

Parcours à la découverte de...

REPONSES

« Mobilier » : peau d'animal en guise de tapis, parfois une écuelle : le strict minimum ! / Le yogapatia est une lamère qui aide à tenir les jambes dans les positions difficiles / Celui qui semble avoir « tout quitté » récemment doit être celui qui grelotte dans un paysage charmant qui compte encore beaucoup pour lui...

7. Un panthéon cruel
Shiva / Les monstres et la violence font partie du processus de vie qui est nécessaire à l'équilibre de l'humanité.

8. Un militaire ami des arts
Style indo-européen / Français / Amardjoja, son aîné et son successeur, 2. Amnupal, l'ainé, 3. Le Raja Sahori, 4. Combat d'un cobra et d'une mangouste.

9. Le Taj Mahal, dit « Tombeau lumineux »
L'empereur Shah Jahan a fait édifier ce tombeau par amour pour sa femme défunte. Le marbre blanc irradie même la nuit, et à l'intérieur, l'écho des voix se multiplie, donnant l'illusion de la vie. Les traces que l'on laisse en mémoire d'une personne défunte ne font hélas pas revenir cette personne à la vie...

10. Du bon usage des ancêtres glorieux
Timur-lang (Timur dit "le boiteux", car il a perdu une jambe à la guerre), ou Tamerlan / Auréole, ombrelle dorée bordée de perles, trône aux accoudoirs en tête de lion en or et pierres précieuses.

11. Un fou éclairé
L'empereur Akbar était très ouvert d'esprit !

13. Espionnage amoureux
On peut supposer que l'éducation du Prince freine ses élans, alors que l'homme du peuple est définitivement spontané ! / Non, car les loix symbolisent la perfection.

14. Alliances et vengeances
D'un seul coup de pied, il envoie un buffle à cent lieues, et il transperce sept palmiers d'une seule flèche.

15. Quatre bras pour détruire et créer simultanément
Shiva / A : à droite, B : au centre, C : en bas / Apasmarra : l'homme sans mémoire... Réfléchir au lien avec l'ignorance !

16. Quatre bras pour protéger le monde
Vishnu / A : en haut, B et C : à droite et à gauche de Vishnu, D : en bas, E : tout en bas.

17. Le charme ravageur des « indiennes »
Début : il trempe un tissu dans un grand chaudron sur le feu pour fixer les couleurs / Assis : ils peignent des motifs floraux sur leurs tissus.

18. Une fidélité exemplaire... C'est une feuille d'or.
19. Quand frappe l'infortune
Le yogi. Le cordonnier fait hélas partie de la caste des intouchables et ne peut changer...

20. Unournement de dévotion
a. Les divinités principales du temple : Krishna le noir, son frère blanc, et la petite sœur jaune / b. Rama (en vert) avec Hanuman, chef de l'armée des singes (v. étape 14) luttant contre le démon Ravana (à l'extrême droite) / c. les poissons.

le 1er avatar de Vishnu : Matsya (v. étape 16 en bas de l'image).

BnF

Bibliothèque nationale
Site François-Mitterrand
Quai François-Mauriac,
Paris XIIIe
Galerie François 1er

10 Mars 2010 - 6 juin 2010
Mardi - Samedi 10h > 19h
Dimanche 13h > 19h
Fermé lundi et jours fériés

Entrée
7 €, tarif réduit 5 €

COMMISSARIAT
Roselyne Hurel,
Conservateur en chef au
musée Carnavalet et A-S
Delhaye, M-H Petitfour, BnF

