

HISTOIRE des Arts, Techniques et Civilisations

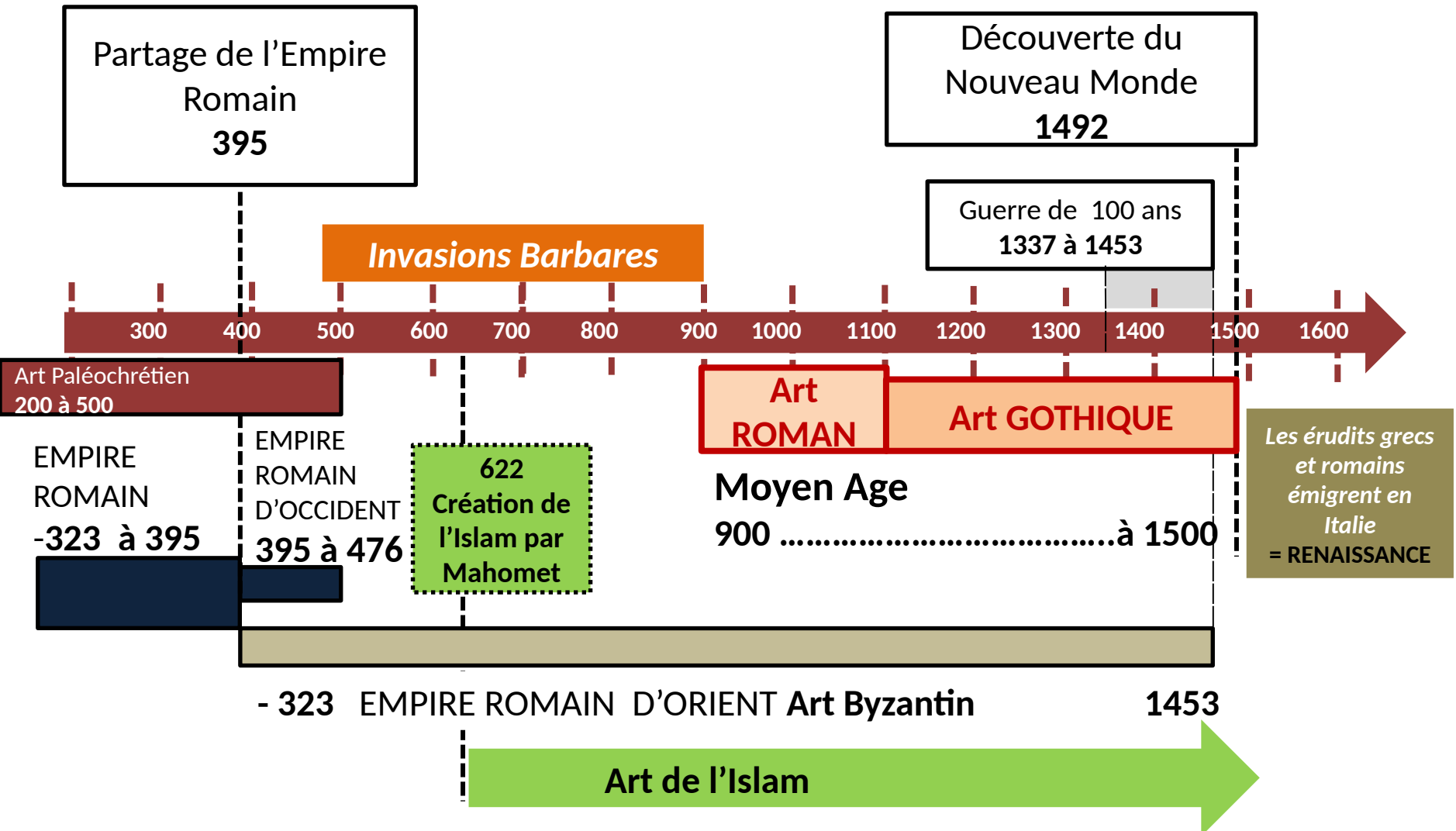
Les ARTS DE L'ISLAM Et le MOYEN-ÂGE

1ère STD2A
lycée Jean Lurçat Perpignan

Se repérer dans Le temps ...

