De Lisbonne au Japon

Le Choix d'un Collectionneur

Mario Roque

Bordeaux, 23 Mai 2019

De Lisbonne au Japon

Le Choix d'un Collectionneur

Mario Roque

Bordeaux, 23 Mai 2019

De Lisbonne au Japon

Le Choix d'un Collectionneur

Mario Roque

Bordeaux, 23 Mai 2019

De Lisbonne au Japon

Le Choix d’un Collectionneur

Mario Roque

Bordeaux, 23 Mai 2019

De Lisbonne au Japon

Le choix d’un collectionneur

- Ma passion pour l’orient et les découvertes portugaises a commencé au lycée, après avoir étudié les *Lusiades,* l’ œuvre épique de Luis de Camoes, le grand poète portugais du XVIème publié en 1572

- Je vais essayer de faire un voyage à travers les océans, dans les différents pôles de production artistique, de Lisbonne au Japon, tel que l’ont fait les navigateurs portugais au XVIème siècle

AFRIQUE

Pôles de production artistique

- Sierra Leone
- Bénin
- Kongo

- Mozambique
- Mombasa, Melinde, Ormuz

British Museum, Londres

Bracelet du Bénin, XVIIème-XVIIIème siècle

- Destiné à la haute noblesse
- Les Portugais: figures protectrices
  - Envoyés par *Olokun* (Dieu de la mer)
- Représentation en miroir
  - Simule un motif géométrique
    - Vue par le noble et par l'observateur

Le Royaume du Kongo et le « christianisme kongolais »

- Le Roi s'est toute suite converti au Christianisme

- Similitudes entre rites chrétiens et autochtones
  - Les images chrétiennes (*nkisi*) évoquaient les esprits ancestraux

- Rosaire et crucifix s'ajoutèrent aux rituels autochtones
- Rituels natifs sont introduits dans les rituels chrétiens
  - Baptêmes, mariages et enterrements.
  - L'eau bénit remplacée par du sel (contre la sorcellerie)

Le Crucifix – *Nkangi Kiditu*

La croix

- Place centrale dans le christianisme congolais
    - Dessiné sur le sol, évoquait les esprits des ancêtres

Nkangi Kiditu: « Cristo Protecteur »

- Christ: l'« Être suprême »
- *Nkisi* - amulette contre tous les maléfices.
- Symbole d'autorité des chefs *Manikongo*
    - Transmis de génération en génération

« *Antonianisme* », début du XVIIIème siècle

- L'un des symboles les plus remarquables du mouvement religieux au Kongo
- Dona Beatrix Kimpa Vita
  - *Nganga* (sorcière): guide spirituel et guérisseur
  - Catholique : baptisée Beatrix
- Une nouvelle lecture du message chrétien
  - La Sainte Famille était née à Mbanza Kongo
- Pouvoirs pour la réunification du Kongo
  - Le sentiment d'être le « peuple choisi »
- Condamné à la mort en 1706

Saint Antoine du Kongo ou « Tony Malau », XVIIIème siècle

La Sculpture

- Symbole religieux et *nkisi* (amulette)
- Pouvoirs curatifs: contre tous les maux
- Pouvoir de retrouver des objets perdus ou volés

Particularités iconographiques

- Pantalons des navigateurs, manteau des Franciscains
- Fortes marques d'usure
  - Friction contre les zones malades: l'espoir de la guérison

Musée de Saint Antoine, Lisbonne

Chaise Afro-(Indo)-Portugaises, XVIIe siècle

Suit le prototype ibérique de la chaise d'État

- Usage réservé au roi et au haut clergé
- Facilement démontable : système de chevilles
- Puissant symbole du pouvoir
- Intéressant cadeau diplomatique

Utilisés sur la côte orientale africaine

- De véritables trônes pour les monarques africains
  - Lamu, Mombasa et Zanzibar

L’Art Indo-portugais

Charnière dans la transmission culturelle et religieuse entre l’Europe et l’Asie

Genèse

- Le besoin des navigateurs de construire leur habitat
- L’évangélisation

Stimulé par

- La couronne portugaise
- Les Jésuites

Symbiose parfaite entre les deux cultures

Les Meubles Indo-Portugais

- L’un des plus brillants chapitres de l’art indo-portugais
- Quatre grands centres de production
  - Goa
  - Cochin
  - Les Provinces du Nord de l’État Portugais
    - Gujarat et Thane
  - L‘Inde du Nord ou le Pakistan (Sindh) moghole

