

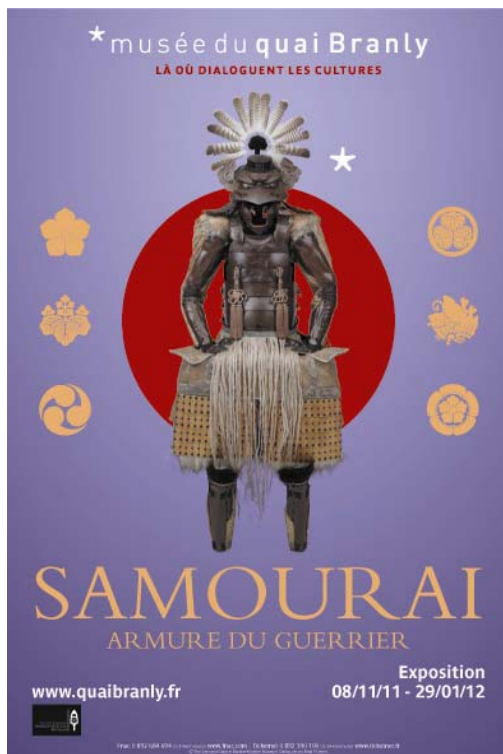

★ musée du quai Branly
LÀ OÙ DIALOGUENT LES CULTURES

SAMOURAÏ ARMURE DU GUERRIER

08/11/11 – 29/01/12
Mezzanine Est

Commissariat : **Gabriel Barbier-Mueller**,
Collectionneur et spécialiste des armures samouraï

Pour la première fois en Europe, le musée du quai Branly présente l'exceptionnelle collection d'armures de samouraïs réunie par Ann et Gabriel Barbier-Mueller. Cette exposition vise à faire découvrir au public – à travers un ensemble d'objets, d'armures complètes, de casques et de caparaçons équestres utilisés tant pour les batailles que pour les cérémonies et parades – l'univers du Japon ancien et la place qu'y occupa durant près de neuf siècles le guerrier samouraï.

Les samouraïs appartenaient à l'élite intellectuelle de la société japonaise et pratiquaient souvent des disciplines contrastant avec la violence de l'art du combat, telles que la calligraphie, la poésie et la littérature. Leurs armuriers effectuaient pour eux un véritable travail d'artiste, créant des pièces d'une grande beauté et d'un grand raffinement de détail – les protégeant néanmoins au plus fort des plus violentes batailles.

Les armures des anciens guerriers japonais, en particulier les casques en métal laqué, aux ornements et cimiers souvent inspirés par la nature, avaient pour autres fonctions de signaler le statut du guerrier, de

différencier chaque samouraï dans le chaos des combats, mais aussi d'effrayer l'ennemi sur le champ de bataille.

À travers 140 objets exceptionnels – armures complètes, casques, armes, caparaçons de chevaux – l'exposition présente l'évolution de l'*omote dogu* (apparence extérieure et équipement du guerrier) du 12e siècle au 19e siècle, époque à laquelle la caste des guerriers au sang noble disparaît pour se fondre dans le Japon moderne.

Chronologie du Japon

Période Kamakura - 1185 – 1333
Période Nanbokuchō - 1333 – 1392
Période Muromachi - 1392 – 1573
Période Momoyama - 1573 – 1603
Période Tokugawa – Edo - 1603 – 1868

* Parcours de l'exposition

Deux chevaux caparaçonnés, montés par deux guerriers revêtus d'armures datant respectivement des périodes Momoyama (1573 – 1603) et Edo (1603 – 1868) accueilleront le public dès le hall d'entrée du musée au rez-de-chaussée.

L'ensemble Mori

Cet ensemble d'objets appartient au clan Mori, une puissante famille de daimyos (gouverneurs féodaux) dont la lignée remonte au douzième siècle. Après de nombreuses conquêtes, le clan Mori s'est imposé comme l'un des clans les plus puissants du Japon. L'exposition présente dix-huit pièces ayant appartenu à ce clan, dont une armure complète ainsi que des vêtements, armes et équipements équestres. Un tel regroupement d'objets d'une même famille est sans équivalent dans le monde. Il illustre, en outre, la diversité des tenues et accessoires nécessaires aux samouraïs.

Cette section présente également l'importance du *Bushido* (code d'honneur et de morale) dans la vie du samouraï.

Les premières armures (1185 – 1603)

Cette section présente des pièces appartenant aux périodes Kamakura (1185–1333), Nanbokucho (1333–1392), Muromachi (1392–1573) et Momoyama (1573–1603). On peut y suivre le développement des premières armures, ainsi qu'une histoire de la culture samouraï englobant également l'arrivée des premiers occidentaux au Japon.