Le MOYEN AGE

une période agitée de presque 1000 ans

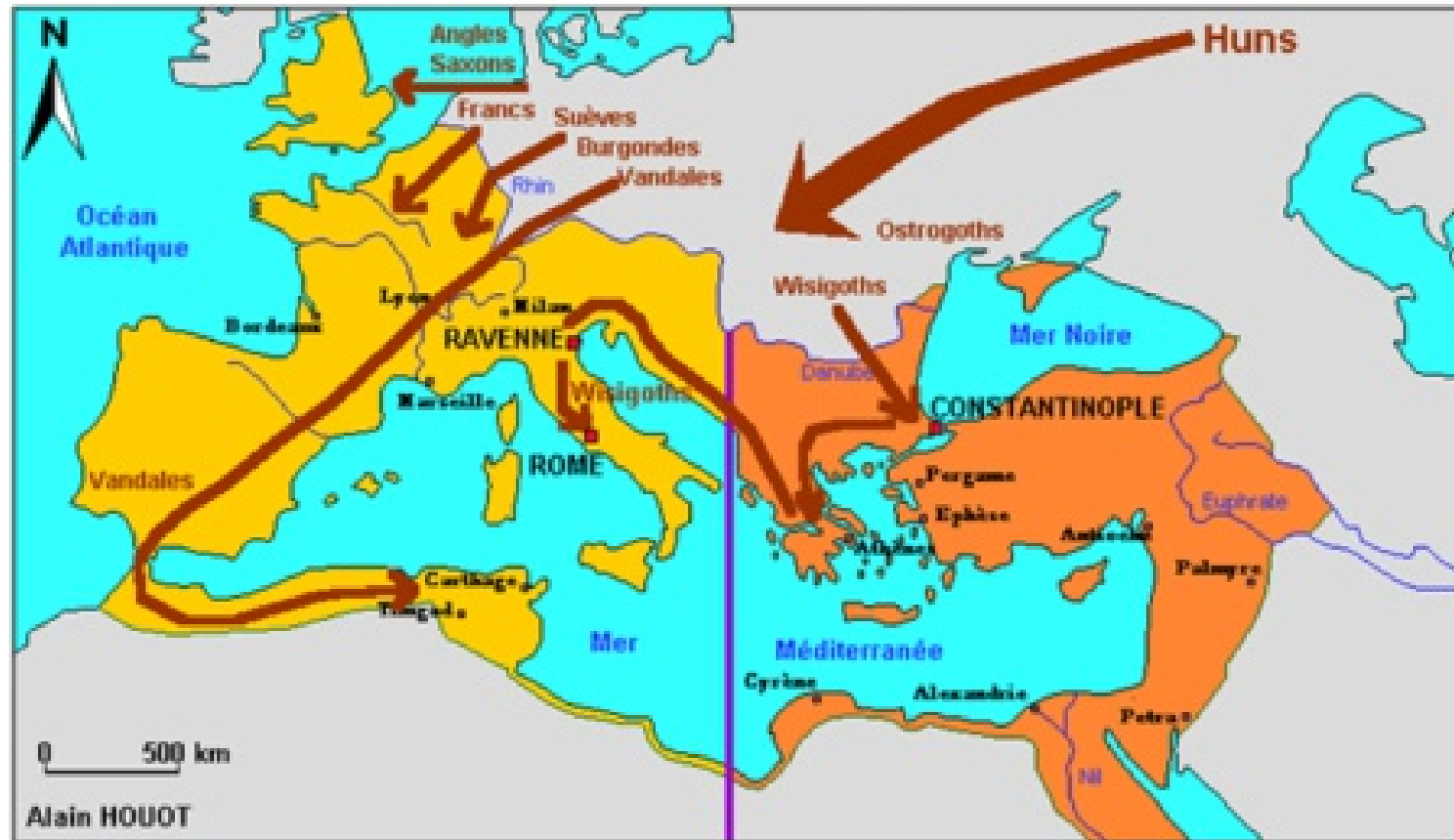

Se repérer dans
l'espace ...