Les Meubles à Usage Domestique

- Prototypes européens
- Les artisans leur confèrent un caractère local
  - *Horror vacui* caractéristique

- Technique
  - Bois contrastants: effet *clair-obscur*
    - Grand équilibre esthétique, illusion de volume

- Découpages
  - Géométriques et végétalistes stylisés
  - Figures humaines, animales et mythologiques

Cabinet Indo-Portugais, XVIIème siècle

Incarne l'exotisme dans l'Europe du XVIIème

Décoration typique de l'ébénisterie à Goa

- Cercles entrelacés « diapré » : influence persan
  - *Horror vacui* caractéristique

Modèle ibérique

- Repose sur des nâgini: gardiennes des mers

- Les écussons et les cornières
  - En cuivre doré au mercure

Table à Écrire, XVIIème siècle

- Modèle des tables-bureaux portugaises
- L'influence autochtone
  - Extraordinaire travail « *Diapré* »
  - Torsades de spirales hélicoïdales qui se prolongent mutuellement

Cabinet des Provinces Portugaises du Nord, fin XVIème siècle

- Thane
  - Sultanats islamiques du Dekkan
    - Un des bastions de la culture « persane »
- Prototype d'origine japonaise
  - « *Ventó»:* boîte à déjeuner
- Bois exotiques, ivoire de couleur naturelle et vert
- Marqueterie de grande somptuosité
    - Des vases d'œillets, têtes de dragons, etc
    - Des *nāginī: s*ymbole de protection et fertilité

Cabinet des Provinces Portugaises du Nord, fin du XVIème siècle

- Gujarat
- Peintures à la gomme-laque et or sur fond doré
    - Espèces botaniques
        - Grande rigueur
        - Surtout des espèces à l'usage médicinal
- Le « style floral »
    - Goût de à la cour Moghol de l' époque
    - Visite de Jahanjir (1569-1627) au Cachemire
        - Textiles, orfèvrerie et peinture

Nacre et Écaille de Tortue

Trois groupes

1. En nacre
    - Gastéropode *Turbo marmoratus*
    - Huître perlière
2. En « laque du Gujarat», plus rare
    - Pate d'd'asphalte noire e incrustations de nacre
3. En écaille de tortue, encore plus rare, les plus somptueux
    - Nacre et écaille de tortue
    - Exclusivement en écaille de tortue

Montures en argent : Goa

- Motifs islamo-perses caractéristiques de l'art moghol

Cabinet à Deux Portes, 1ére moitié du XVIIème siècle

Gujarat

- Cabinet de grandes dimensions
  - Meubles d'apparat
  - Documents
  - Bijoux

- Recouvert d'écaille de tortue moucheté
  - Sur feuille doré
  - Plaques désignent un damier
  - Encadré par des bordures en ivoire

Nacre de Gujarat, fin du XVIème siècle

- Les bassins, coupes, assiettes et aiguières
    - Selon des modèles en étain ou en argent
- Les coffrets
    - Selon les modèles portugais en cuir

- Coffret en nacre
- Tesselles de *Turbo marmoratus*
- Entrée de serrure à caisson en échiquier
- À usage civil ou religieuse

Coffret de Gujarat, fin du XVIème siècle

Typologie Islamique: Sultanats du Dekkan

Nacre et écaille de tortue, désignant des fleur de lotus
Montures en argent dorée au mercure

- Un des exemplaires les plus raffinés de la production du Gujarat
  - L'irisation du *Turbomamuratus*
  - Les luxueuses montures en argent doré
  - La peinture à l'intérieur

Coffret de Gujarat, fin du XVIème siècle

- Montures en argent dorée au mercure
  - Important atelier d’orfèvre de Goa
    - L'anse du coffret désigne serpent bicéphale
    - Loquet orné d’un lézard
- Peinture
  - un chasseur portugais et un lion
  - Évoque la peinture Moghole sur papier

Coffret de Gujarat, fin du XVIème siècle

Typologie: bahut portugais

Écaille de « Tortue blonde »

- Beaucoup plus rares que ceux d'écaille moucheté
- plaques sans tache à « soudure » quasi invisible
- La transparence les rend particulièrement attrayante

Garnitures en argent

- Motifs végétaux
- Cornières ornées de deux dragons
- Les anses et loquet caractéristiques

