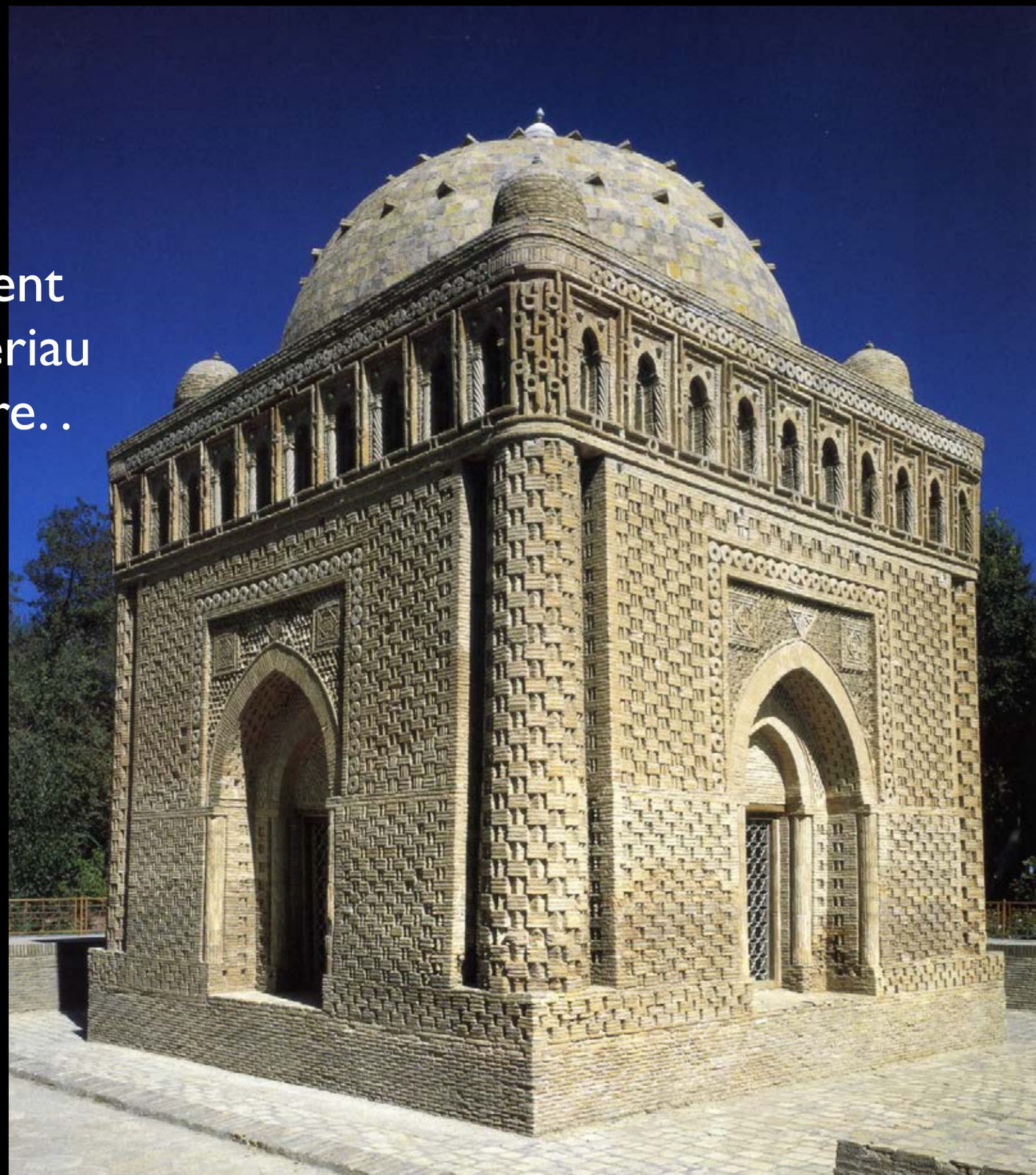
Arts décoratifs et art figuratif en terre d'Islam

L’esthétique musulmane développe un décor saturé de petit motifs souvent abstraits organisés selon des trames mathématiques

Ce décor est souvent un parement mais peut aussi résulter du matériau lui-même et de sa mise en oeuvre. .



Mausolée samanides, v. 900:Boukhara

Effet décoratif dans la vérité du matériau : une approche moderne

Porte d’un bain turc, Istanbul

Eclat durable et polychromie des parements en céramique émaillée.

Ispahan, madrasa Mader-i-Chah 1704

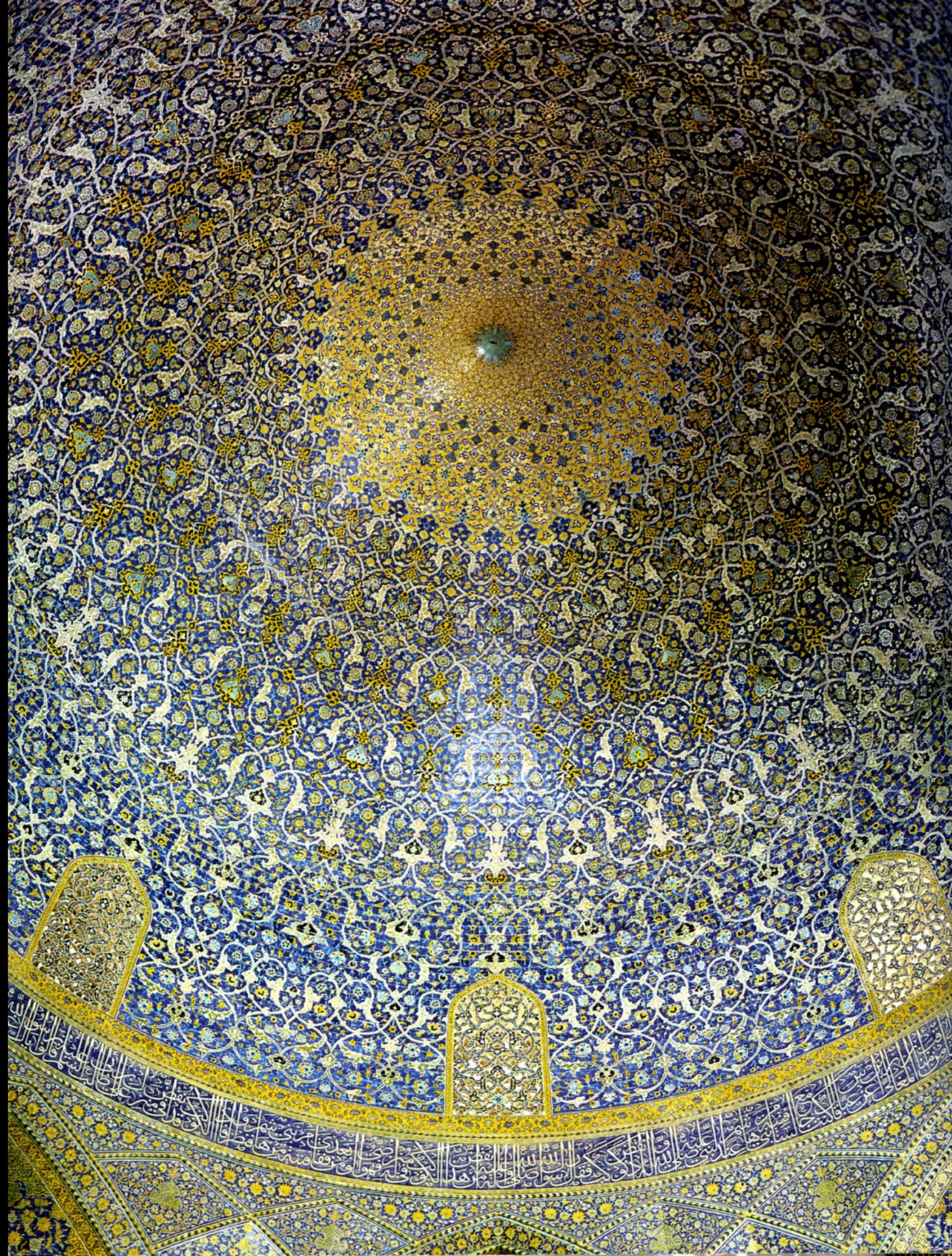
Les antécédents mésopotamiens de briques émaillées, une technique différente de la tradition des mosaïques byzantines

Porte d'Ishtar à Babylone, Vie s. av. JC. Pergamon Museum, Berlin.