Le MOYEN AGE

La fusion de cultures différentes

La partage de l'Empire romain et les grandes invasions

Empire romain d'Occident

Partage de l'Empire

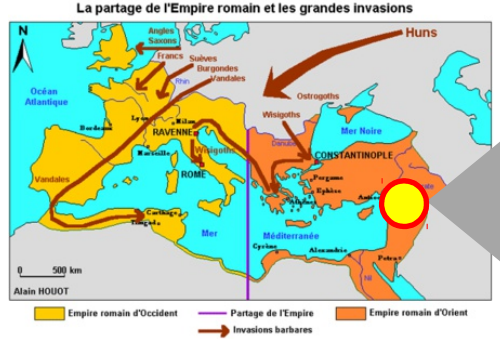
Empire romain d'Orient

Invasions barbares

Moyen Age - Fusion des cultures celtes et romaines et naissance des trois religions du Livre

En Europe, une nouvelle société voit le jour, basée sur l'influence de la religion chrétienne et née de la fusion de l'Empire Gréco-Romain et de la culture Celte des envahisseurs dits « barbares ».

En Orient, Jérusalem est considérée comme Terre Sainte pour les trois religions monothéistes qui vont dialoguer ou s'affronter durant plusieurs siècles.

JUDAISME
Torah

CHRISTIANISME
Bible

ISLAM
Coran

Se repérer dans l'espace ...

Le MOYEN AGE

La fusion de cultures différentes

Le monde méditerranéen au IXe siècle

Caractéristiques

Les grandes villes sont fortifiées, avec des portes d'accès monumentales.

Elles possèdent en plus d'une mosquée : un bazar, des bains publics et un caravansérail :

caravansérail : vaste cour entourée de bâtiments où les caravanes font halte.

Grenade

Architecture

Architecture du Yemen actuel

Les habitations **en pisé** (maçonnerie en terre compactée), **en adobe** (brique en terre mêlée de paille et séchée au soleil), **en briques cuites** ou **en pierres**, suivant les ressources locales, sont généralement construites autour d'une **cour intérieure** avec peu d'ouvertures sur l'extérieur et possèdent des toits en terrasse qui sont aussi des lieux de vie.

Fabrication de briques en terre cuite. (Yemen)

