

Making the World. Mondes vécus

Partout et depuis toujours, les êtres humains se sont posé ces questions : qu'est-ce que le monde, qu'est-ce qui le définit ? Quelle place occupons-nous, les humains, dans le monde ? Dans toutes les communautés et à toutes les époques, les êtres humains ont apporté à ces questions des réponses fort diverses, mais aussi étonnamment semblables. Des individus ou des groupes ont traduit leurs expériences et leurs impressions en récits, en objets et en œuvres. Ils sont intervenus dans la marche du monde, qu'ils ont tenté de dominer et d'exploiter. Ce faisant, ils ont contribué à façonner le monde et à y laisser leur trace. Mais, de la même manière, le monde a façonné les êtres humains.

Le Kunstmuseum Basel et le Museum der Kulturen Basel (MKB) se sont réunis pour explorer, à travers deux expositions, une thématique vaste et diverse : la manière dont les êtres humains façonnent le monde. Le MKB se concentre sur les imbrications entre les êtres humains et le monde dans lequel ils vivent.

Au fil de cinq stations, des œuvres issues des collections du MKB, du Kunstmuseum Basel et de la fondation Emanuel Hoffmann se font écho. Elles mettent en lumière l'interaction complexe entre les humains et le monde. Elles se penchent notamment sur certains aspects, à savoir les relations, les orientations, les traces que l'on laisse derrière soi et les imaginations. La station « Cosmos » marque le début de l'exposition et fait le lien avec celle du Kunstmuseum Basel.

Les stations prennent vie par le regroupement des œuvres ; ainsi, les relations et le dialogue entre elles sont mis au premier plan.

Cosmos

Comment percevons-nous le cosmos ? Comment interprétons-nous la création du monde ?

Par le biais de ces trois œuvres, les artistes nous donnent leurs propres réponses à ces questions. Les œuvres datent de différentes époques et leurs auteurs se servent d'idées et de moyens stylistiques divers, sous l'influence de leurs propres conceptions et visions du monde.

L'**Allégorie cosmique** d'Abraham Hondius reflète la manière dont l'Occident se représentait l'univers à l'époque de l'artiste : en tant qu'éléments constitutifs, l'espace, le temps, la matière et l'énergie sont mis en relation. Les têtes d'angelots sur le globe terrestre symbolisent les quatre directions du vent. Selon la conception de l'artiste, le cosmos se compose des personnifications de l'aurore et du crépuscule ainsi que de l'Ancien et du Nouveau Monde.

1 Abraham Hondius, « Allégorie cosmique » ; Pays-Bas ; vers 1660/65 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, dépôt de la Fondation pour la promotion de l'art néerlandais à Bâle 1982 ; inv. G 1982.31

Au Brésil, les Ticuna tendent ce genre de toiles de tissu d'écorce peintes sur une roue en bois. Au centre, se trouve le soleil. Les quatre zones extérieures sont interprétées aujourd'hui comme des points cardinaux et des corps célestes.

Lors des rites d'initiation des jeunes filles, ces tissus jouent le rôle de **roues cosmiques** avec O'ma, la mère du vent. Ils protègent l'initiée et ses proches au moment où elle est la plus vulnérable et pendant une des étapes les plus importantes de sa vie : sa naissance sociale comme femme dans la communauté Ticuna. Après l'initiation, elle prend sa place de femme dans le cosmos des Ticuna.

- 2 Toile de tissu d'écorce ; Ticuna ; Brésil ; avant 1965 ; tissu d'écorce, couleur ; MKB, coll. Borys Malkin, achat 1965 ; IVc 11778

Le tableau balinais **Barattage de la Mer de Lait** porte sur les aspects du sauvetage et de la continuation du monde : sous les traits d'une tortue, Vishnu souleva la montagne cosmique de la Mer de lait pour la sauver de sa disparition. À cette époque, divinités et démons avaient perdu leur immortalité. Vishnu leur conseilla d'attacher le serpent Vasuki autour de la montagne et de tirer sur ses deux extrémités – les divinités d'un côté, les démons de l'autre. Ainsi, ils barattèrent la Mer de lait pour finalement obtenir l'*amrita*, la potion d'immortalité.

- 3 Barattage de la Mer de Lait ; Kamasan, sud du Bali, Indonésie ; 2e moitié du 20e s. ; toile, peinture ; MKB, coll. Peter Horner, achat 2006 ; IIc 22309

Relations – Des mondes qui échangent

Dans quels réseaux de relations sommes-nous ? Comment communiquons-nous entre nous et avec d'autres mondes ?

Les relations occupent une place décisive dans la manière dont le monde est façonné. Elles sont installées et entretenues par des systèmes complexes d'interconnexions et de communication. Ceux-ci impliquent que les êtres humains échangent entre eux des objets, des idées, des représentations et des souhaits. Il s'agit également d'entretenir des relations avec l'Au-delà. Divinités, ancêtres ou autres êtres spirituels influencent la vie et le bien-être des êtres humains. Les moments d'échange et d'appartenance se révèlent notamment dans les produits matériels, qui sont simultanément le reflet et l'incarnation de relations.