Inspiration végétale ou pure géométrie : la mathématique du décor islamique

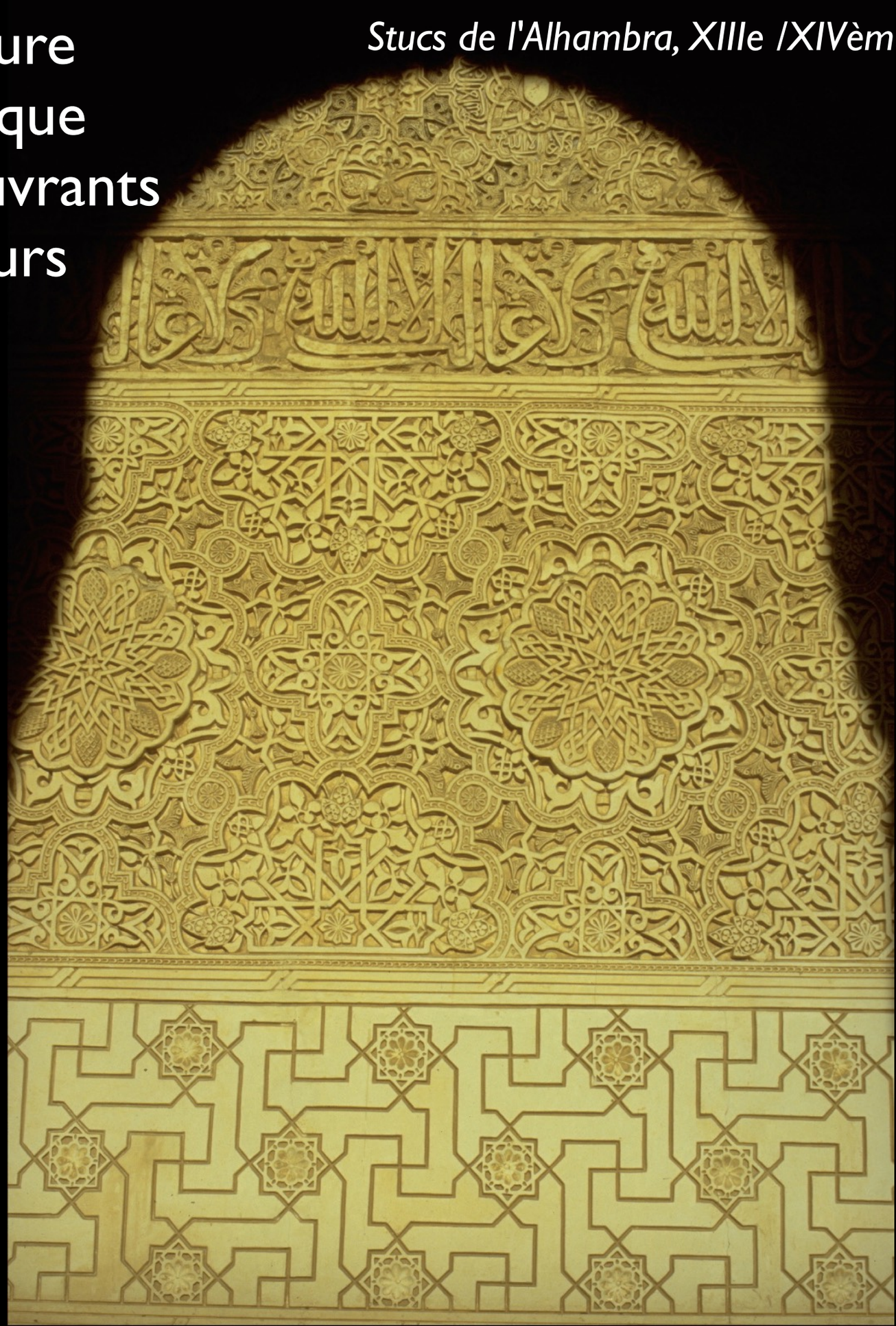
Une image de rayonnement et de perfection divine

Coupole : Mosquée Masjid-i-Chah, Ispahan



Inspiration végétale ou pure géométrie : la mathématique Structure ces décors couvrants et complexes mais toujours cadrés

Stucs de l'Alhambra, XIIIe /XIVème s. Grenade



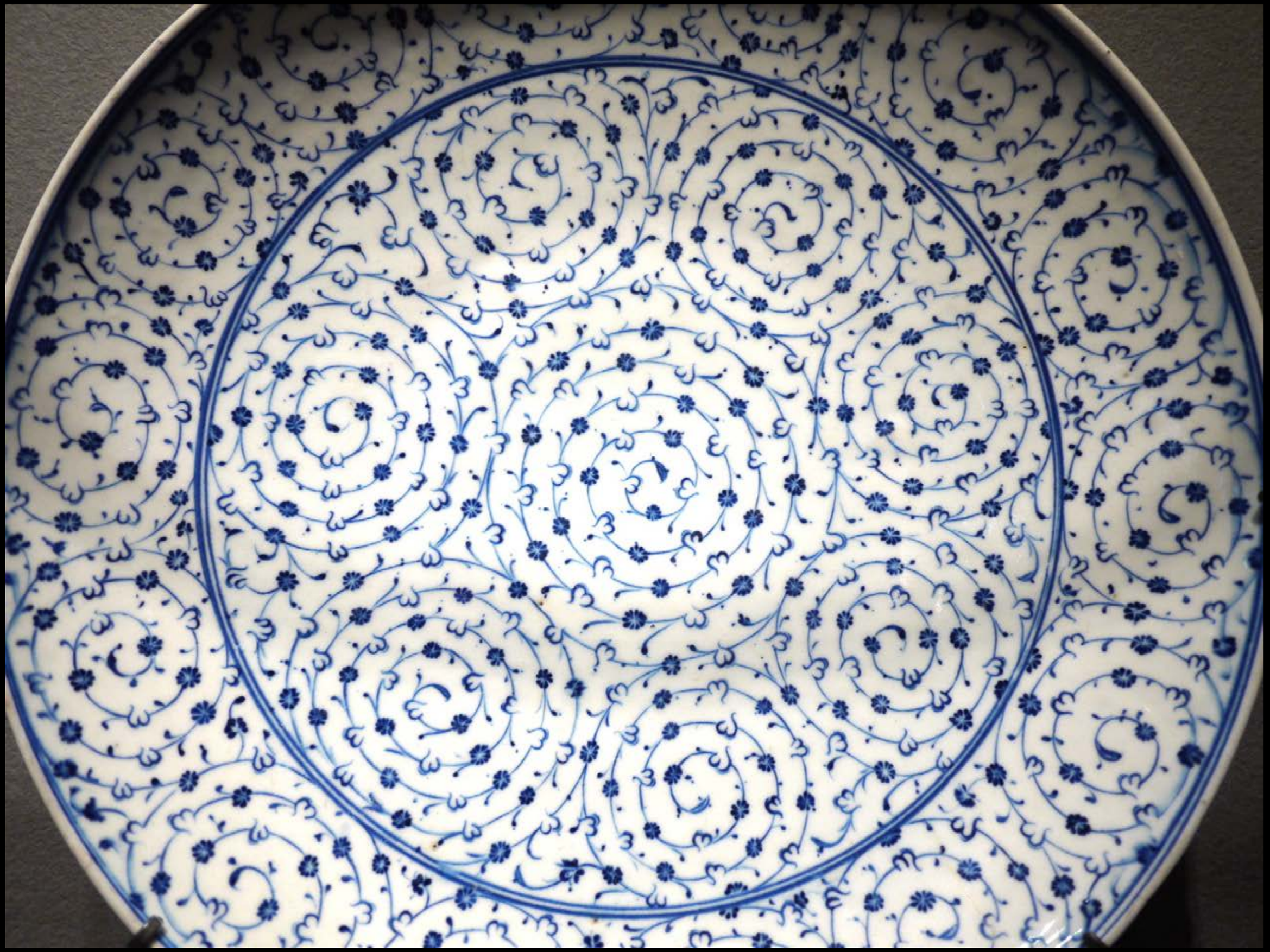
La figuration des végétaux est fréquente et échappe à l'interdit de représentation