Habitation

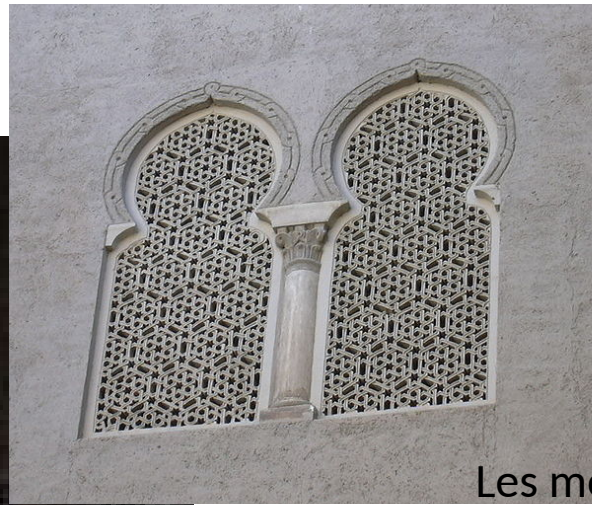
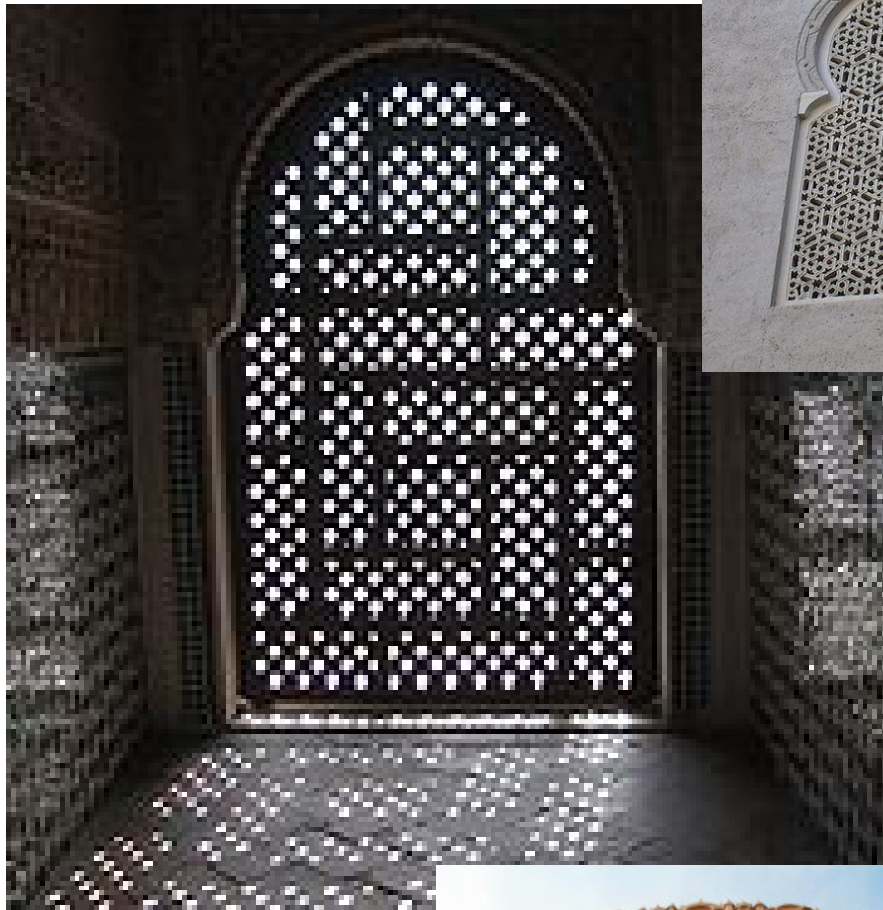
Cour intérieure d'une Haveli en Inde
(XVIIIe siècle)

L'habitation musulmane est construite sur **le plan de l'habitation gréco-romaine** : pièces regroupées autour d'une cour entourée de portiques.

Les murs sont revêtus de carreaux de faïence polychrome ou de mosaïque de marbre sur toute la surface ou en partie inférieure et présentent des stucs en **partie supérieure**. (stuc : enduit imitant le marbre fait de plâtre fin et de poussière de marbre ou de craie qui se prête bien à la sculpture en bas-relief.)

Moucharabieh

Les moucharabieh sont des sortes de grillage faits de pierre ou de petits bois tournés, placés en avant d'une fenêtre sur rue, permettant aux femmes de **voir sans être vues**.

Hawa Mahal,
« palais des Vents »,
Jaïpur, Rajasthan, Inde, 1799.