SCÉNOGRAPHIE
Véronique Dollfus
Graphisme exposition :
Jeanne Bovier-Lapierre

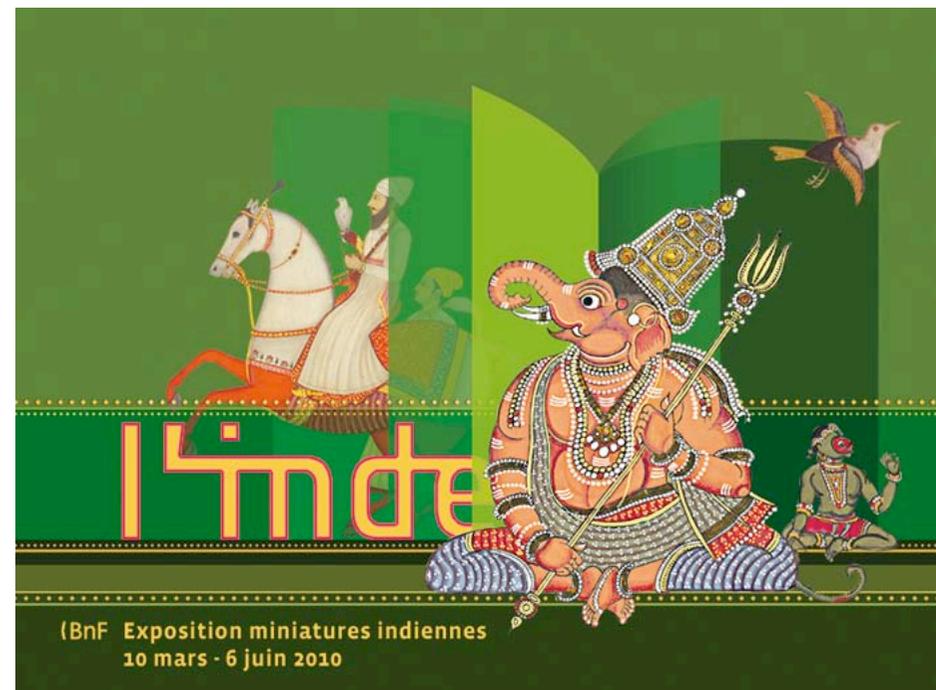
PRODUCTION **Service**
des expositions BnF

COORDINATION
Ariane James-Sarazin,
BnF, chef du service
des Expositions

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE
Sophie Pascal, service
de l'Action pédagogique
BnF, direction Anne Zali

BANDEAU GRAPHIQUE
Des signes

Parcours à la découverte de...

(BnF Exposition miniatures indiennes
10 mars - 6 juin 2010

MODE D'EMPLOI

Pour un voyage à travers le temps et l'espace en Inde où se mêle une grande diversité de peuples

Parcours jeunes en 20 étapes :
suivez le coq moghol et les chiffres rouges sur le plan ci-contre >

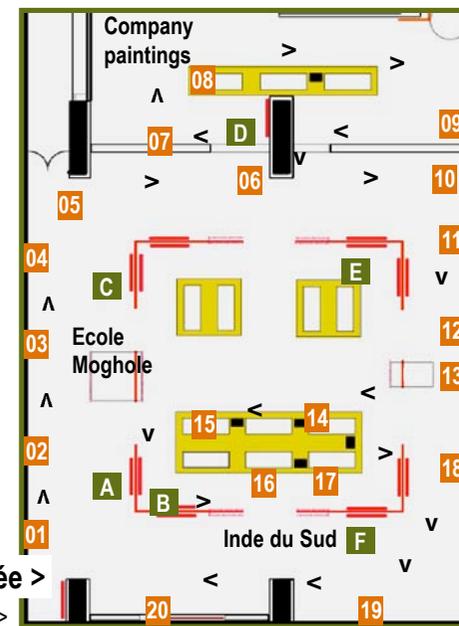

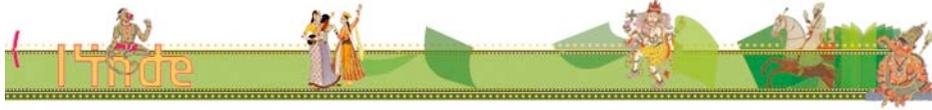
Parcours MP3 en 22 étapes

Les kakemonos d'information :

- A** Texte d'introduction et carte
- B** Chronologie
- C** La peinture moghole
- D** Company paintings
- E** Techniques de la miniature
- F** Inde du Sud

Plan de l'exposition >

INTRODUCTION Voyages en Inde, milieu du XVIIIe s., début XIXe s.