Le court métrage **Farafin a ni Toubabou** (Le Noir et le Blanc) d'Adrien Sina et de Mamary Diallo incarne le principe de l'échange. Le plus souvent interrogatifs, parfois ironiques, mais toujours avec des indices renvoyant aux liens des êtres humains entre eux, les artistes nous présentent certains aspects des mécanismes d'échange : interdépendance globale, asymétrie, incompréhension, innovation, exploitation et bien plus encore. Certains des objets échangés, mais surtout la disposition de morceaux de journaux en forme de croix avec le titre « Le Monde » renvoient tant à l'échange d'idées religieuses qu'aux missions chrétiennes.

- 4 Adrien Sina & Mamary Diallo, « Farafin a ni Toubabou » ; 2005-2007 ; Mali/France ; vidéo sur DVD ; MKB, achat d'Adrien Sina 2010 ; III 27664.01

Le masque des Bwa du Burkina Faso est porté par des hommes et des femmes lors de cérémonies pour honorer l'ancêtre historique **Luruya**. Selon la légende, Luruya était

un homme de petite taille et un chasseur hors pair. Il pouvait passer beaucoup de temps seul dans la forêt et avait le don de parler avec les animaux.

- 5 Masque *luruya* ; Bwa ; Leo, Burkina Faso ; début du 20e s. ; bois, couleur ; MKB, coll. Paul Wirz, achat 1933 ; III 7754

Pour chasser avec succès, les chasseuses et chasseurs doivent comprendre le comportement des animaux. Les leurres peuvent aider à établir un lien avec eux afin de les tromper. Les fabricantes et fabricants de ces **appelants canard** ont su exploiter la sociabilité des oiseaux aquatiques. Ils et elles plaçaient les appelants sur l'eau, pour pouvoir ainsi tirer sur les nombreux canards et oiseaux migrateurs attirés par celui-ci.

9 appelants canards d'Europe, tous du MKB :

- 6-7 2 appelants canards ; étang de Soustons, France ; vers 1900 ; liège, couleur, ficelle, brique ; coll. Julie Heierli, don 1921 ; VI 9547+48
- 8-11 4 appelants canards ; Ermatingen, Thurgovie, Suisse ; avant 1970 ; bois, fer, polystyrène, couleur ; coll. Hans Ribli, don 1970 ; VI 37607-10
- 12 Appelant canard ; Bâle, Suisse ; vers 1960-1970 ; bois, fibre végétale, couleur ; dépôt permanent Historisches Museum Basel 1974 ; HM 1974.290a
- 13 Appelant canard ; Italie ; vers 1960-1970 ; bois, fibre végétale, couleur ; dépôt permanent Historisches Museum Basel 1974 ; HM 1974.290b
- 14 Appelant canard ; Bâle, Suisse ; vers 1900 ; bois, couleur ; coll. Francis Raas, don 1983 ; VI 57985

Chez les Yiman, une chasse réussie n'a jamais été considérée comme le résultat d'un talent individuel. La chasse exigeait d'entrer en relation avec des créatures de l'Au-delà. Les **statues yipwon**, aux traits saillants, jouaient un rôle central dans ce contexte : elles servaient de réceptacle aux êtres spirituels et étaient activées pour la chasse. Les esprits tuaient les âmes des animaux, afin que ces derniers soient abattus par les chasseurs.

- 15 Statuette d'aide à la chasse *yipwon* ; Yiman ; Chimbut, Korewori, Papouasie-Nouvelle-Guinée ; avant 1959 ; bois, couleur, coquilles d'escargots, plumes de casoar ; MKB, coll. Alfred Bühler, achat dans le cadre de l'expédition de 1959 ; Vb 18266

Jésus-Christ chargea les douze apôtres de diffuser la foi chrétienne dans le monde après sa mort, d'élargir et de renforcer la communauté chrétienne. **L'apôtre Jacques**, ici dans une œuvre de l'école du Greco, compte parmi les premiers disciples appelés par le Sauveur. On dit qu'après la mort du Christ sur la croix, il aurait prêché dans la péninsule ibérique. Aujourd'hui encore, les croyants se rendent en pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

- 16 El Greco (école), < L'apôtre Jacques > ; Tolède, Espagne ; vers 1600/04 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, achat 1935 ; inv. 1644

Le tableau montre un rassemblement dans une clairière. La plupart des personnes représentées, dont certaines sont venues de loin, écoutent **la prédication de saint Jean-Baptiste**. D'autres, cependant, vaquent à d'autres occupations. Brueghel lui-même se trouve parmi les personnes représentées et nous jette un regard direct.

Tandis que les expertes et experts ne s'accordent pas sur le contenu exact du tableau, la peinture flamande de l'époque de Brueghel reflète l'esprit du temps : l'être humain en tant qu'individu se trouve au centre de l'attention.