La céramique émaillée se développe et constitue une tradition décorative courante et moins luxueuse

Assiette, à décor végétal, Turquie, XVIIè s.

Des motifs plus ou moins stylisés

Céramique d'Iznik, Turquie, XVIIIè s



Des motifs plus ou moins stylisés

Céramique d'Iznik, Turquie, XVIIIè s

Des motifs végétaux plus ou moins stylisés

Assiette, à décor végétal et épigraphique, Maroc.

La tradition calligraphique permet un décor cursif proche du végétal

bel

Les entrelacs de tiges végétales structurées rappellent le décor romain.(rinceaux)

Fort rouge d'Agra, Indes, Rajasthan, vers 1573, marqueteries de pierre

Matériaux précieux et extrême minutie artisanale participent d'un enrichissement des objets de prestige

Table de scribe, Turquie, 17ème s.

Joue d'l meuble, Minbar ou Kursi/l 4è s. Egypte

Joue d'I meuble, Minbar ou Kursi/I 4è s. Egypte

Cuir, cuivre, textile, tous les artisanats reprennent ces décors couvrants aux motifs souvent si fins qu'il apparaissent comme une texture.

La dinanderie, ou travail du cuivre.

Ispahan, Masjid-i-Djouma 1088. Iwan sud

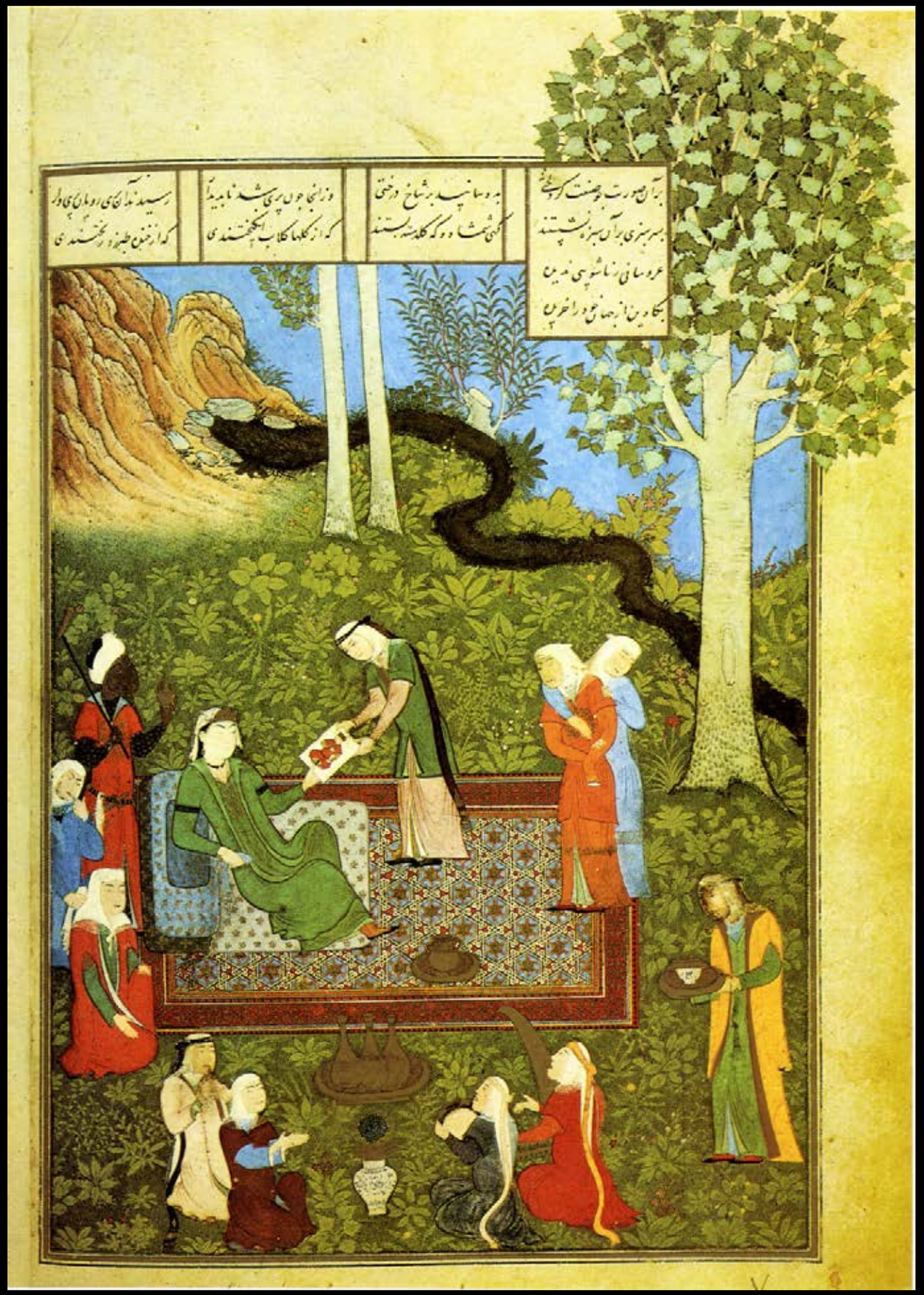
Cuir, cuivre, textile, tous les artisanats reprennent ces décors couvrants aux motifs souvent si fins qu'il apparaissent comme une texture.

Coran, v. 1729. BN Le Caire

Les arts figuratifs

Bellini 1480, Mahomet II

Au XVè siècle la cour des sultans ottomans, fascinée par les arts figuratifs, fait appel aux artistes vénitiens pour faire quelques portraits.