Mobilier

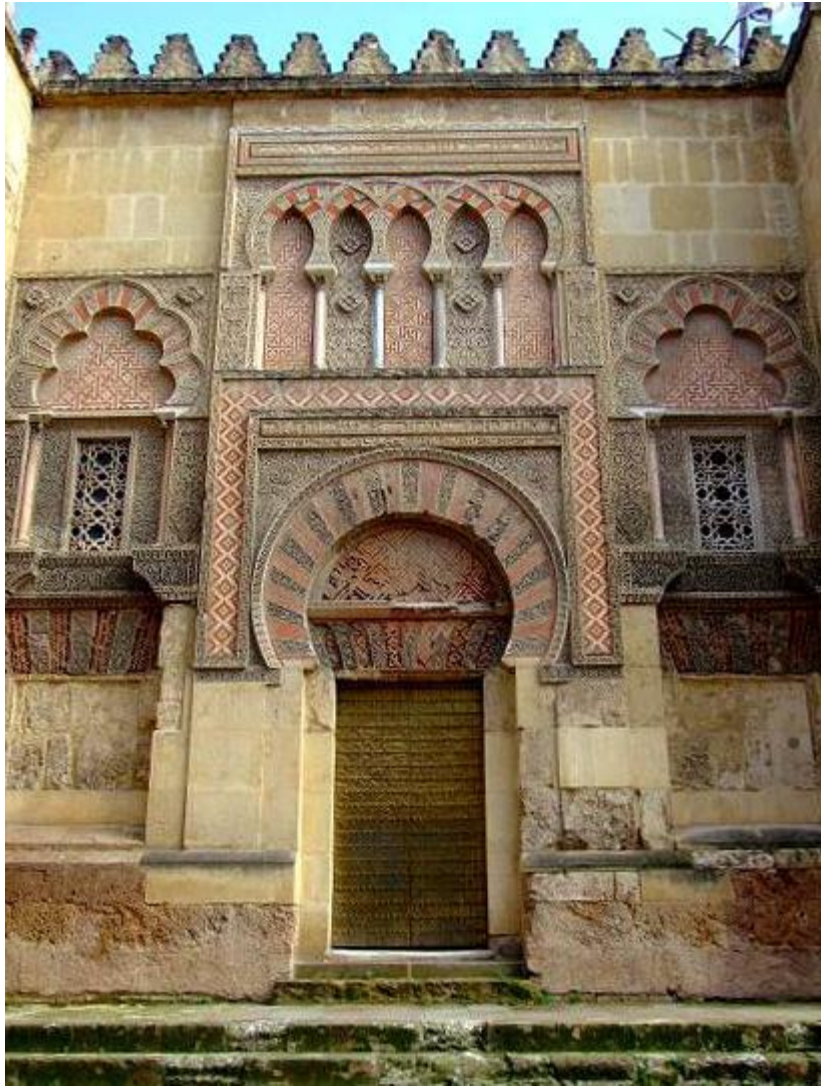
Jean Léon GERÔME, Le Harem sur la terrasse, 1886.

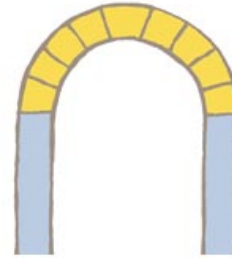
Eugène DELACROIX, Femmes d'Alger dans leur appartement, 1834.

Il y a peu de meubles, probablement parce que les populations ont gardé des habitudes nomades. Par contre, **tapis et coussins** en laine ou en soie sont les signes de richesse et permettent de s'asseoir par terre. On peut aussi trouver des divans le long des murs et des guéridons aux incrustations de nacre, d'os de chameau ou d'ivoire ainsi que des coffres.

Arcs en plein cintre ou brisés => outrepassés

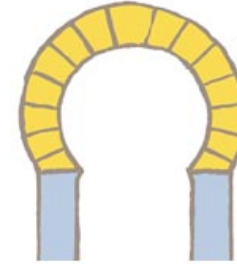

arc en plein cintre

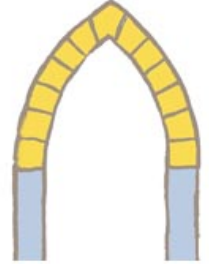
Roman

arc outrepassé

Islamique

arc brisé

Gothique

L'architecture utilise des arcs en plein cintre outrepassés d'origine wisigothique.

Différents types d'arcs

arc en plein cintre outrepassé

arc brisé outrepassé

arc polylobés entrecroisés,

et arc en stalactites et en lambrequin.

