

Diletta Guidi

L'islam des musées

La mise en scène de l'islam
dans les politiques culturelles françaises

Seismo

KATALOG

Table des matières

Remerciements	13
Préface	15
Introduction :	19
Une <i>islamania</i> muséale	
Première partie	55
Présenter les musées	
Histoire et acteurs du DAI et de l'IMA	
Chapitre 1	
Invention et institutionnalisation de l'art islamique	57
1 Les prémisses de l'histoire de l'art islamique : folies du roi et « fous du Caire »	61
2 Le temps des expositions : l'invention de l'art islamique	64
2.1 Exhiber <i>l'autre</i> : Expositions universelles et cabinets privés	64
2.1.1 Les grandes Expositions publiques	64
2.1.2 Les cabinets privés	70
2.2 Les expositions musulmanes : spécialisation, rigueur et laïcité	73
2.2.1 L'Exposition de 1893	73
2.2.2 L'Exposition de 1903	75
2.3 Le tournant de Munich : entre chefs-d'œuvre et scientificité	78
3 L'institutionnalisation de l'art islamique	82
3.1 Intérêt académique : enseigner et diffuser les connaissances sur l'art islamique	84
3.2 L'Institut du monde arabe : origines, particularités et missions	88
3.3 L'IMA : Institut du monde islamique ? Allusions et interprétations	91
3.4 Les « années-patrimoine » : du national au transnational, de l'universel au particulier	94

4	Le boom contemporain : tous fanatiques de l'art islamique	99
4.1	Le département des Arts de l'Islam : genèse, histoire et symbole politique	99
4.2	L'année 2012 : <i>annus islamicus</i> , succès et rejets	102
	Chapitre 2	
	Le musée « en pratiques »	107
	Fonctionnement et acteurs des deux musées	
I	Le Musée du Louvre	109
1	Le département des Arts de l'Islam : une place à part	109
1.1	Un musée en miniature : le DAI	111
2	« Tout l'art islamique en France c'est des femmes »	112
2.1	Marthe Bernus-Taylor	112
2.2	Sophie Makariou	113
2.3	Yannick Lintz	117
3	Le marché international : nouvel acteur de l'art islamique	122
4	« On ne choisit pas l'art islamique par hasard »	123
5	Mécènes et partenaires du DAI	124
5.1	Mécénat arabo-musulman du Louvre	125
5.2	Les bienfaiteurs privés du département islamique	126
6	Le DAI : partenaire du politique	127
II	L'Institut du monde arabe	130
1	L'IMA : une fondation <i>sui generis</i>	130
1.1	Cogestion effective ou bicéphalie rêvée de l'Institut ?	130
2	Les acteurs de l'IMA	132
2.1	De l'époque des ambassadeurs à l'ère des managers	132
2.2	Les élites arabes de l'IMA : géographie d'une stratégie	135
2.3	Crise de foi : les employés de l'IMA	137
3	Edgard Pisani et Jack Lang : deux manières de gérer l'Institut du monde arabe	140
3.1	Edgard Pisani et la « Maison des Arabes en France »	140
3.2	Jack Lang et le <i>think tank</i> sur l'islam	141

4	Le musée de l'IMA et les autres « fiefs »	145
4.1	L'exposition permanente de l'IMA	145
4.2	Les expositions temporaires de l'Institut du monde arabe	148
4.3	Mécènes et sponsors du monde arabe	149
5	Vers un art islamique de marché ?	151
Deuxième partie		153
Visiter les musées		
Ethnographie du DAI et de l'IMA		
Chapitre 3		
Une promenade au Louvre		161
1	« Prochain arrêt : Palais-Royal – Musée du Louvre »	162
2	L'entrée dans le département des Arts de l'Islam, ou le début d'un « rituel civil »	168
3	Le premier niveau du DAI : le « rez-de-jardin »	171
3.1	Visiter le DAI : une « déambulation sans contraintes »	172
3.2	Les étapes clés du premier niveau du DAI	175
3.2.1	L'art islamique est aussi un art figuré	175
3.2.2	L'art islamique est surtout un art profane	175
3.2.3	Le rôle de l'Occident dans l'histoire de l'art islamique	176
3.3	Les chefs-d'œuvre de l'islam	179
3.3.1	Les pièces du DAI comme reflet des liens entre musulmans et chrétiens	181
3.3.2	La « Joconde de l'islam »	181
3.3.3	Les objets islamiques : des trésors français	182
3.4	La calligraphie : l'art de l'écrit	182
4	La descente vers le deuxième niveau du DAI	184
4.1	Beauté du livre ou sens de l'écriture : l'art islamique entre contenant et contenu	184
4.2	Une atmosphère orientalisante : ombres et lumières de la mise en scène du DAI	185
4.3	« L'architecture est plus forte » : perdre son chemin dans les méandres du département	186