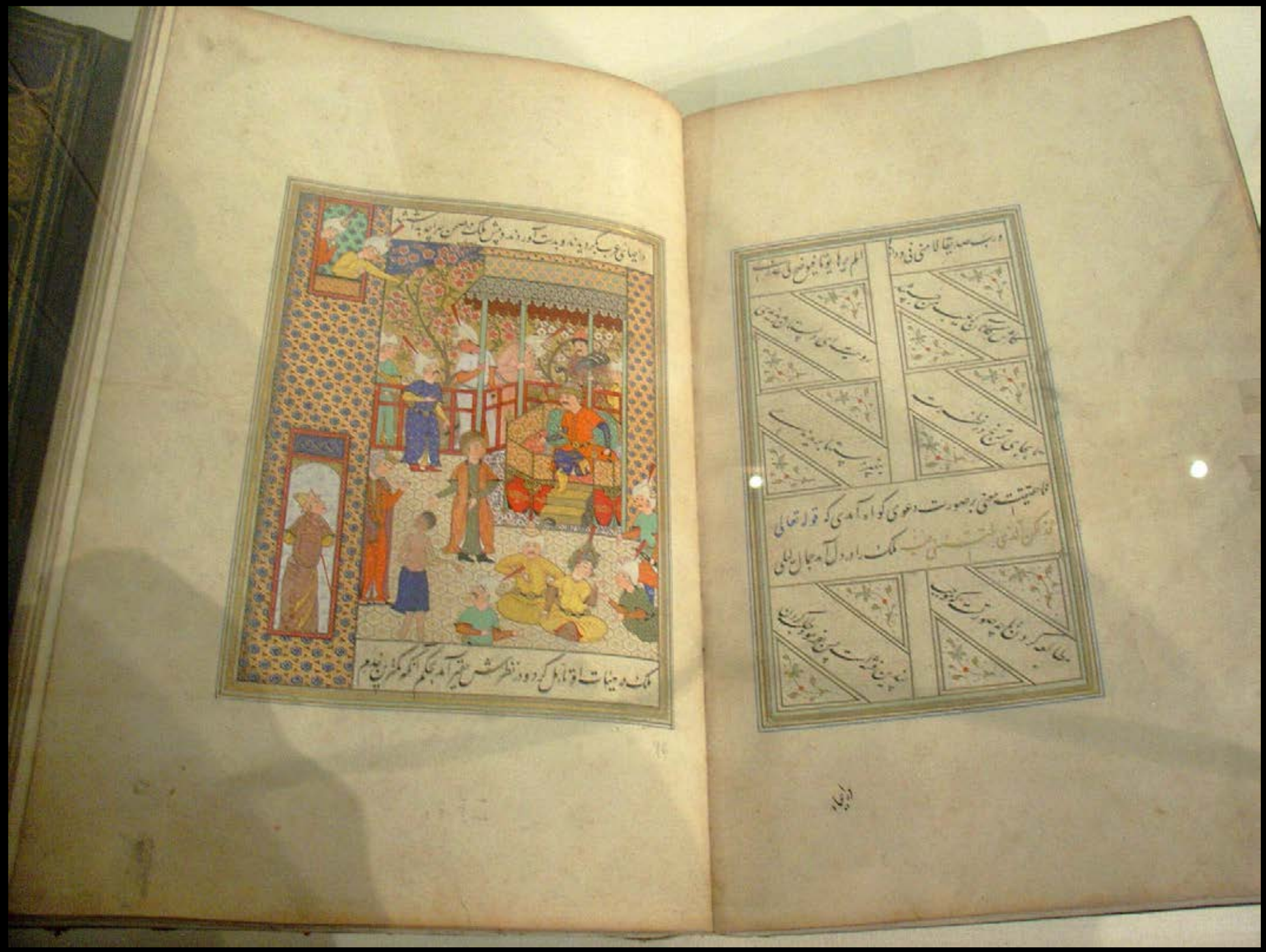
Nizami, le Khamseh: portrait de Khosrow, v. 1495

Mais la pratique du portrait semble avoir aussi existé dans le monde persan.

L’interdit de figuration s’impose dès le premier siècle de l’islam

Les bouddhas de Bamiyan, époque pré-islamique, vers Vè s, Afganisthan

Monde ottoman, moghol, et surtout persan : plusieurs cultures islamiques vont pourtant développer une tradition figurative.



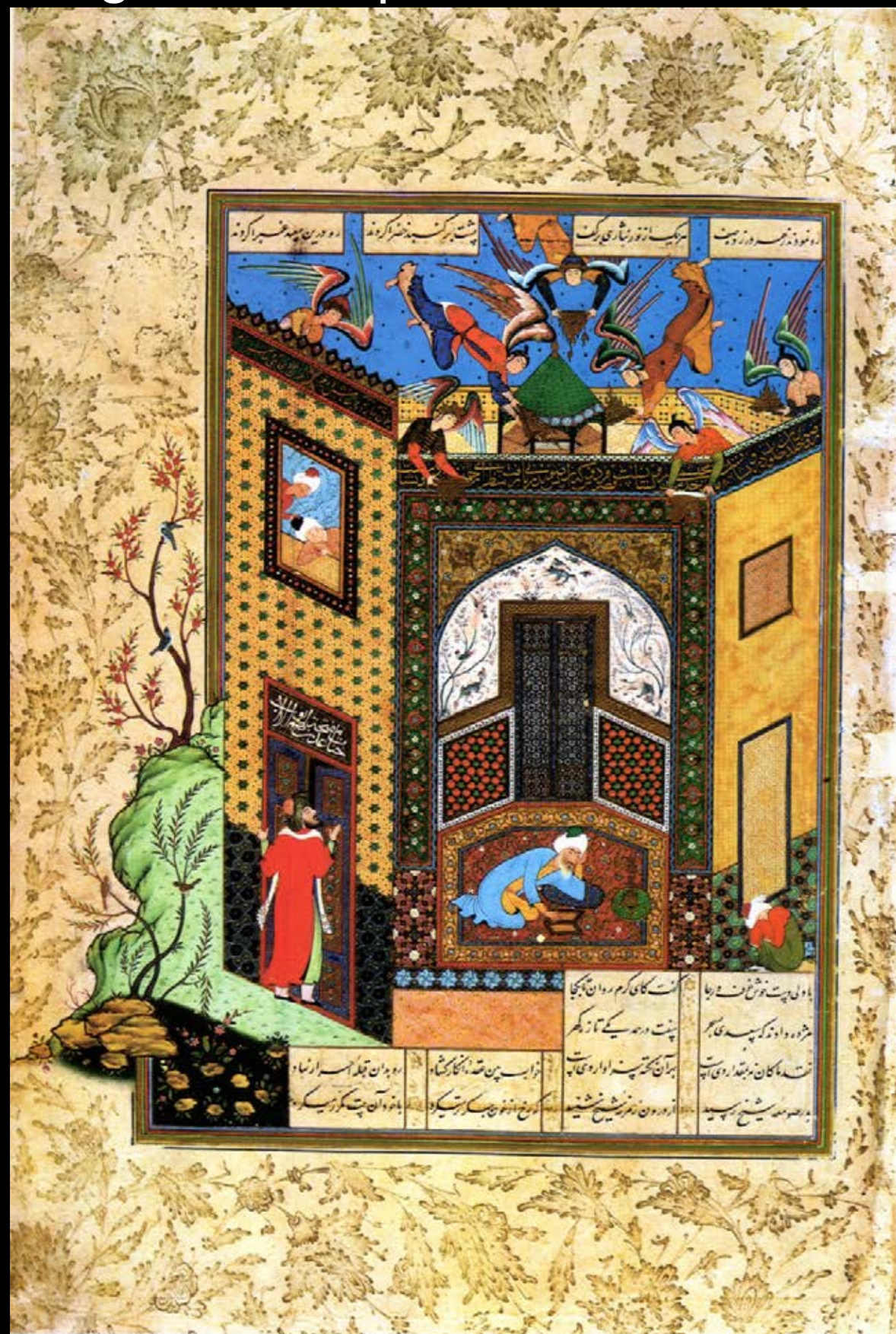
Nichées au creux de livre luxueux, les **miniatures** développent discrètement un imaginaire autour de textes romanesques et mythologiques.