Cristal de Roche et Pierres Précieuses
Inde

Grande richesse en pierres précieuses

La cour moghole

- Grande consommatrice d'objets précieux
- Bien avant l'arrivée des Portugais

Important pôle de production à Goa

- À la fin du XVIe siècle
- Surtout après 1658

Coupe à vin, Inde moghole 1680-1700

Jade taillé

- Evoque un coquillage marin
- Anse en forme de tête de la chèvre du Cachemire

Pour le « kawa » des empereurs moghols

- Opium et épices dissous dans du vin

Ancienne collection Elsa Schiaparelli

Ivoires Chrétiens Indo-Portugais

- Goa: le principal centre de production
  - Stimulé par les Jésuites et Franciscains
  - Rôle crucial dans la diffusion de la foi chrétienne
- L'Empereur Akbar
  - Stimula la tolérance entre religions et cultures
  - Intéressé par art sacré portugais
    - Envoie des missions à Goa
      - Apprendre les métier
      - Acheter des œuvres d'art européennes
- Les ateliers impériaux
  - Pièces mogholes avec l'influence portugaise

Enfant Jésus Bon Pasteur, XVIIème siècle

La sculpture Indo-portugaise emblématique

- Réinterprétation de l'iconographie chrétienne
  - Parfait métissage de cultures

Iconographie

- L'Enfant Jésus: première méditation de Bouddha
- Le mont rocailleux
  - Golgotha pour les chrétiens
  - Meru: montagne sacrée de l'hindouisme et les Golpura

Archange Saint Michel et le Dragon, XVIIème siècle

Iconographie

- Très commune aux Philippines
- Rare dans la sculpture indo-portugaise

L'archange

- Vêtements militaires de la Rome antique
- Morion des militaires portugais en Inde

Le dragon

- Figure anthropomorphe nue
- Physionomie humaine, la tête et la queue de bête

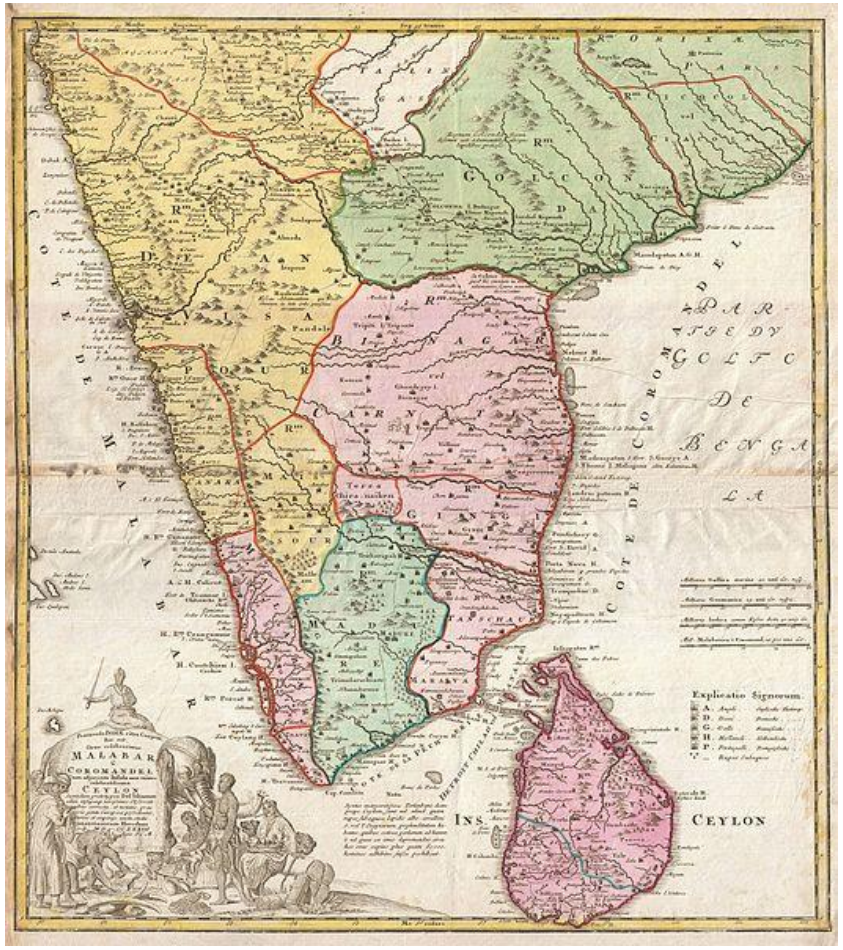
Suit le modèle Moghol

- les représentations du *Rāmāyaṇa* (poème épique indien)