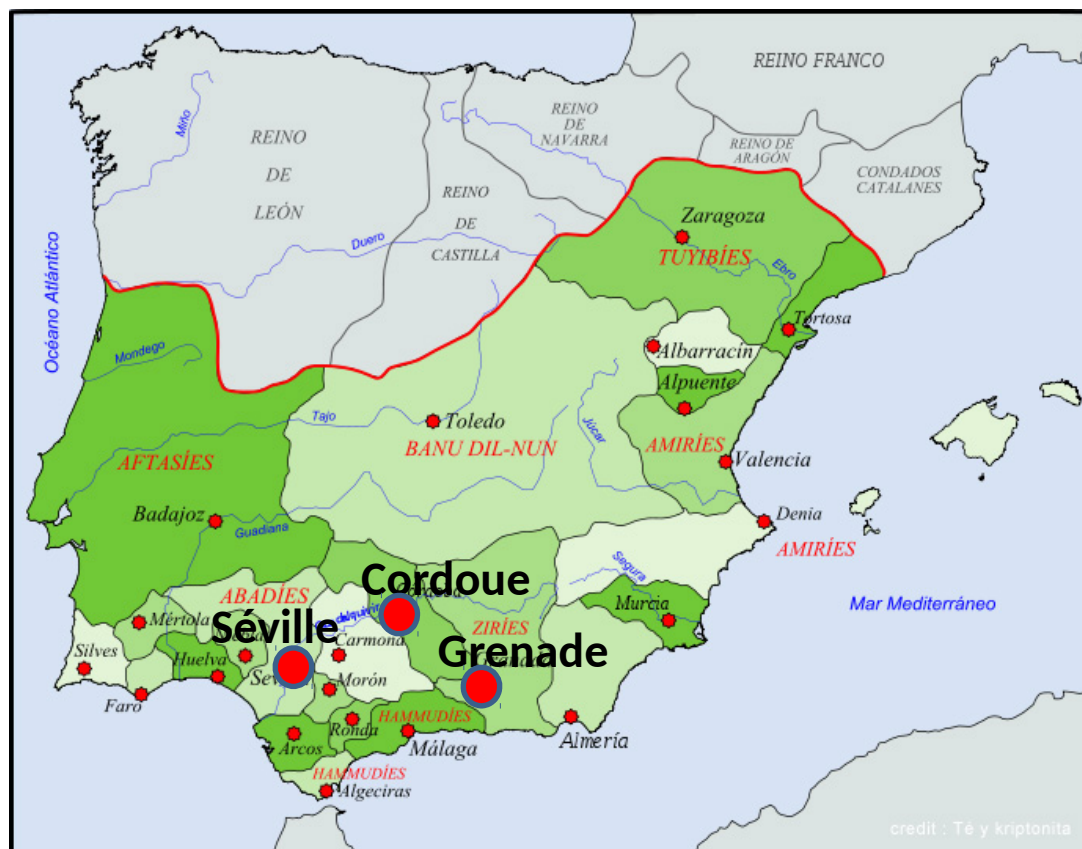

Les Arts de l'Islam en Espagne

Le califat de Cordoue

Al-Andalus est le nom que les arabes donnent au sud de l'Espagne qu'ils ont conquis.

Le califat de Cordoue offre une culture brillante qui intègre les traditions juives et chrétiennes. Une civilisation luxueuse et raffinée s'épanouit à **Séville**, **Grenade** et **Cordoue**

La grande mosquée de Cordoue

Elle garde le plan des mosquées d'Orient et y adapte les formes de l'Espagne wisigothique (arcs outre-passés et polylobés). Les produits de luxe sont exportés dans tout l'Occident : soieries, ivoire, cuir doré...

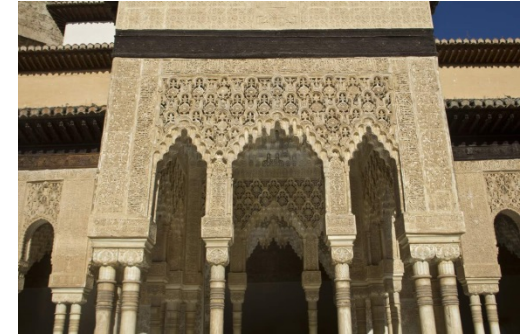

La grande mosquée de Cordoue

- 584 : 1ère église construite par les Wisigoths qui ont pris la ville
- 786 : Construction de la première mosquée. Les ruines des églises servent de matériaux,
> de nombreuses influences stylistiques : paléochrétiennes (carolingiennes et wisigothes)
romaines, byzantines, islamique (arc outrepassé)
- 961 : la mosquée est encore allongée (180m x 130m) > plus de 800 colonnes
- 1237 : elle redevient une église
- XVI : une cathédrale gothique est construite, incrustée dans la Mosquée.
- 1984 : classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
- Aujourd'hui : revendication de certains organismes musulmans pour le retour à une mosquée.

