orient musulman, incarnée par l'institution du califat apparue après la mort du prophète Muhammad. L'imposition de la langue arabe dans l'administration et chez les élites constitue un puissant facteur d'unité culturelle et un élément de rupture avec l'antiquité tardive, qui va de pair avec la diffusion de la religion musulmane au sein des élites et le développement d'une architecture religieuse adaptée aux nouvelles pratiques culturelles.

Cette période s'inscrit à ses débuts dans une continuité avec l'antiquité tardive sur le plan de la culture matérielle et de l'esthétique, avant de s'en démarquer par l'apparition d'un langage formel original et de nouvelles typologies d'objets. Cette première séquence s'articulera en 4 sections:

- 1/ Ruptures ou continuités? Un passé recomposé
- 2/ L'émergence d'une nouvelle culture visuelle (750-945)
- 3/ Suse, petite cité commerçante
- 4/ Trajectoires méditerranéennes, dissidences et diversités

Le temps des sultans, un âge d'or (1000-1500)

Avec le « temps des sultans » on assiste à une progressive régionalisation des traditions artistiques. Si la particularité de chacune des aires géographiques sera mise en évidence par la réunion d'ensembles régionalement cohérents, certaines thématiques parallèles et leur déclinaisons locales devront nécessairement se répondre au-delà des grandes frontières géographiques. Dans chacune des aires concernées des ensembles illustreront la circulation des techniques, des savoirs et des motifs d'une région à l'autre du monde islamique ou entre ces régions et l'Asie ou l'Europe. L'approche chrono-géographique permettra à la fois d'éclairer les trajectoires régionales de chacun des ensembles mais devra aussi mettre en exergue certaines connexions. Certains phénomènes communs aux deux aires géographiques, et qui vont à l'encontre des tendances régionales, pourraient être mis en avant. Cette deuxième séquence s'articulera en 3 sections:

- 1/ Le Maghreb médiéval: des réseaux et des routes
- 2/ Le Proche-Orient médiéval: un monde en mouvement
- 3/ Le monde iranien médiéval: la construction d'une identité persane

Projet de refonte - application

Niveau B

- Ce second espace est consacré aux **temps modernes (16e-19e siècle)**.
- Baigné de lumière naturelle, il permet de mettre en valeur l'aspect chatoyant et coloré des collections.
- Dans le même esprit que le niveau bas, **trois grandes lignes parallèles** se déroulent chronologiquement, chacune consacrée à une zone géographique : **l'Inde, l'Iran et le monde ottoman** au sein duquel un espace consacré au Maroc fera échos aux productions des provinces ottomanes.
- Des **éléments d'architectures** structurent le parcours.
- Cette présentation en continu permet de mettre en parallèle des **thématiques communes** qui rythmeront le parcours, mais également de montrer **comment chaque empire réagit aux phénomènes mondiaux** (exportations chinoises, augmentation des échanges, influence occidentale, image et propagande...).
- Ces grandes lignes s'achèvent par la présentation de collections **du 19e siècle inspirées par les codes occidentaux** et font écho à l'espace conclusif qui **traite de la question du collectionnisme** et de la constitution des collections d'art islamique

Les empires connectés, 16e- 20e siècles

A la fin du 15e siècle, l'exploration des mers par les Européens conduit à la découverte de l'Amérique et au contournement de l'Afrique. Aux siècles suivants, les Européens deviennent des acteurs incontournables du commerce maritime dans l'Océan indien. La position privilégiée dont jouissait jusque-là le monde islamique, situé entre l'Asie orientale et l'espace méditerranéen, s'en trouve bouleversée. De nouveaux rapports de force économiques et politiques se mettent en place tandis que les échanges transatlantiques et la circumnavigation modifient les anciennes voies de commerce. Les matières précieuses circulent, jades importés de la région du Khotan, pierres précieuses venues d'Inde, de Birmanie ou d'Amérique. Comme aux époques précédentes, la circulation des matières premières, des livres, des marchandises et des objets d'art génère des échanges entre les différentes régions du monde islamique. Tout en préservant chacune leur identité culturelle et artistique, elles sont aussi traversées par des modes communes. Cette séquence s'articulera en 5 sections:

- 1/Le monde ottoman (1342-1924): la construction d'un empire-monde
- 2/ Le Maroc du 16e au 19e siècle
- 3/Le chant du monde, l'Iran des Safavides aux Qadjars (1501-1925)
- 4/ L'Inde des Moghols (1526-1858)
- 5/ Pratiques partagées à travers l'Inde, l'Iran et l'empire ottoman

Regards croisés : orientalisme et occidentalisme

Au 17e siècle émerge un orientalisme savant. L'institution de filières de formations aux langues orientales et l'accélération des relations diplomatiques et commerciales concourent à l'arrivée en Europe de récits, d'images et de textes littéraires qui fascinent ce siècle des Lumières, avide de connaissance. Parmi ces textes fondateurs, celui des *Mille et une Nuits* est traduit et adapté par Antoine Galland dès 1704. Cet Orient rêvé et fantasmé par l'occident alimente une mode des turqueries qui se développe à l'époque : on consomme du café, vêtu à l'orientale dans des salons turcs...

L'orientalisme des Lumières est indissociable des enjeux de pouvoir de la société française ; l'expédition d'Egypte, en 1798, en est l'aboutissement. Cette entreprise militaire de colonisation se double d'une mission scientifique exceptionnelle qui donne lieu à la publication de la *Description de l'Egypte* (1809-1822). Au siècle suivant, la prise d'Alger en 1830 et la conquête de l'Algérie conduisent au développement d'une science coloniale qui s'appuie sur les bases de l'orientalisme savant. Ces conquêtes contribuent à ouvrir les portes de l'Orient aux artistes qui tout au long du 19e siècle vont aller à sa rencontre, fascinés notamment par la découverte des civilisations de l'orient Antique et donnent naissance à un orientalisme littéraire et artistique. Cette dernière séquence s'articulera en 5 sections:

- 1/Trophées et militaria: les collections d'armes et d'armures
- 2/L'album du monde: photographier, documenter, archiver
- 3/De l'orientalisme à la naissance d'une discipline: expositions universelles, expositions d'art musulman
- 4/Histoire des collections et de leurs présentations
- 5/Réception et créations inspirées par les arts de l'Islam

The Louvre Museum logo, featuring the word "LOUVRE" in a white, serif, all-caps font. The text is centered within a black rectangular background that has a subtle, ethereal smoke or mist effect. This logo is positioned in the center of a solid dark red background.

LOUVRE