CEYLAN

- Localisation stratégique sur les routes portugaises

- Depuis toujours associée aux objets de luxe et pierres précieuses

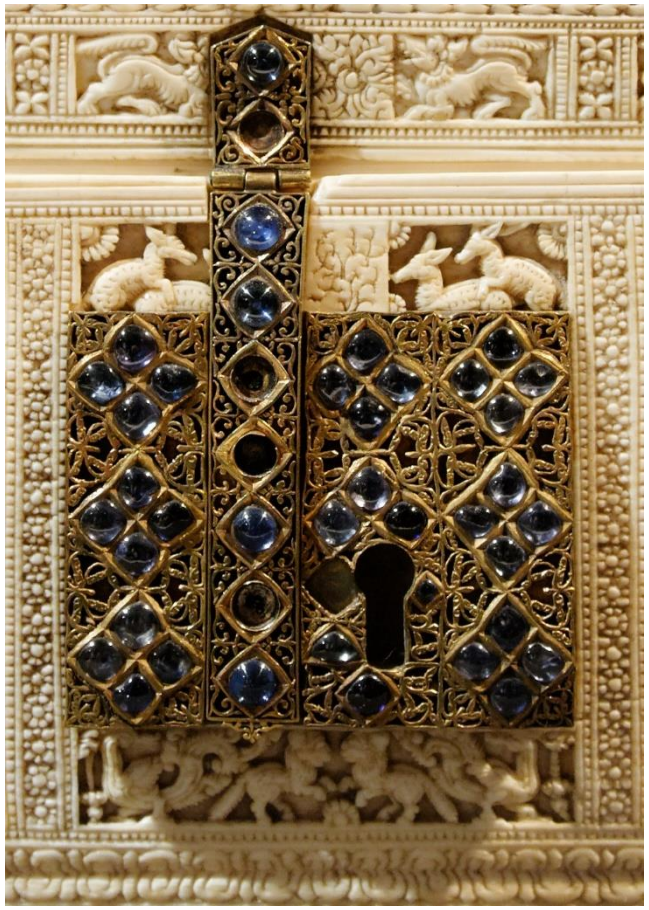


Les Coffrets

- L'esthétique traditionnelle du Ceylan
    - Thèmes végétalistes et de la mythologie cingalaise
- Gravures européennes

- Catherine d'Autriche collectionna
    - Bijoux du Ceylan
    - Coffrets
    - Éventails et peignes