Le palais de l'Alhambra de Grenade

Résidence fortifiée des rois de Grenade, construite au XIVe siècle entre 1333-1354, elle est conçue dans une **harmonie parfaite de l'architecture et de la nature** avec des patios à fontaines de marbre et d'albâtre qui rappellent **les cours à péristyle des palais romains...**

L'art mozarabe (des artistes chrétiens en terre musulmane) et **l'art mudéjar** (des artistes musulmans en terre chrétienne) illustrent ces **échanges culturels incessants.**

Peinture figurative un rapport à l'image compliqué

Totalement exclue du Coran et des sciences religieuses, la peinture figurative va s'épanouir dans les **manuscrits profanes** : textes littéraires et manuscrits scientifiques

D'abord traduits du grec en arabe, les ouvrages scientifiques s'agrémentent de dessins destinés à expliciter le texte => dessins didactiques.

Des exemples remontent au XIe siècle.

Les 1ers manuscrits s'inspirent de modèles grecs pour la botanique, pharmacologie, astronomie, zoologie, hippatrie ou médecine.

A partir du XIVe siècle, Persans et Turcs élargissent le champ des œuvres illustrées au domaine de l'épopée, de la poésie et de l'Histoire et même parfois, d'ordre religieux.

Enluminures

Le Coran, texte sacré à l'origine d'un répertoire ornemental

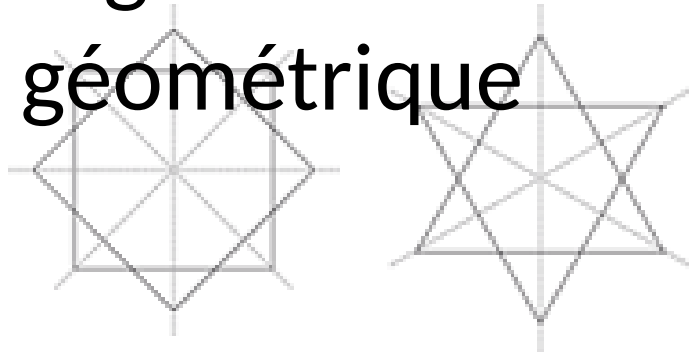
Les 1ers manuscrits du Coran datent de la fin du VIIe siècle.

Les décors ont pour fonction de signaler les grandes divisions du texte.

L'écriture qui transcrit le Verbe divin prend rapidement une valeur symbolique : **calligraphie, ornements géométriques et arabesques** sont au centre de l'art islamique.

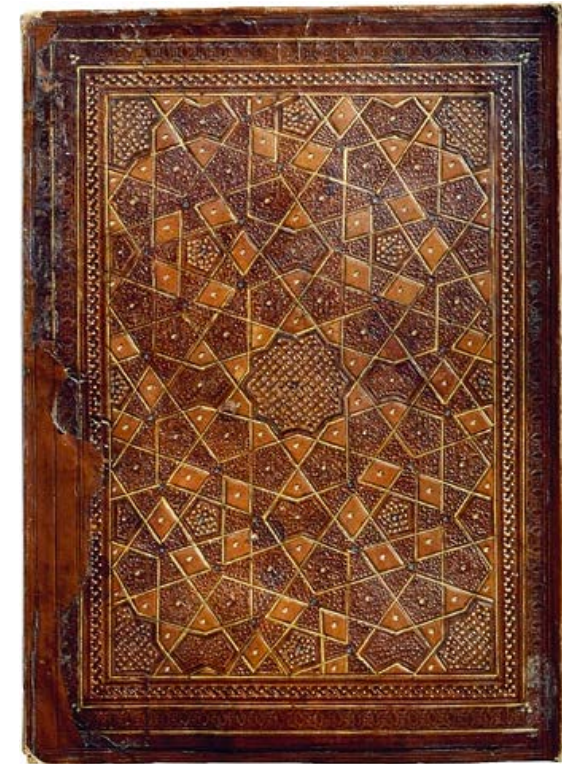
Un principe organisateur géométrique

L'art du décor obéit souvent à une composition géométrique rigoureuse : d'une figure de base, en forme d'étoile ou de polygone, partent des lignes qui génèrent et développent de nouvelles constructions.