Cette exposition présente des peintures très délicates réalisées en Inde entre la fin du XVIe et le début du XIXe siècle. En ce temps-là, les Européens rivalisaient pour s'imposer dans cet immense pays afin de profiter de ses grandes richesses. Ces peintures ont été rapportées par des Français en souvenir de séjours en Inde au temps où la photographie n'existait pas encore...

Partez à la découverte de ce pays très différent du nôtre, et laissez-vous charmer comme les militaires et les marchands de l'époque, en notant les détails qui vous étonneront tout au long de ce parcours !

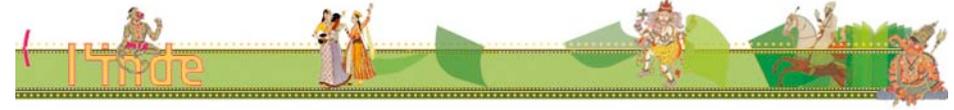
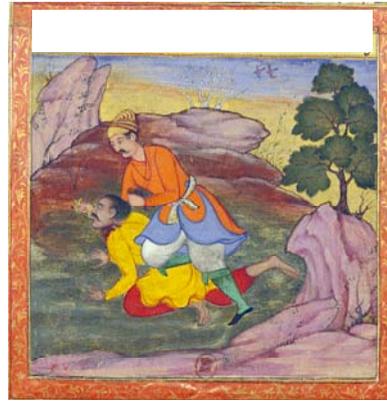
Les grands thèmes abordés sont :

- violence et pouvoir chez les Moghols
- échanges Inde / Europe
- récits fondateurs
- divinités
- castes

Bon voyage !

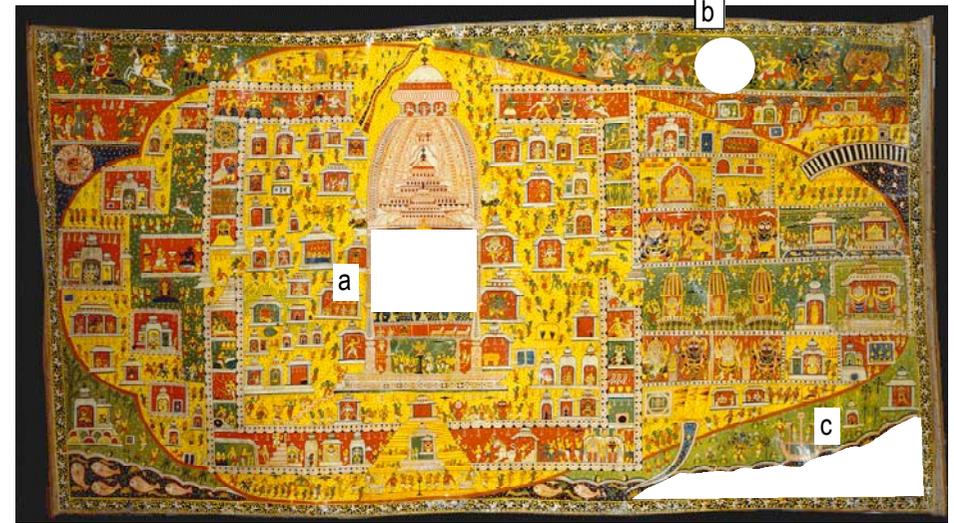
ETAPE 01 Conjurer la violence
Ecole moghole, vers 1580

Les Moghols sont descendants de nomades Türko-Mongols et ont conquis l'Inde par le nord entre 1526 et 1857. De religion musulmane et de culture persane (actuel Iran), leur richesse culturelle et artistique était réputée dans le monde entier jusqu'à la cour de Louis XIV. Cette peinture est une des **plus anciennes** de l'exposition. Recopiez dans le cadre d'écriture qui figure au-dessus de l'image. Quelle est cette écriture et que signifient ces mots ? Lisez le cartel "adultes".