- Les envoya à sa famille des maisons régnantes de l'Europe

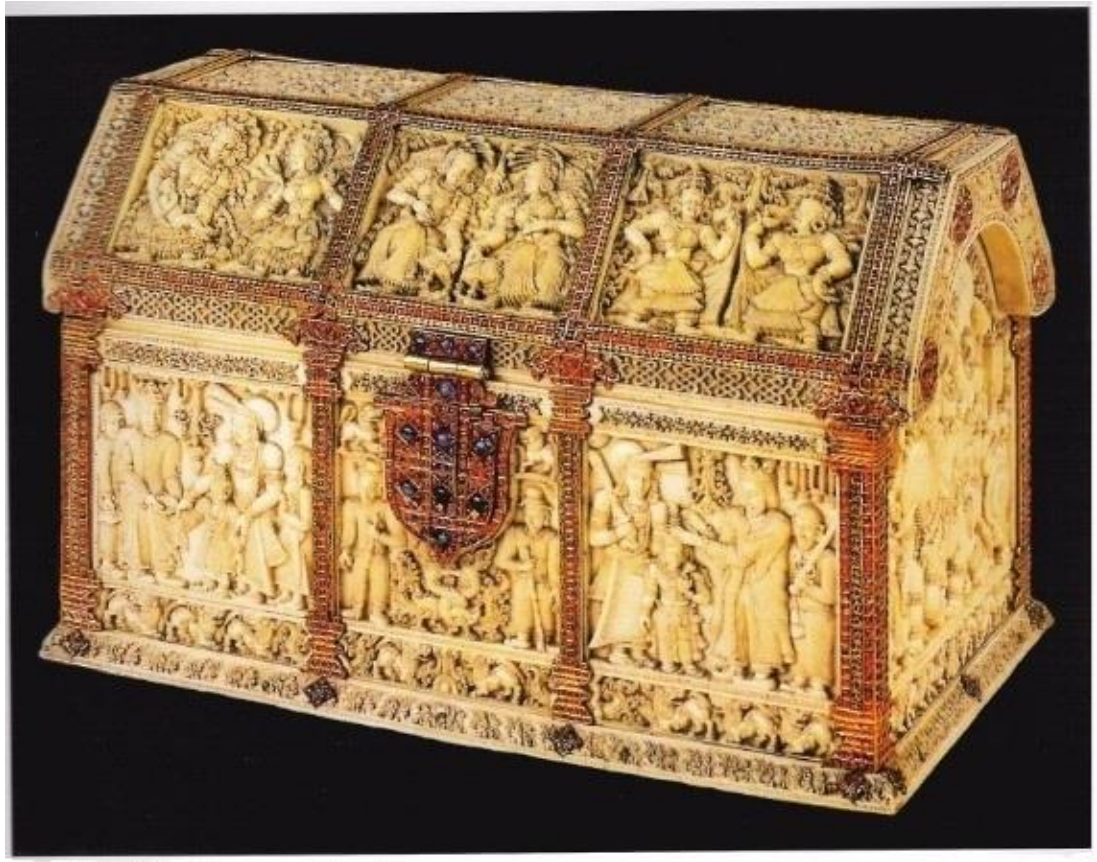


Coffret Robinson
Victoria & Albert Museum, Londres

Cadeau du Roi de Kotte Bhuvanekabahu au Roi du Portugal, D. João III, 1543

Commémoratif :

- Victoire du Roi et l'unification du Ceylan
- Nomination D. João Dahrmapala son héritier et successeur
    - Petit-fils du roi de Kotte
    - Appuyé par le roi du Portugal
- L'Ambassade à Lisbonne
    - Couronnement symbolique à Lisbonne
- Aujourd'hui dans la Residenz à Munich



Residenz Schatzkammer, Munich

Cadeau du Roi de Kotte Bhuvanekabahu au Roi du Portugal, D. João III

Couronnent immortalisé dans ce coffret

- Le roi de Kotte présente le prince au roi de Portugal
- Le couronnement du Prince

Sur les autres cotés

- Le roi du Ceylan dans le trône ou à cheval
- Divinités cingalaises, musiciens et danseuses

Residenz Schatzkammer, Munich

Coffret, début du XVIIe siècle

Somptueuse pièce à usage féminin

Qualité artistique extraordinaire

- Les dimensions
- Les plaques d'ivoire africain utilisé
    - Très épaisses (environ 1 cm)
    - Qualité de la taille et de la décoration
- Les montures en argent
    - Entrée de serrure et clé remarquables

Enfant Jésus *Salvator Mundi*, fin du XVIème siècle

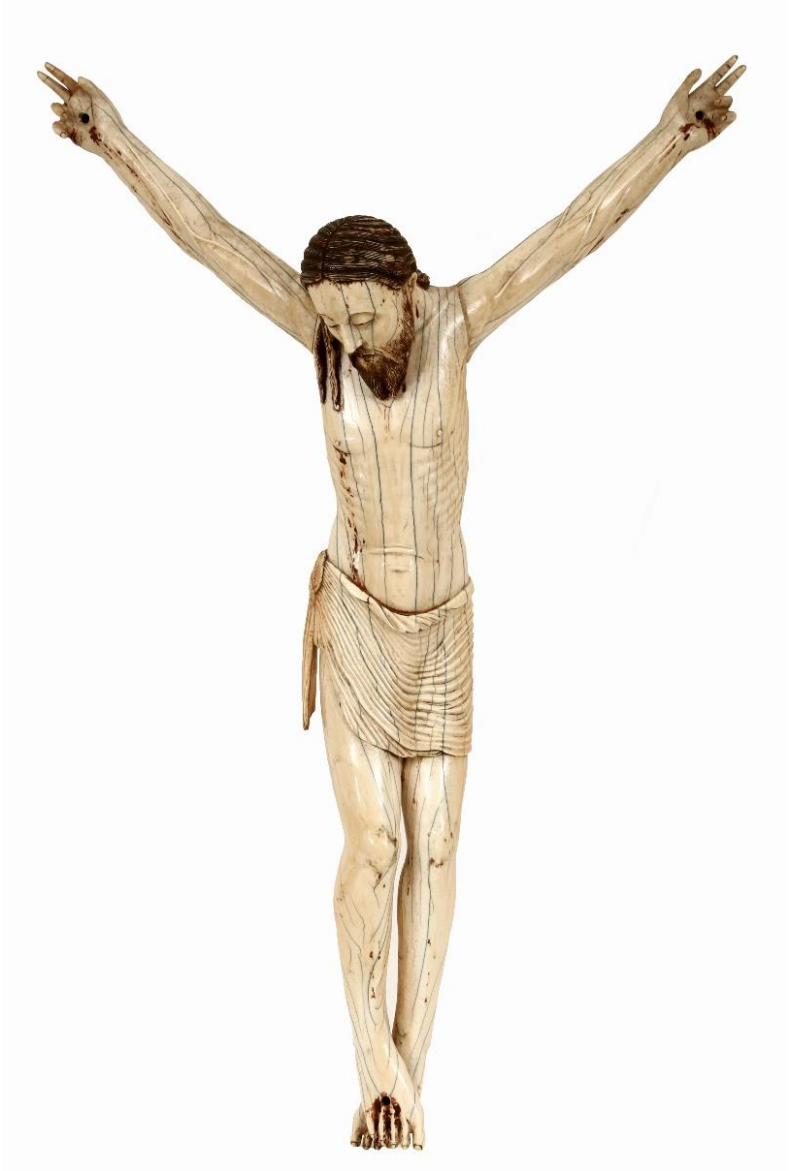
- Chef-d'œuvre de la statuaire cinghalaise
- Tête ronde et visage serein
  - Cheveux en fines mèches formant des boucles
    - l'*Urna* de Bouddha
      - Symbol la vision divine
- Anatomie naturaliste
- Socle quadrangulaire avec une tête de chérubin