Les objets présentés dans cette section sont les œuvres les plus anciennes de la collection. Témoins de l'essence profonde de la culture samouraï, ils permettent également de mieux comprendre les différentes étapes complexes allant de la conception à la réalisation d'une armure.

L'époque Edo – Ere des Tokugawa (1603 – 1868)

La majorité des armures de la collection proviennent de cette période. La période Edo (ancien nom de la ville de Tokyo) est divisée en 3 sous-périodes : Début Edo (1603 – 1700), Milieu Edo (1700 – 1800) et Fin Edo (1800 – 1868). Durant cette époque de paix relative, l'histoire des samouraïs se poursuit, avec une succession de progrès et d'évolutions culturelles visibles dans le développement des armures. La *Pax Tokugawa* est également évoquée dans cette section : durant la période Edo, le net recul de la guerre permet l'éclosion de formes d'art plus élevées, les artisans rivalisant de qualité d'exécution, d'imagination et de beauté à l'occasion des processions bisannuelles accomplies par les principaux seigneurs samouraï depuis leur domaine jusqu'à Edo.

Éléments composant une armure et accessoires

Cette sous-section décrit, à l'aide d'un diagramme détaillé, les multiples pièces qui doivent être créées et assemblées afin de réaliser une armure complète (*gusoku bitsu*). Afin de mieux comprendre la fonction, la fabrication et l'assemblage de chaque élément, le visiteur pourra observer une armure complète en pièces détachées.

Types d'armure

Les armures et les casques de samouraïs pouvaient prendre de nombreuses formes. Cette section permettra de comprendre les différences entre les types d'armures et les raisons de la création de chacun d'eux. Chaque variante, en effet, avait sa raison d'être et son utilité. Certains types de casques étaient ainsi réalisés pour des fantassins de base, tandis que d'autres étaient destinés à des officiers de haut rang.

La famille samouraï

Cette section explique le concept de la famille samouraï à travers deux composantes essentielles. Tout d'abord, on y exposera le rôle-clé joué par les femmes dans cette société. Non seulement elles dirigeaient et défendaient le foyer, mais elles ont pu aussi régir le pays tout entier, en tant

© The Ann and Gabriel Barbier-Mueller Museum:
The Samurai Collection, Dallas, photo : Brad Flowers

qu'impératrices, et même prendre part à des batailles. En second lieu, nous suivrons l'éducation d'un garçon appelé à devenir samouraï à travers son jour le plus important, celui de la fête des garçons (*Tango no Sekku*) où il reçoit sa première armure.

La spiritualité du Japon et du guerrier

Cette section aborde des éléments de mythologie et de légende à travers plusieurs exemples d'armures inspirées par ces thèmes. Par exemple, des représentations de *Tengu*, un dieu mineur (*kami*) ornithomorphe d'une nature à la fois protectrice et dangereuse. Cette section permet également d'aborder l'aspect religieux de l'univers des samouraïs, en particulier le rôle du bouddhisme, avec des exemples de son influence sur les armures.

Les créatures marines et la nature en majesté

Dans ces sous-sections figurent des objets inspirés par la faune et la flore, tant terrestre que marine. La collection se distingue en effet par des pièces comportant des évocations spectaculaires du monde sous-marin, auquel l'insularité du Japon a entraîné une forte identification. La symbolique du poisson est en outre fortement rattachée à des valeurs comme la prospérité ou la liberté.

Armure nanban, d'inspiration étrangère

Nanban signifie en japonais "barbares du sud" en référence à la direction dont les marins occidentaux semblaient venir à leur arrivée au Japon. Les objets présentés dans cette sous-section montrent l'assimilation des styles introduits par ces autres cultures dans les armures samouraï. Le premier contact avec l'Occident eut lieu en 1541, mais n'a commencé à influencer les armures que durant les décennies qui suivirent. Cette section présente des exemples d'influences occidentales assimilées.

Masques

Les masques constituaient un élément essentiel de l'armure du samouraï. Ils fournissaient une protection du visage et de la gorge mais permettaient aussi de faire valoir la créativité des artistes. Le masque portait souvent la signature de celui qui l'a fabriqué.

Écoles et artisans

Les visiteurs pourront ici découvrir quatre artistes différents créateurs d'armures de samouraï. Ils auront ainsi la possibilité d'apprécier le travail de chaque personne, à la fois au niveau de chaque pièce et du résultat d'ensemble. Ils découvriront à quel moment sont apparues les signatures sur les armures et comment certains artistes sont devenus célèbres. Cette section examine également les différentes écoles artistiques, correspondant aux ateliers dans lesquels étaient produites les armures. Répartis dans les différentes provinces du Japon, ces ateliers créaient chacun des armures ayant leurs propres caractéristiques.