Les livres illustrés sont des objets uniques et précieux, leur réalisation à la main leur donne une valeur inestimable. Leur exécution souligne ce côté précieux

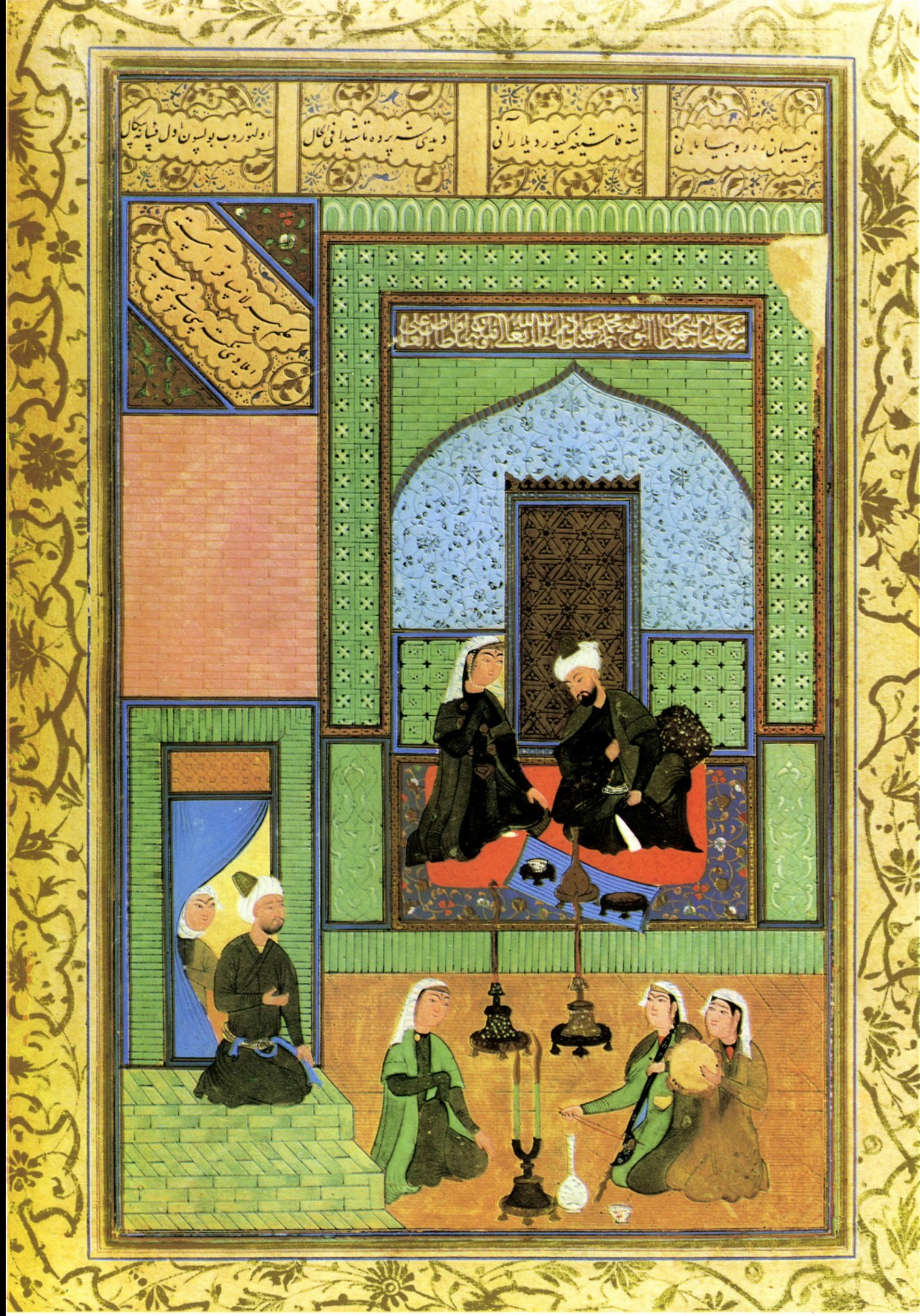
• Riche polychromie aux pigments coûteux et parfois or.

• Extrême minutie de la facture, richesse décorative

• Mise en valeur par une mise en page au cadre très large.