ETAPE 20 Un fourmillement de dévotions
Orissa, vers 1820

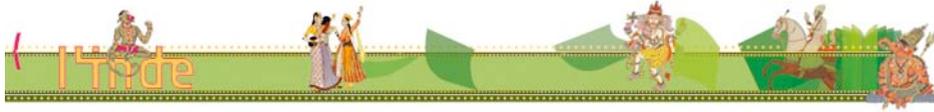
22

Dessinez les parties manquantes de cette véritable "bande dessinée"!

REPONSES

1. Meurtre dans un paysage / Ecriture persane (Perse) : actuel Iran. Alphabet proche de l'arabe / « Ambre, ou l'art de détourner la guerre », 30e degré astronomique des Foissons
2. Prince Muzzam Shah à la chasse
Vert : tenue de camouflage dans la nature / Les dos de deux chasseurs lui servent d'appui pour son mousquet ; un 3e chasseur lui tient un mousquet en réserve ; d'autres rabattent les amaux vers le prince / Participants : cavaliers, porteurs, serviteurs, rabatteurs. On voit dans le lointain tout un campement avec tentes, chevaux et éléphants.
3. L'empereur, le sabre et l'iris
Shah Jahan. L'empereur Shah Jahan tenant un iris, d'après Hashim ?, vers 1655. Une simplicité au-dessus de tout : pas de lieu précis (fond turquoise), intemporalité : puissance universelle, format inversé proportionnel à la grandeur du Shah. Aspect quasi divin (à la façon byzantine chrétienne), manteau d'apparat, profil : il ne s'abaisse pas à regarder ses sujets. Personnalité réunissant les contraires : le sabre uni à la délicatesse de la fleur et à la fragilité de la peinture à l'eau sur papier.
Louis XIII : Redondance du message ; mise en scène du pouvoir. décor théâtral (rideau rouge). Evocation temporelle de la guerre : vêtement-cuirasse, la femme symbolise la victoire, le paysage évoque le lieu de la bataille. Le roi est un homme : il regarde le sujet (regardant) son aurole est devantage celle d'un empereur (feuilles de laurier à la romaine) que celle d'un dieu. La présence de cet ange féminin indique qu'il est toutefois soutenu par une présence divine.
5. Un art persan de la dévinité
Points communs : pantalon bouffant, colletterie et poignets en dentelle blanche, chapeau, riches étoffes / Les différences : la peinture moghola « mogholise » les visages qui sont fins avec des barbes assez drues, le japonais a peint de fins boucs et moustaches, avec de gros nez disgracieux (les Asiatiques appellent les Occidentaux « longs nez »).
6. Loin des fastes de la cour
Ils sont nus, ou avec une simple culotte / Corps et cheveux : cendre et bouse de vache /

ETAPE 17

La charme ravageur des "indiennes"
Inde du Sud, 1780

21

Toile de coton imprimée, Inde, vers 1795
Observez combien la disposition des motifs est proche de la peinture de l'étape 12.

Les Indiens avaient le secret de la teinture du coton qui permettait d'obtenir des coloris beaucoup plus éclatants que ceux de la laine ou du lin en Europe où la soie était certes belle, mais chère. D'où la folie de la mode des "indiennes", dont l'interdiction de vente de 1686 a été levée en 1759.

Lisez le cartel "adultes" :
Que fait l'homme debout ? _____

Que font ceux qui sont assis ? _____

ETAPE 18

Une fidélité exemplaire...
Deccan, 1678 - 1686

7 miniatures plus loin, admirez le Khan sur un cheval bicolore !