Enfant Jésus *Salvator Mundi*, fin du XVIème siècle

- Visage à caractéristiques cingalaises
- *Urna* de Bouddha
- Tunique ornée des symboles de la Passion.

Jésus-Christ, fin du XVIème siècle

- Remarquable minutie de la taille de l'ivoire
- Attitude serein
  - Yeux en amande
  - Nez fin et petite bouche
  - Cheveux en fins sillons
- Rigueur anatomique
- Perizonium, aux fins plis parallèles



Pietà, fin XVIème siècle

- Le traitement délicat des figures confirme l' origine cinghalaise
- Petits oratoires, facilement transportables
- Fondamentales aux missions chrétiennes dans l'Asie

ROYAUME DU PÉGOU (BIRMANIE)

- Structure en bois d'*angelim* (*Artocarpus*)
- Laque birmane (*thitsi)*
  - Sève de *Melanorrhoea usitata*

- Caractéristiques :
  - Blasons et des légendes en portugaises
  - Figures et scènes mythologiques, liées à la culture européenne

Coffret-Écritoire, XVIème siècle

- L'aspect le plus extraordinaire
  - Portugais habillé à la façon du XVIème
  - Panier et bâton avec un lièvre et une perdrix

- Phylactère en portugais
  - «Le vent lui soufflait sur le chapeau, qu'il le veuille ou non» : vers d'un adage de Luís de Camões
    - « Lettre de Ceuta », *Rimes*, 1549

Coffret-Écritoire, XVIème siècle

- L’écusson de la serrure et poignés
  - Selon ce type de coffrets portugais

- Grand aigle bicéphale
  - Ordre de St. Augustin **?**
- Intérieur en laque rouge

ROYAUME DU SIAM - THAÏLANDE

- Le seul pays d'Asie qui n'a jamais été colonisé
- Excellentes relations avec le Portugal
- Le roi offrit une parcelle de territoire à la Ayuthaya
  - Origine de la communauté luso- siamoise

Enfant Jésus Bon Pasteur, fin du XVIème siècle

Ateliers luso-thaïlandais
Iconographie typique du bouddhisme du Siam

- L'enfant: sur un lit de feuilles de jasmin
- Habits les moines siamois
- Caresse l'*Agnus Dei*
    - Parfois un sanglier de Thaïlande

Évoque la posture dans laquelle Bouddha est mort
- Traduit le passage de Bouddha vers le nirvana

CHINE

- Le Portugal et la Chine Ming
  - Arrivé à Macao en 1554

- Syncrétisme religieux entre le Christianisme, le Bouddhisme et le Taoïsme
  - Á l’origine de l’art sino-portugaise