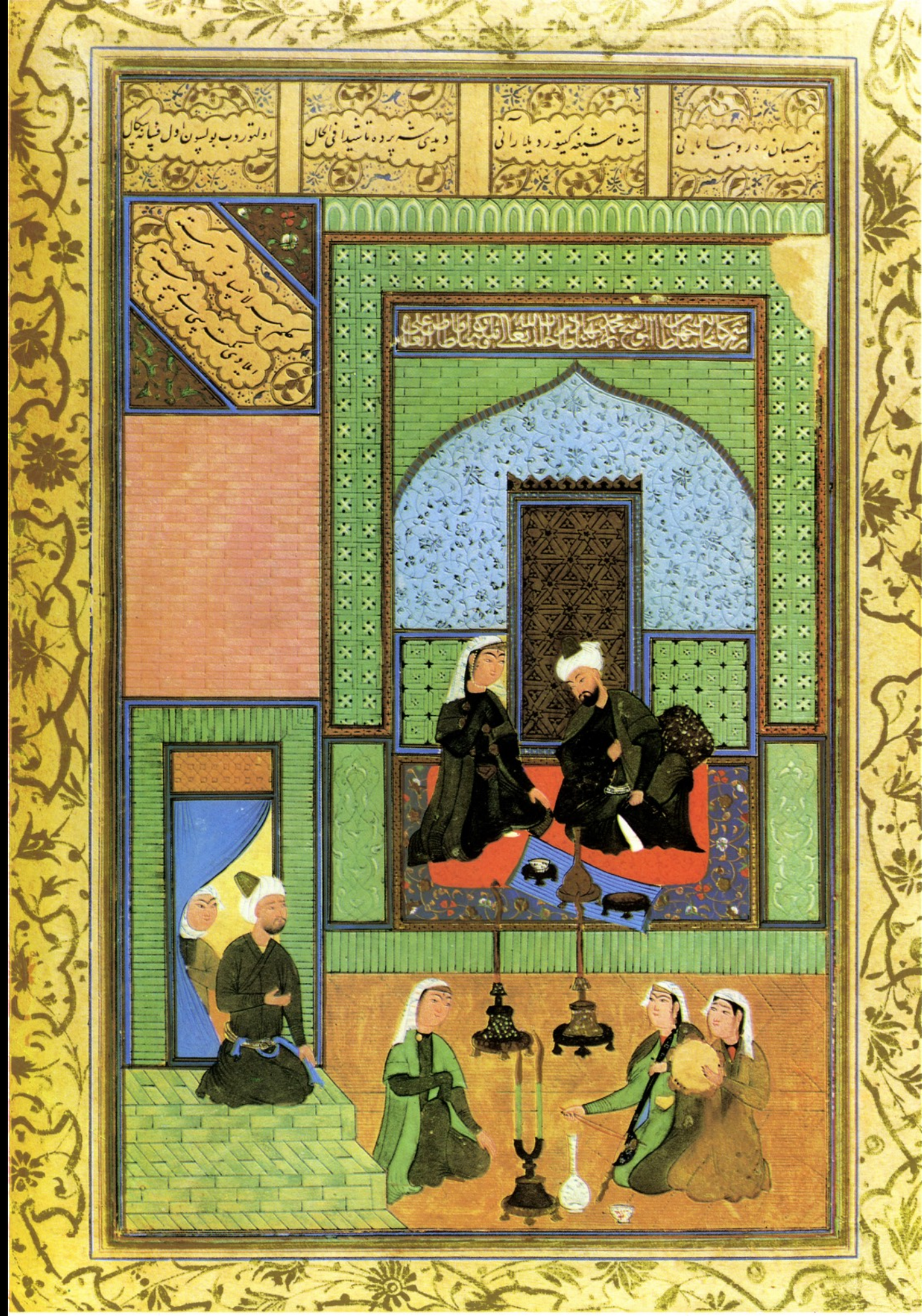


Djami, les 7 trônes 1556, Perse



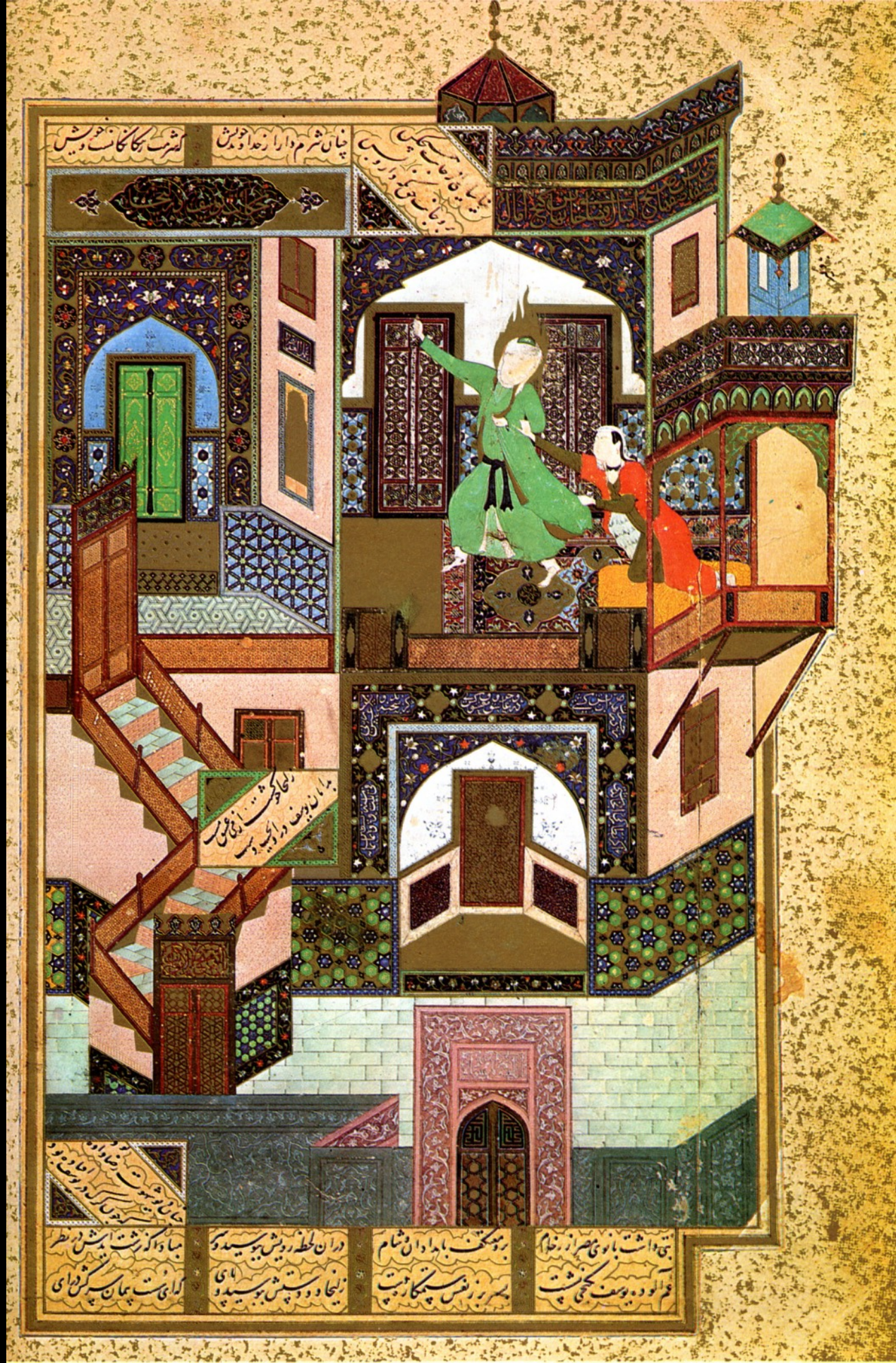
Mir Ali Shir Nawa'i 1553, Poèmes

Comme pour Byzance, l'interdit oriente les figurations vers des stylisations évitant soigneusement le volume et l'ombre.
Le style est donc loin de tout naturalisme et développe un espace plat et rabattu.



Mir Ali Shir Nawa'i 1553, Poèmes

Une représentation de la profondeur schématique et incohérente.



Saadi, Boustan 1488, Perse

La facture naïve reproduit tous les détails et notamment les textures avec minutie et sans recourir à « l'impression globale. »

La facture est très graphique et rarement picturale.

Firdousi, le livre des rois, Perse

Dans le vêtement, la nature, l'architecture, l'iconographie des miniatures célèbre souvent un monde magnifique et ciselé.

Les miniatures persanes révèlent nettement une influence de l'iconographie chinoise