Cette terrible incitation au suicide était aussi faite pour épargner aux femmes les affres du veuvage. C'est ce qui est arrivé à Padmâvati (étape 12). Cela se fait en public et chacun y va de son commentaire. **Quelle matière est utilisée pour peindre le feu ?** _____

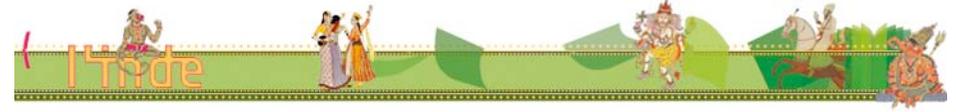
ETAPE 19

Quand frappe l'infortune
Inde du Sud, vers 1755

(ici, le cordonnier est sans sa femme...)

Lisez sur le cartel "adultes" le témoignage d'un Français en Inde, pays où le système des castes est encore très implanté. C'est votre vie antérieure qui détermine votre "position" dans la suivante. Mais en Europe aussi, les artisans liés au travail du cuir (malodorant) étaient mis à l'écart... **Du yogi et de l'Intouchable, qui choisit ?** _____

ETAPE 02

Un chasseur raffiné
Ecole moghole, vers 1670

Lisez bien les deux légendes "adultes" de ces images de chasse.

Pourquoi les chasseurs sont-ils habillés en vert ? _____

En quoi la chasse du prince est-elle facilitée ? _____

Citez tous les participants : _____

Voir aussi : 17

ETAPE 03

L'empereur, le sabre et l'iris
Ecole Moghole, vers 1655

04

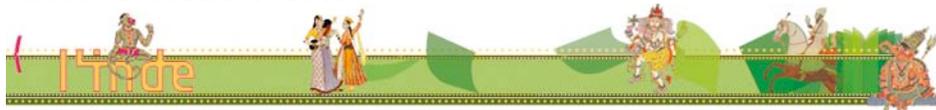
Observez les costumes, le décor, les attributs de pouvoir, les auréoles, le lieu (défini ou non) ...

Comparez ces deux portraits de souverains ayant régné dans la première moitié du XVIIe siècle.
Lisez le cartel "adultes".

Titre de l'œuvre		Louis XIII couronné par la victoire
Peintre		Philippe de Champaigne
Date et origine		vers 1635, France
Technique	Peinture à l'eau sur papier	Peinture à l'huile sur toile de lin
Dimension de l'œuvre		2,26 x 1,76 mètres

Conclusion : _____

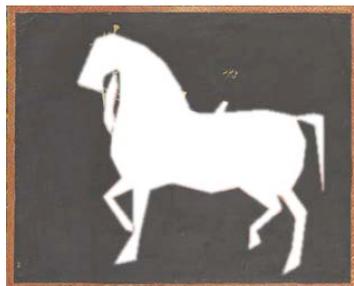

ETAPE 04

Le roi des conquêtes
Ecole moghole, vers 1740

Cette peinture a été réalisée en 1740, mais c'est l'empereur Jahangir (père de Shah Jahan), qui, au début du XVIIe siècle, a "lancé" les portraits d'animaux. Il avait dans son zoo personnel : un zèbre d'Afrique, un chien, cent lions et quatre mille oiseaux !

Admirez la précision de ces peintures. Dessinez ici les décorations du cheval, et allez voir quatre tableaux plus loin comment l'empereur Bahadur Shah se promenait sur un éléphant très coquet : à grand empereur, grand animal !

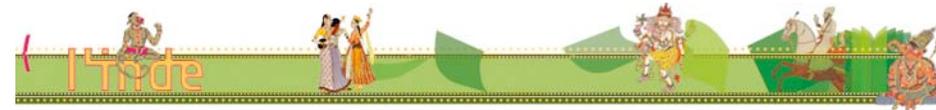
ETAPE 05

Un art persan de la devinette...
Ecole moghole, vers 1620

^
Portugais arrivant au Japon, peinture sur paravent, école Kano, Japon, fin XVIe siècle.