Les armes

Les samouraïs étaient des maîtres de guerre, façonnant des armes et armures d'une intelligence et d'une efficacité remarquables. Chaque pièce était conçue avec autant d'attention pour sa fonction que pour sa forme. Différents types d'armements sont ici exposés, en particulier des épées et des arcs, avec des explications sur la manière dont les samouraïs les utilisaient en conjonction avec des tactiques de combat raffinées pour triompher de leurs ennemis.

Le cheval du samouraï

La collection comporte également un certain nombre de pièces équestres : caparaçons, selles et masques BAMEN (masques pour chevaux). Cette section vise à faire découvrir le rôle joué par le cheval dans le monde des samouraïs, avec des références aux principales batailles historiques. Une reproduction grandeur nature de cheval entièrement caparaçonné sera présentée ici.

Daimyo

Le Japon de l'époque des samouraïs était gouverné par des puissantes familles de *daimyos*. En japonais, *daimyo* signifie "grand nom". Les armures les plus belles et les plus coûteuses étaient destinées à ces seigneurs de haut rang. Ces armures, regroupées dans cette section, y font rayonner le prestige et la majesté de leur présence.

L'univers samouraï au cinéma

Un espace de projection vidéo, aménagé dans le parcours de l'exposition permet de voir ou revoir des extraits de films illustrant l'univers des Samouraï.

* Commissariat de l'exposition

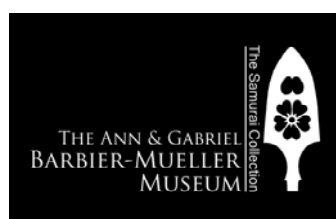
Gabriel Barbier-Mueller

Gabriel Barbier-Mueller étudie et collectionne les armures samouraï depuis plus de vingt ans. Il est Président de l'Association des Amis du Musée Barbier-Mueller, membre de l'*International Council* du Musée d'Art Moderne de New York et aussi Président du Conseil d'Administration du Dallas Museum of Art.

La scénographie de l'exposition a été conçue par **Alexandra Plat** et **Christelle Lecoeur**, sur une proposition de **Jessica Besley** et **Marie-Gabrielle Barbier-Mueller**.

* La Collection Ann et Gabriel Barbier-Mueller

L'ensemble des œuvres présentées sont issues de la collection de The Ann and Gabriel Barbier-Mueller Museum : The Samurai Collection, Dallas, Texas.

La collection d'Ann et Gabriel Barbier-Mueller comprend plus de 600 objets, dont plusieurs centaines de pièces d'armures, casques, masques et armes de samouraïs. Intitulée aux États-Unis *The Ann and Gabriel Barbier-Mueller Museum: The Samurai Collection, Dallas, Texas* elle est exposée, en plus d'autres pièces, à Dallas même ainsi que dans divers lieux du district de Harwood. Plus vaste collection au monde de ce type, elle regroupe un grand nombre de chefs-d'œuvre.

Ann et Gabriel Barbier-Mueller sont respectivement le fils et la belle-fille de Jean-Paul et Monique Barbier-Mueller, deux collectionneurs mondialement renommés. Véritable lignée de collectionneurs aujourd'hui à sa quatrième génération, la famille Barbier-Mueller possède également deux musées en Europe : un à Genève, consacré aux arts de l'Antiquité, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, et un à Barcelone, dédié aux œuvres précolombiennes.

Dès l'adolescence, Gabriel Barbier-Mueller s'est découvert une fascination pour les armures des samouraïs. Au début des années 1990, il parvient à réunir sa première armure complète. Avec son épouse Ann, il poursuit ensuite dans cette voie. Tous deux se passionnent pour la qualité sculpturale des pièces constituant les armures et l'imagination intense requise pour leur création. Ensemble, ils poursuivent l'enrichissement de leur collection avec des pièces de haut niveau.

Avec le mécénat de

L'exposition *Samouraï, Armure du guerrier* sera présentée au Musée de la Civilisation à Québec à partir du 4 avril 2012.

* Catalogue de l'exposition

ARMURE DU GUERRIER - Armures Samouraï de la Collection Ann et Gabriel Barbier-Mueller

Coédition The Ann and Gabriel Barbier-Mueller Museum / musée du quai Branly - 360 pages - 48€

* Informations pratiques : www.quaibrantly.fr

Images pour la presse : <http://ymago.quaibrantly.fr> Accès attribué sur demande.

Contact presse :

Pierre LAPORTE
Communication
tél : 33 1 45 23 14 14
info@pierre-laporte.com

Contacts musée du quai Branly :

Nathalie MERCIER
Directrice de la communication
tél : 33 1 56 61 70 20
nathalie.mercier@quaibrantly.fr

Magalie VERNET
Responsable des relations médias
tél : 33 1 56 61 52 87
magalie.vernet@quaibrantly.fr