Aquamanile, Première moitié du XVIIème siècle

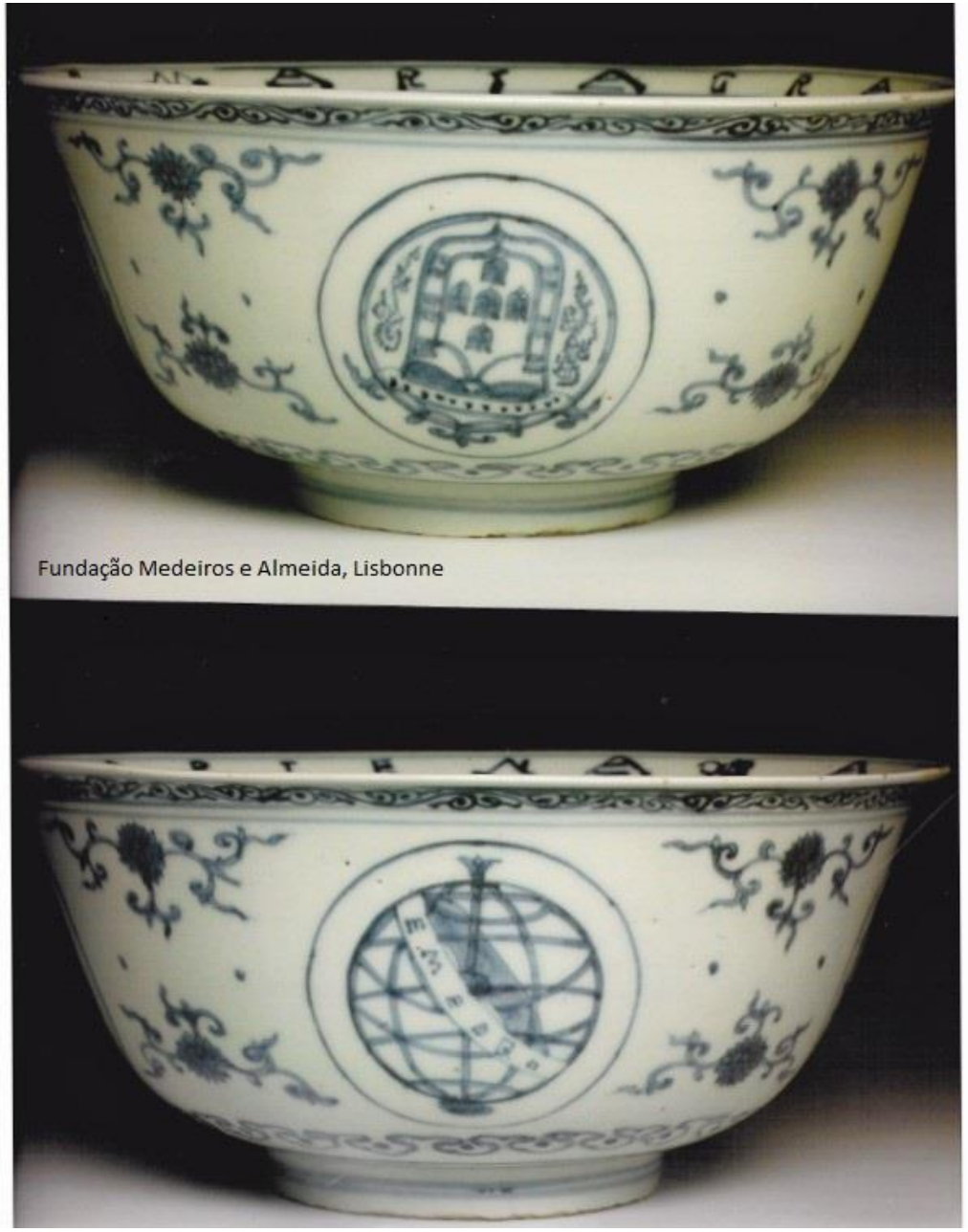
- Le « *Caquesseitão* »
  - Rituel qui précédait les repas de l'aristocratie
  - Fernão Mendes Pinto: *Pérégrination* (1614) :
    - Tête de dragon, corps de serpent
    - Queue de poisson, pattes de poule
    - Ailes de chauve-souris et oiseau dans la bouche

Aquamanile

- Évoque
  - Les aiguières médiévales
  - Le *makara* indien ou dragon-crocodile
  - Le dragon-poisson du Bouddhiste
- Huit exemplaires connus
  - Collection Romanov
  - Collection Rothschild, Écouen
  - Collection du roi D. Fernando
  - Collectionneurs portugais