Les Moghols n'hésitaient pas à se moquer des Portugais, premiers voyageurs européens (qui ont fait du commerce et tenté de développer la religion chrétienne), et les Japonais les appelaient *Namban* (barbares des mers du Sud). Comparez la façon dont les Portugais étaient dépeints par les Moghols et par les Japonais, à peu près à la même époque. Quels sont les points communs, les différences ?

ETAPE 14

Alliances et vengeances
Inde du Sud, 1727 - 1758

Le *Râmâyana* est un grand récit hindou de 96 000 vers racontant les aventures du prince Râma.

Quels sont ici les deux exploits de Râma (en vert) ?

Consultez l'écran à côté !

ETAPE 15

Quatre bras pour détruire et créer simultanément
Inde du Sud, 1720 - 1730

Quel est ce Dieu ? _____
Situez dans l'image : **A.** Le feu. **B.** La main qui apaise. **C.** Le nain de l'ignorance : quel est son nom ? _____

Regardez ce magnifique petit livre à droite, il est écrit en sanscrit, ancien hindi, l'équivalent de notre latin.

Recopiez-en quelques lettres : _____

Admirez la culotte du dieu : motif "tigre", symbole de force !

ETAPE 16

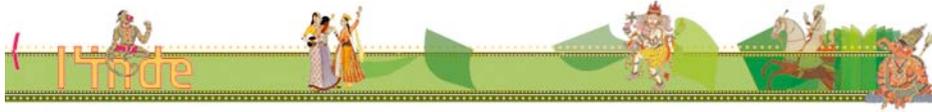
Quatre bras pour protéger le monde
Inde du Sud, 1742 - 1758

Quel est ce Dieu ? _____

Situez dans l'image : **A.** Le capuchon composé de têtes de serpents. **B.** et **C.** Les deux déesses. **D.** Le massage des pieds. **E.** La rivière avec les poissons.

Admirez les images sur l'écran en zoomant pour repérer les détails.

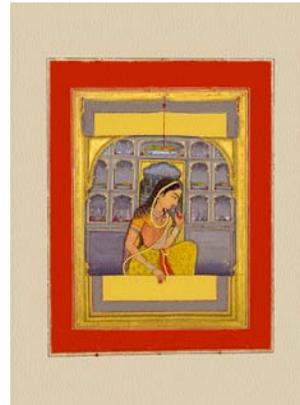

ETAPE 12

Beauté fatale

Ecole moghole provinciale, vers 1765

Le nom Padmâvati (qui vient du sanskrit "pourvu de lotus", le lotus étant en Inde la fleur parfaite) en dit long sur la beauté de cette femme mélancolique... Vous verrez à l'étape 18 ce qu'elle accomplira pour sauver son honneur et celui de son mari face au sultan envahisseur qui voulait la posséder. Admirez les niches à vaisselle décorative, semblables à celles des façades des monuments musulmans (v. étape 09), la tenture roulée en haut de la fenêtre, et relevez dans l'image ci-contre tous les motifs des frises qui "emprisonnent" cette beauté.

ETAPE 13

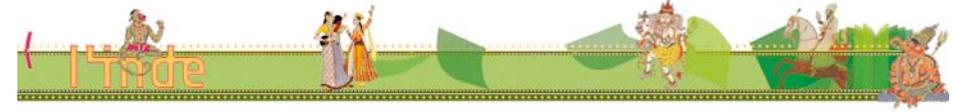
Espionnage amoureux

Ecole moghole, vers 1735 - 1750

Cette histoire romanesque inspirée de la vie du roi de Perse Khosrow (contemporain de Mahomet, fin VIe, début VIIe s.) raconte la rencontre sans cesse différée des deux amants, qui a été souvent comparée à la difficile rencontre de l'âme avec Dieu. Ci-dessous, à g. Khosrow "aveugle", à dr. le conducteur de char à bœufs caché dans un manguiers pour observer les femmes. Doit-on en conclure quelque chose ?!