5	Le second niveau du DAI: le « parterre »	187
5.1	« Les trois Empires modernes de l’Islam »: une esthétique (parfois) commune	188
5.1.1	L’Inde moghole: l’art de la guerre	188
5.1.2	L’Iran safavide: influences orientales et occidentales sur les objets et la poésie	190
5.1.3	La parenthèse mamelouke: mauvaise réputation, mais faste artistique	191
5.2	L’Empire ottoman: le « clou du spectacle » muséal	194
6	Fin(s) de la collection du département des Arts de l’Islam	196
6.1	La dernière étape du circuit des Arts de l’Islam: le « Cabinet des clés »	196
6.2	Le documentaire du DAI sur les religions dans la civilisation islamique	198
6.3	La sortie du visiteur: avec quoi ressort-on du DAI? – <i>Surpensés</i> et effets d’éclipse	199
Chapitre 4		
L’Institut du monde arabe		205
Récit d’une visite		
1	Le parvis de l’IMA: une place politique et un lieu culturel	205
2	Entrer dans l’IMA: accéder à un autre « monde »	208
3	Le premier niveau du musée de l’Institut du monde arabe	211
3.1	Introduire le spectateur dans le monde arabe	212
3.1.1	Cartographier le « monde arabe aujourd’hui »	212
3.1.2	Se promener dans le monde arabe	213
3.1.3	Les ambiances du monde arabe	214
3.2	«Les Arabies, berceau d’un patrimoine commun »	214
3.2.1	Le mythe de Gilgamesh	215
3.2.2	Agriculture, commerce et écriture: «l’Arabie heureuse »	216
3.2.3	Les <i>Mu’hallaqât</i> : odes antéislamiques de la péninsule arabique	217
3.3	« Sacré et figures du divin »	219
3.3.1	Les vitrines multireligieuses	219
3.3.2	Les livres sacrés	220
3.3.3	L’expansion de l’islam: un phénomène religieux international	221

3.4	Les expositions temporaires de l'IMA	223
3.5	La ville « arabe »	224
3.5.1	Sciences et connaissances	224
3.5.2	Les architectures religieuses	225
3.5.3	Les architectures profanes	226
3.6	«Un temps pour vivre » : la vie quotidienne entre rituels et coutumes	227
3.6.1	Voilement et dévoilement	228
3.6.2	Le hammam	229
3.6.3	Hospitalité et festivité : nourriture, musique et danse	229
4	Fin(s) de l'exposition de l'Institut du monde arabe	230
4.1	Le Livre d'Or : l'avis du visiteur de l'IMA	230
4.2	Mécènes ou cogestionnaires : une muséographie représentative de la bicéphalie franco-arabe ?	231
4.3	La sortie du visiteur : avec quoi ressort-on de l'IMA ? – <i>Surpensés</i> et effets d'éclipse	231
	Troisième partie	241
	Les politiques muséales	
	Le DAI et l'IMA comme espaces d'investigation des politiques publiques	
	Chapitre 5	
	Mutations de l'État-nation, de la culture et de la laïcité à travers les musées	243
I	Les musées d'art islamique comme reflets et outils de l'État et de la nation	248
1	De l'État-nation au marché-global	250
1.1	État centralisé, nation uniforme	250
1.2	Le tournant néolibéral : du gouvernement à la gouvernance	252
1.3	Marché-global, identités plurielles	253
2	Deux musées pour deux États ?	256
2.1	Le Louvre : musée d'État et institution de la nation française	256
2.2	L'Institut du monde arabe : institution néolibérale pour un idéal de nation mondiale	259

2.3	Une entrée dans le marché à vitesses variables : la réaction des musées au contexte global	262
2.3.1	Comblent l'écart et rejoignent le marché : les efforts du DAI	262
2.3.2	Rattraper le retard et le dépasser : le sprint de l'Institut du monde arabe	265
II	La Culture et son rapport à l'altérité à travers l'histoire et l'activité des musées d'art islamique	270
1	Politique et culture : identité du musée et identité dans le musée	274
1.1	Expositions internationales et musées publics : faiseurs et défaisants d'humanité	274
1.2	Le cas français : culture d'État et patrimoine national	276
1.3	L'État culturel français et le principe de la culture <i>pour tous</i>	278
2	Économie et culture : identités des musées et identités dans les musées	281
2.1	<i>New Public Management</i> et politiques multiculturelles	281
2.2	L'idée d'une culture <i>pour chacun</i>	282
2.3	Exceptionnalités et exceptions culturelles en France	285
2.4	Musée-label et mode de <i>l'autre</i>	286
2.5	La culture comme infrastructure symbolique du vivre-ensemble	288
3	Deux musées pour deux Cultures : le DAI et l'IMA au prisme des politiques culturelles	290
3.1	Le DAI : un département vraiment pour tous ?	290
3.2	IMA : un Institut pour chacun ?	295
3.3	Des tendances à nuancer : vers davantage de transparence et d'inclusivité au musée	300
III	Les musées comme lieux d'exposition de l'islam en France, de sa gestion publique et de sa compréhension scientifique	304
1	Brève histoire de la laïcité française	307
1.1	Du Concordat à la loi de 1905	307
1.2	De la laïcité de séparation à celle de reconnaissance	308
1.3	Les différents modes de reconnaissance de la diversité : laïcité de cohésion et laïcité d'inclusion	310
2	Laïcité(s) et islam(s)	311

2.1	Laïcité d'ingérence et construction d'un islam d'État	311
2.2	Entre contrôle et représentativité d'une réalité en mouvement : l'islam	312
2.2.1	Reconnaître l'islam silencieux des pères et gérer la visibilité des jeunes	312
2.2.2	Une image problématique à l'étranger et sur le territoire français	314
2.2.3	L'avènement d'un nouvel islam : du « <i>loser des banlieues</i> » à la « <i>muslim pride</i> » globale	316
3	La laïcité au musée : la gestion muséale de l'islam	319
3.1	Le DAI : la laïcité comme dogme	319
3.2	L'Institut du monde arabe : jouer avec les limites de la laïcité	322
3.3	Les musées d'art islamique : autorités culturelles et religieuses	324
3.4	Le DAI et l'IMA : les ennemis de la laïcité	325
	Conclusion :	
	Le musée imaginaire de l'islam	329
	Bibliographie	345
	Liste des entretiens et des échanges réalisés	367
	Index des illustrations	369