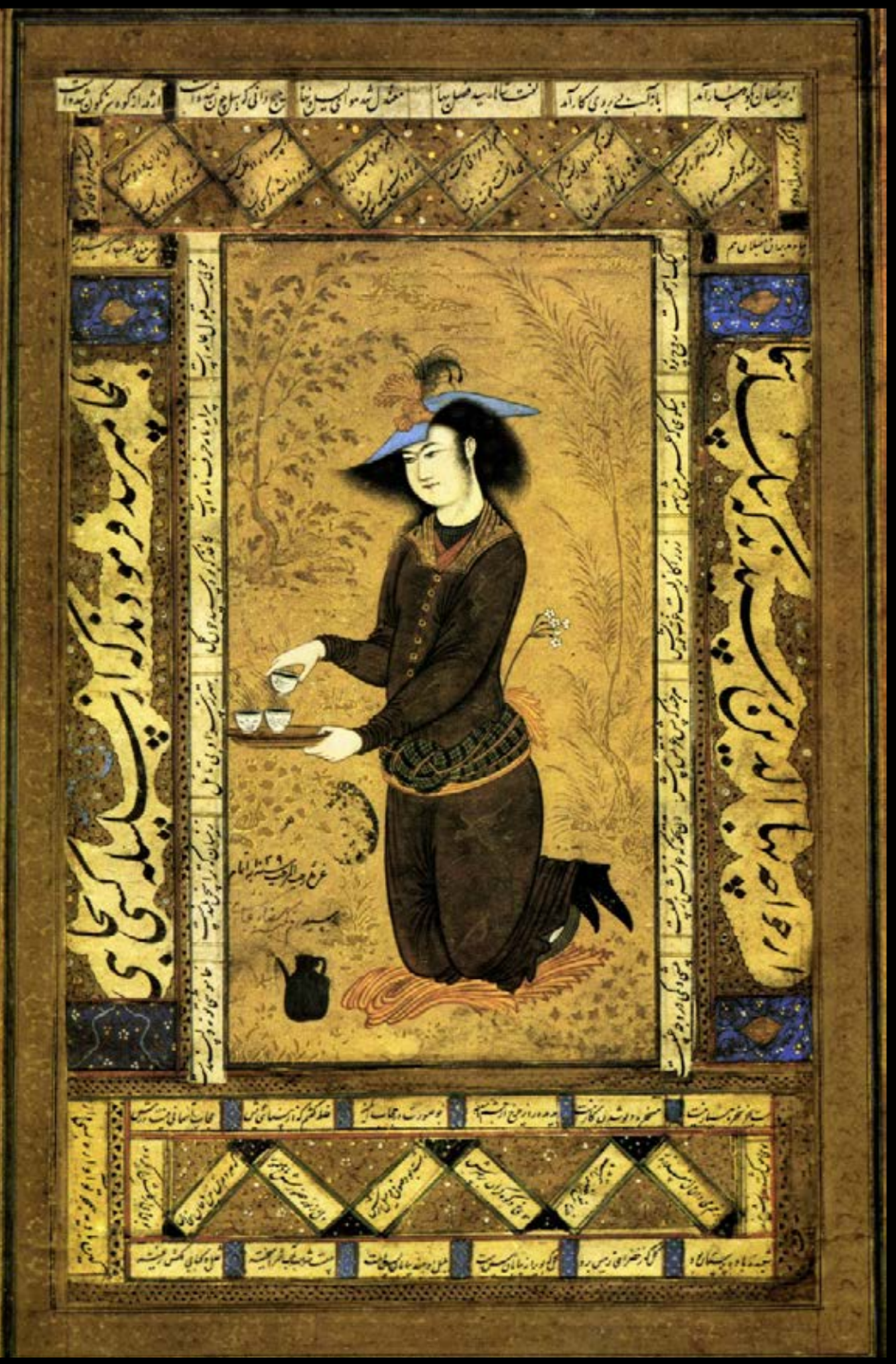
Rencontre djahangir, feuillet détaché, XVIè s.:Perse. réf inconnues, feuillet détaché

Généralement les figures sont stéréotypées et de dimension réduite, contextualisées dans un large décor.

Les artistes s'appliquent à transcrire la narration en variant les attitudes.

Nizami, Khosrow et Chirin, Perse

Quelques artistes cadrent nettement les figures et leur donnent un rôle privilègié



Ispahan, XVIIè s. réf inconnues, feuillet détaché

Al Moubachchir, Solon et ses disciples, XIIIè s.:BN

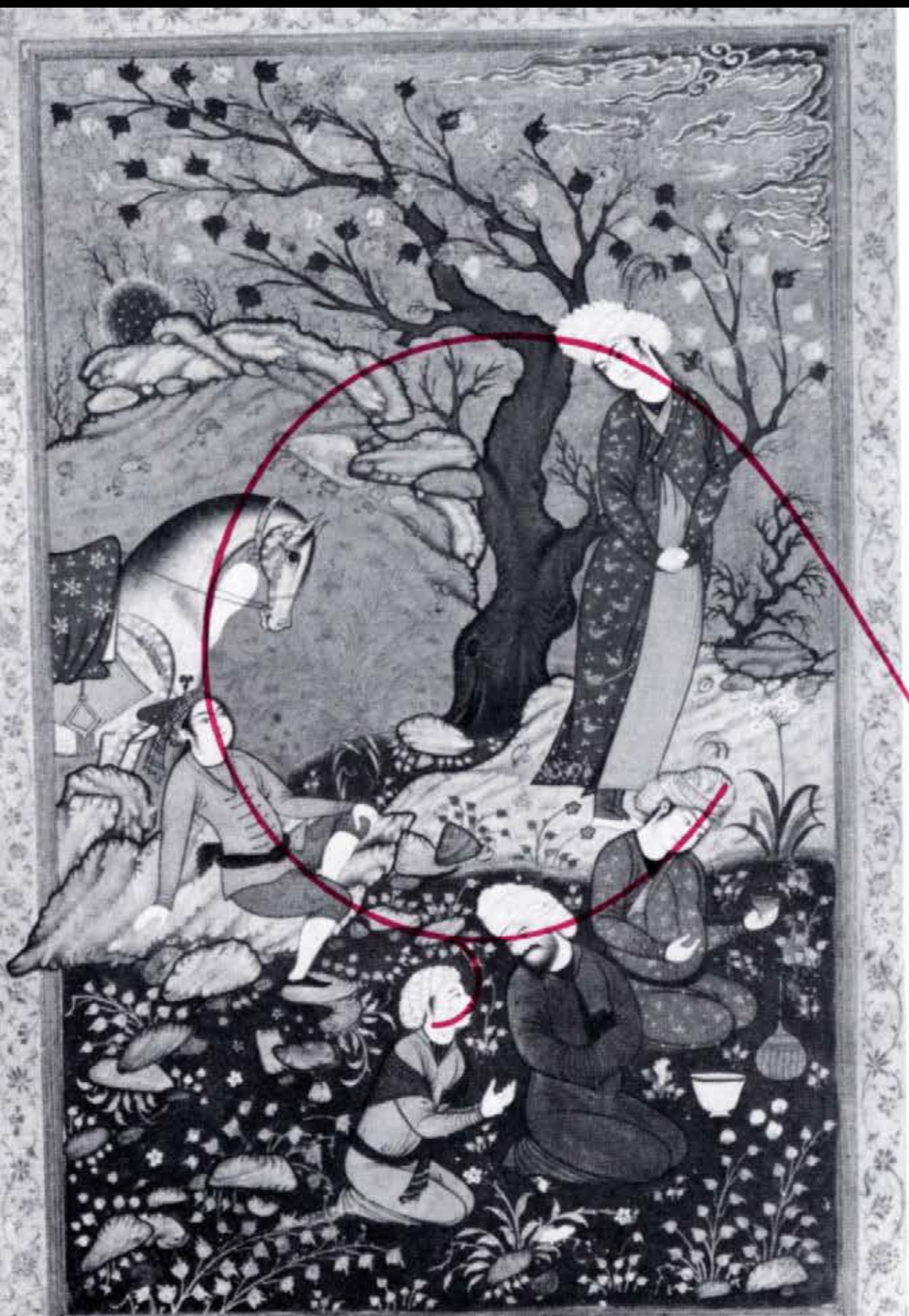
Dans des périodes théologiquement plus souples, et dans l'espace privé, quelques décors muraux affichent au grand jour des scènes figuratives.