Par ailleurs, êtes-vous étonné que la belle Shirin se baigne parmi les lotus et pourquoi ? (v. étape 12)

ETAPE 06

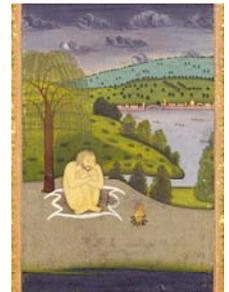
Loin des fastes de la cour

Ecole moghole provinciale, vers 1760

Comparez ce yogi avec celui de l'image située dessus et ceux qui sont juste avant l'étape 07. Lisez les cartels "adultes".

Comment sont-ils habillés ? _____
 Qu'ont-ils sur le corps et les cheveux ? _____
 Décrivez leur "mobilier" _____
 Un des deux *sadhus* a un *yogapatta*. Décrivez-le. A quoi sert-il ? _____

Lequel a "tout quitté" le plus récemment et pourquoi ? _____

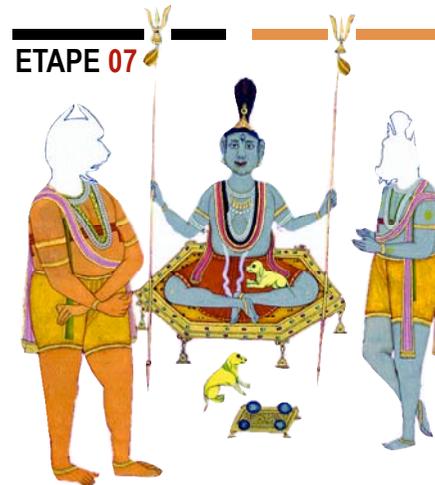
Réfléchissez à l'impact de Bouddha (prince ayant quitté le palais royal à 29 ans pour aller sur les chemins en Inde au VIe s. av. J.-C.) sur ces ascètes. Pensez au philosophe grec Diogène, à Jésus, à François d'Assise...

Yogi, sadhu : ascètes ou hommes soumettant leur vie à une discipline très dure, faisant vœu de pauvreté matérielle. Allez voir le kakemono à votre droite : les buffles, eux, nagent dans le fleuve, bien vivants !

ETAPE 07

Un panthéon cruel

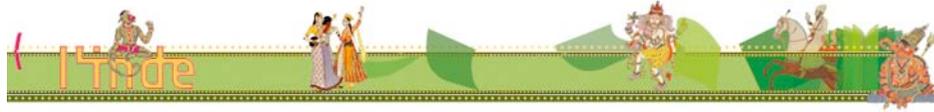
Company Paintings, vers 1760

De quel dieu Bhairava est-il l'avatar ? _____

En quoi un dieu accompagné de tels monstres peut-il être "acceptable" ? _____

Complétez leurs têtes sur l'image ci-contre.

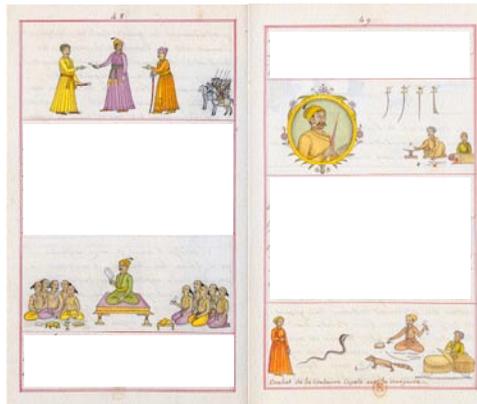

ETAPE 08

Un militaire ami des arts
Company Paintings, 1774

Les "Company Paintings" sont réalisées par des peintres indiens pour les Européens, dans le style : _____ . Le colonel Gentil, parti en Inde défendre les intérêts commerciaux français contre les Anglais, est resté en Inde après la défaite, au service de seigneurs indiens. En quelle langue est écrit ce livre ? _____
Ecrivez les titres des légendes des images dans les blocs ci-contre >

Lisez le cartel "adultes".