On retrouve ce principe de « page-tapis » dans les manuscrits, mais aussi sur les couvertures en cuir, la céramique et les objets de bois...

Art du décor

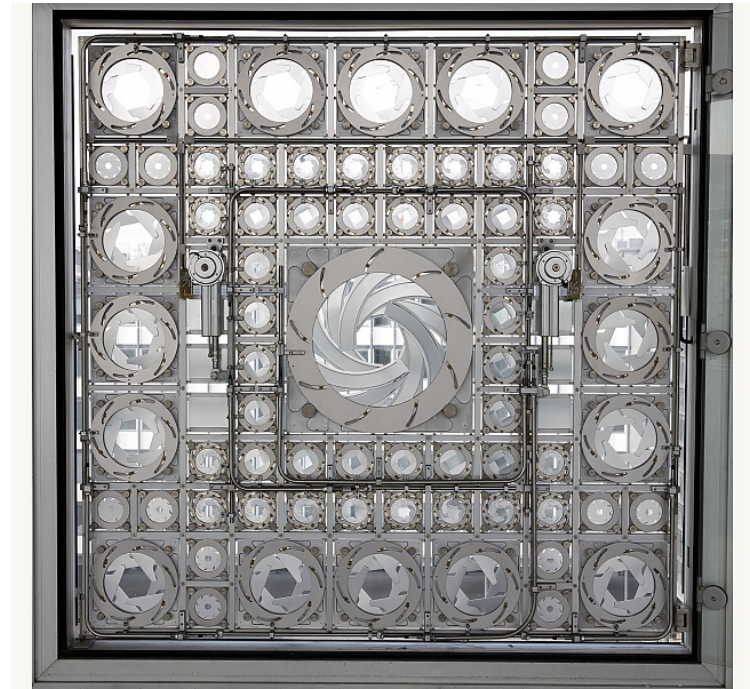

On retrouve des similitudes dans les ornements des objets aux matériaux précieux, de l'architecture et des enluminures.

L'IMA, surnommé le *Beaubourg arabe*, ouvert en 1987.
Architecte : **Jean NOUVEL**
> comme le Théâtre De l'Archipel à Perpignan.

INSTITUT
DU MONDE
ARABE

معهد العالم
العربي

Le Louvre : département des arts de l'Islam

Le département des Arts de l'ISLAM,
Musée du Louvre,
Mario BELLINI et Rudy RICCIOTTI, 2012

Le MUCEM

Musée des Civilisations et de la
Méditerranée
à Marseille, Rudy RICCIOTTI, 2013

Le Louvre Abu Dabi

Jean NOUVEL, 2017

Né d'un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre les Émirats Arabes Unis et la France, le Louvre Abu Dhabi est le premier musée universel du monde arabe.

L'accord engage **douze établissements publics** culturels français réunis au sein de l'Agence France-Muséums.

Le Louvre Abu Dabi

Une **coupole** de 180 mètres de diamètre (soit la superficie de la cour Carrée du Louvre) coiffe les deux tiers du musée, apportant de l'ombre et réduisant la consommation énergétique.

La lumière du soleil traverse le dôme comme une pluie de lumière délicate et protectrice, à la manière des **claustras** des **moucharabihs**, qui reflète la tension constante du pays entre l'ombre et la lumière.

Au-dessous, librement inspirée des cités enfouies et du prototype de la **ville orientale**, une large partie du complexe muséal s'étend à l'abri et dans le confort de cette ombre.

Inspiré du système de falaj de l'ancienne ingénierie arabe, un **circuit d'eau** traverse le musée, faisant de ce lieu un havre de fraîcheur invitant à la promenade au bord de l'eau.