Porcelaine Chinoise

- La porcelaine Jiajing (1507-1567)
- Porcelaine bleu et blanc
- Porcelaine armoriée
  - Des blasons de familles
  - Des insignes d'Ordres religieux



Fondation Medeiros e Almeida, Lisbonne

Enfant Jésus *Salvator Mundi*, fin du XVIème siècle

- Dynastie Ming

- Attitude de méditation
- Traits orientaux, aux grosses boucles bouddhiques
- Tunique des moines bouddhistes
- Jambes croisées, pieds visibles et parallèles

Vierge à l'Enfant, fin du XVIème siècle

- Physionomie nettement chinoise
- Pose orientale
- Oreilles à longue lobes, bouddhiques

- Similitudes avec les divinités-mères
    - Guanyin

Marie-Madeleine, fin du XVIème siècle

- Iconographie très originale
  - Étendue et contemplative
  - Allusion à Bouddha lors de passage vers le nirvana

- L'expression éthérée du visage contraste avec sa nudité sinueuse et sensuelle
  - Pour les chrétiens : attitude pècheresse
  - Pour les bouddhistes : *Apsara*, déesse célestielle

Laques Luso-Chinoises

Porte-missel, fin du XVIème siècle

- Sud de la Chine
- IHS: insignes de la Compagnie de Jésus
- Fleurs de lotus stylisées chinoises

Oratoire, XVIIème siècle

- Sud de la Chine
- Variante des oratoires *Namban*
  - Apres l'expulsion de Portugais ?

- Peinture à l'huile sur cuivre
  - *St. Dominique et Ste. Catherine reçoivent le rosaire des mains de la Vierge*

- Couvent de Saint-Dominique à Macao ?

JAPON

- 1543 - « Bateau noir - *Kurofune* »
- Aident le *Shogun* de Nagasaki à unifier la région: les armes à feu
- Les *Namban-ji* : « Barbares du Sud »
- L'art *Kirishitan* (chrétien)
- Expulsés en 1639 - rébellion du *Shogun* Tokugawa, Edo

Inrō *Namban*, 1573-1615

- Période Momoyama
- Boite à médicaments
- Représentation
    - L'une des faces : trois figures religieuses, jésuites ?
    - L'autre: deux personnages civils

Tsuba Namban, 1573-1615

- Garde - Sable en fer forgé (*tetsu*)
- Des *Namban-ji*
- Le « *kurofune* » ou « bateau noire »
    - Sur la proue, un dragon japonais (*ryu*) qui protège le navire

Coffret-écritoire *Namban*, 1573-1615

- Momoyama
- Bois laqué noir (*urushi*), incrusté de nacre (*raden*) décoré d'or (*maki-e*)
- Suit le modèle japonais
    - Le *ventó*: forme presque cubique
- Motifs floraux et végétaux

Enfant Jésus Couché, 1573-1615

- Momoyama

- Le visage rappelle un petit bouddha
- Habillé avec un *kimono*
- Endormi sur un tronc d'arbre
- Le tronc : allégorie de l'Arbre de la connaissance

Christ Crucifié *Namban*, 1573-1615

- Momoyama

- Expression mystique
- Front chauve: *shoguns* et *samuraïs*
- Mèches torsadés: divinité dans le shintoïsme
- Barbe en deux boucles symétriques

- Croix chinoise: symboles de la Passion

Lisbonne au XVIème Siècle
Le Gout pour l'Exotisme

- Capital européenne de produits exotiques
- Pôle de diffusion des expressions artistiques lointaines
- Grand métissage de cultures et de peuples
- *Rua dos Mercadores* : le premier « centre commerciale » européen des produits exotiques

Lisbonne, capital européenne des produits exotiques

Le Portugal et l’exotisme

Les premières *chinoiserie*

L’Orfèvrerie

La Faïence

Aquamanile, 1575- 1625

Portugal, le Premier Empire Global

- Les portugais lancèrent des infinies interactions à l'échelle mondial
    - Ils amenèrent des armes de feu et le pain au Japon
    - l'astrolabe et les haricots verts en Chine
    - les esclaves en Amérique
    - le poivre au Nouveau Monde
    - la soie chinoise et les médicaments indiens en Europe
    - et… un éléphant pour le Pape
- Pour la première fois les peuples des antipodes se voient, se croisent, se touchent, s'étonnent et s'enrichissement mutuellement