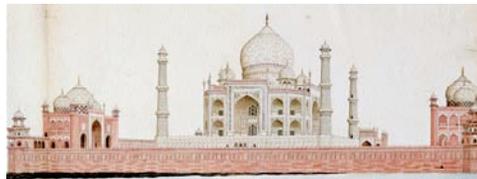

ETAPE 09

Le "Tombeau Illuminé"
Company Paintings, vers 1815

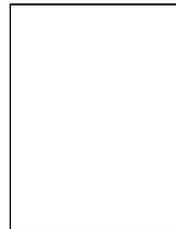

Qui a donc fait construire ce monument qui ressemble tant à un palais, pour qui et pourquoi ? _____

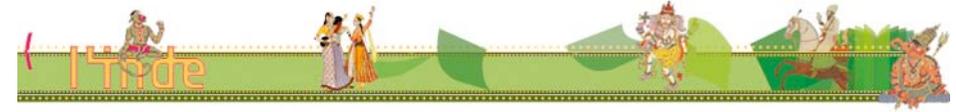

Le Taj Mahal a été construit de 1632 à 1648, en 16 ans, par 20 000 ouvriers : c'est dire la richesse de l'empereur ! A-t-il réussi le pari de triompher sur la mort et pourquoi ? _____

Observez le tableau qui suit : *Le Cénotaphe** de *Shah Jahan*. Dessinez ici le délicat motif floral fait de pierres incrustées dans le marbre. >

* Cénotaphe : tombeau vide élevé à la mémoire d'un mort. Le corps chez les musulmans, est à même la terre.

ETAPE 10

Du bon usage des ancêtres glorieux
Ecole moghole provinciale, vers 1750

L'homme assis sur le trône est le dernier nomade qui allait ébranler le monde au XIVe s. Il avait la réputation d'empaler vivants ses prisonniers et d'utiliser des têtes en guise de boulets de canon, mais il appréciait aussi les débats avec de grands savants...

Qui est-il ? _____ (1336 - 1405)

Ses attributs de pouvoir sont : _____

La scène se passe en extérieur, sous un baldaquin, avec des tapis richement décorés, non dans un palais...

Observez comment la scénographie de l'exposition rappelle ce passé nomade.

ETAPE 11

Un fou éclairé
Ecole moghole XVIIe s.

Cet homme qui n'a l'air de rien (regardez le cheval de l'étape 04 !) appartenait pourtant aux *Neuf Joyaux* (sages, ministres, artistes...) de la cour du grand empereur Akbar. Ce "fou" se moquait de tout avec une grande sagesse. Ecoutez plutôt :

"Timour vient de remporter une grande victoire et organise un banquet avec tous les officiers. Chacun félicite cet égal de Gengis Khan lorsqu'arrive le tour de Du Piyaza : "Ô maître du monde, quant à moi, j'ai juste une question à te poser : étais-tu plus fort ou moins fort que tes adversaires ?" - "Quel imbécile ! Plus fort !" répond le tyran dans un éclat de rire général. - "Dans ce cas, conclut Du Piyaza en se rasseyant, je ne vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir de glorieux dans ta victoire". (Voir Timour victorieux ci-dessus, à l'étape 10.)

Qu'en déduisez-vous sur Akbar ? _____

Ne peut-on pas rapprocher cet "énergumène" du philosophe grec Diogène, qui se promenait à midi dans les rues d'Athènes avec une lanterne à la main, et répondait à qui s'en inquiétait : "Je cherche un homme." ?