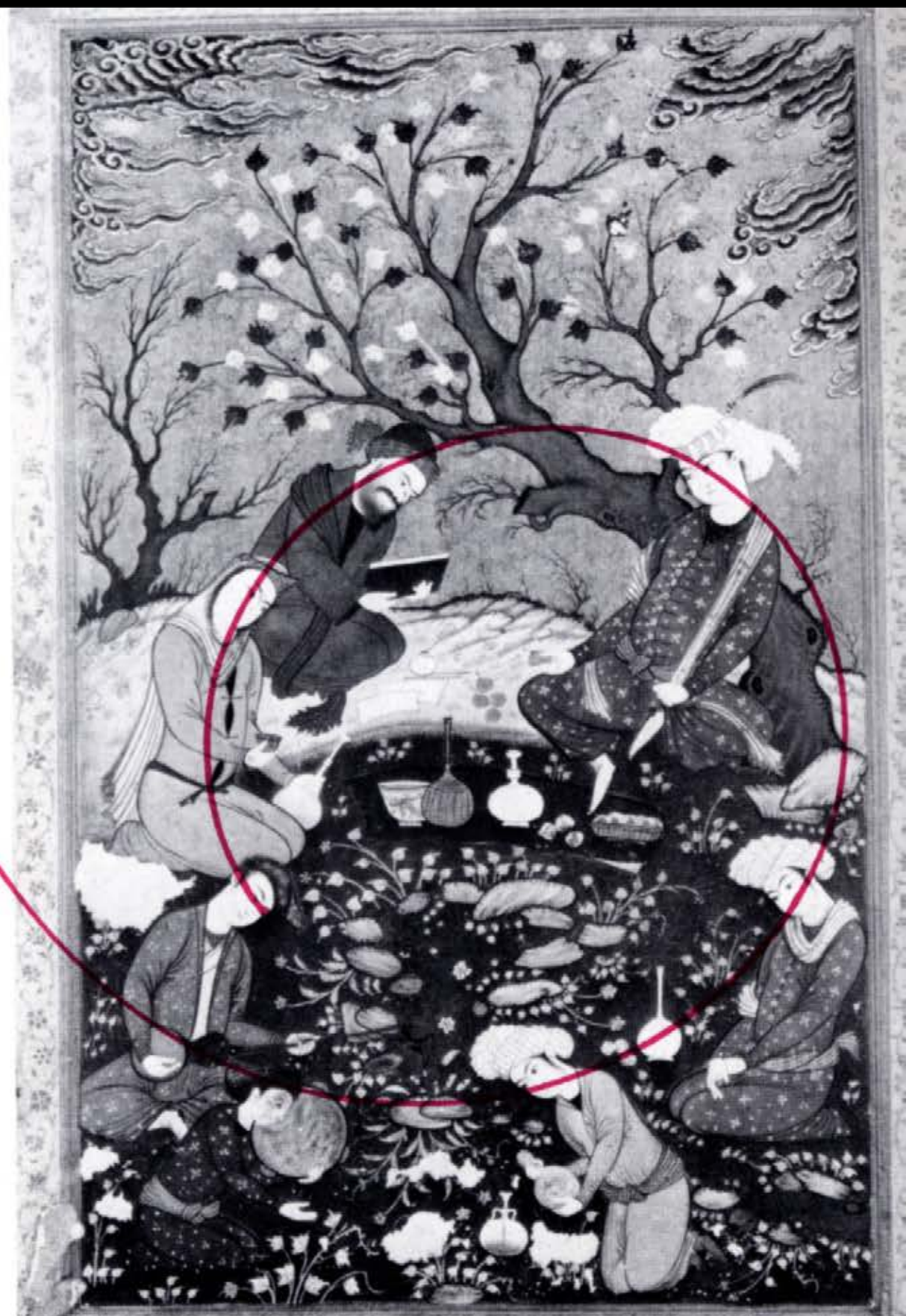
Faïence murale, Iran, XVIIès. Prov. inconnue, British muséum

Dans des périodes théologiquement plus
décors muraux affichent au grand jour de

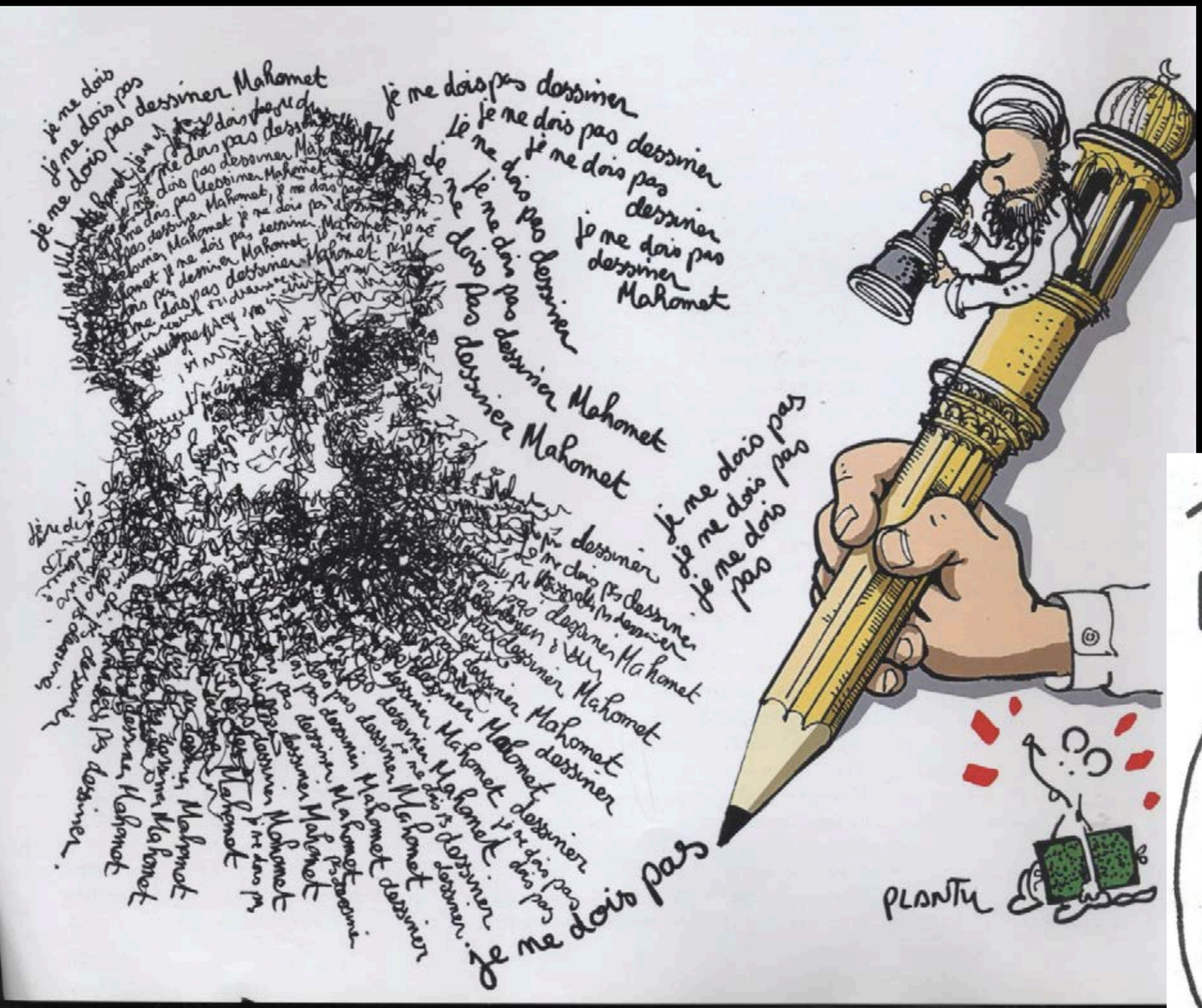
Faïence murale, Iran, XVIIès. Prov. inconnue, British musé

L’organisation des figures révèlent parfois des constructions géométriques cachées





L'affaire des caricatures de Mahomet, en 2006, et les attentats de Charlie Hebdo en 2015



Plantu pour « Le Monde », 2006

Charb, dessin pour Charlie Hebdo, janvier 2015 (Charb sera quelques jours plus tard une des 11 victimes des attentats contre le journal.)