- 17 Jan Brueghel l'Ancien (copie selon Pieter Bruegel l'Ancien), < La prédication de saint Jean-Baptiste > ; Anvers, Belgique ; vers 1598 ; huile sur chêne ; Kunstmuseum Basel, achat en 1858/59 avec les moyens du legs de Rudolf Bleiler ; inv. 139

C'est l'ancêtre des Iatmul qui est présent dans le **pupitre teket**. Sa présence est importante lors de réunions et de négociations entre hommes, dans la maison cérémoniale. Pendant les discussions, l'orateur se tient à côté ou derrière le pupitre. Les arguments et les relations sont renforcés et invoqués au cours des débats par la présence du *teket*.

18 Pupitre *teket* ; Iatmul ; Mandanam, Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée ; avant 1930 ; bois, couleur ; MKB, coll. Felix Speiser-Merian, achat 1930 ; Vb 9403

Dans le christianisme, les anges sont des messagers de Dieu. Le fragment de peinture **Trois anges flottants** faisait probablement partie de l'aile droite d'un autel mural, dont le panneau central, où figure la crucifixion du Christ, se trouve au Hessisches Landesmuseum de Darmstadt. Ni l'identité, ni le message de ces trois anges aux robes bleues et aux gestuelles diverses ne sont connus. Peut-être se trouvaient-ils à l'origine au-dessus d'une autre sainte ou d'un autre saint assistant à la Crucifixion, sur le panneau central, comme par ex. d'une représentation d'une sainte Véronique.

19 Maître de l'autel de Monis (cercle du Maître du Livre de Raison), « Trois anges flottants » ; Allemagne ; vers 1490 ; technique mixte sur sapin ; Kunstmuseum Basel, don Emilie Linder 1862 ; inv. 431

Pour les Iban de Bornéo, le **calao burong kenyalang** appartient au « monde supérieur ». Il est le messager de Dieu, celui qui détermine le destin, le protecteur des guerriers et l'ancêtre de tous les Iban. Selon leur conception, le calao sert de médiateur entre la divinité Singalang Burong et les êtres humains. Les Iban le vénèrent lors de cérémonies. Pour ce faire, ils fixent des sculptures de calaos à de grands poteaux pour envoyer des messages au « monde supérieur ».

20 Calao *burong kenyalang* ; Iban ; Bornéo, Malaisie ; vers 1950 ; bois, couleur ; MKB, coll. August Flick, achat 1994 ; IIc 21388

Si le malheur menace sous la forme de maladies ou de catastrophes, les croyantes et croyants catholiques font souvent appel aux saints et leurs demandent leur protection. Pour soutenir leurs prières, ils se servent alors de **billets de protection et de bénédictions** consacrés qu'ils emportent avec eux ou qu'ils déposent dans la maison et dans les étables. Ces objets témoignent de la tentative des humains de faire face à des situations difficiles et de leurs efforts pour influencer le monde en leur faveur.

42 Billets de protection, images pieuses et images pour les pèlerinages ; tous du MKB ; tous de la coll. Anton Maximilian Pachinger, legs Eduard Hoffmann-Krayer 1938 (excepté VI 1901) :

21 Bénédiction contre le feu avec représentation de saint Florian ; Salzbourg, Autriche ; 19e s. ; gravure sur bois colorée ; VI 14908

22 Bénédiction contre la peste avec représentation de saint Nicolas de Tolentino ; Allemagne/Autriche ; 18e s. ; gravure sur cuivre sur soie ; VI 13107

23 Bénédiction contre la peste avec représentation de saint Sébastien, sainte Rosalie et saint Roch ; Europe ; vers 1800-1850 ; gravure sur acier ; VI 13016

24 Bénédiction contre la peste avec représentation des cinq plaies sacrées du Christ ; Bruck, Land de Salzbourg, Autriche ; 18e s. ; gravure sur bois colorée ; VI 13165

25 Bénédiction contre la peste avec représentation des cinq plaies sacrées du Christ ; Europe ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13121

26 Bénédiction contre la peste avec représentation des cinq plaies sacrées du Christ ; Europe ; 18e s. ; gravure sur bois sur soie ; VI 13134

27 Bénédiction contre la peste avec Pietà ; Allemagne/Autriche ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13154

28 Bénédiction contre la peste et la magie, avec Pietà et représentation de saint Sébastien et saint Roch ; Europe ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13127

- 29 Bénédiction contre la peste avec croix de peste et « Schluckbildchen » (petite image à avaler) ; Landshut, Bavière, Allemagne ; vers 1850 ; feuille de chêne, papier ; VI 13340
- 30 Bénédiction du foyer, contre la peste et le choléra avec représentation < Marie Auxiliatrice > et plusieurs saints, de la maison d'édition de Franz Barth ; Vienne, Autriche ; 19e s. ; gravure colorée sur cuivre ; VI 12992
- 31 Bénédiction contre la peste avec représentation de Marie, gravure sur bois selon un tableau de Sassoferrato ; Europe ; 18e s. ; gravure sur bois ; VI 13123
- 32 Bénédiction des conditions météorologiques et contre les tremblements de terre avec représentation de sainte Irène, gravée par August Zenger ; seconde moitié du 18e s. ; Vienne, Autriche ; gravure sur cuivre ; VI 14878
- 33 Bénédiction des conditions météorologiques < Marie Auxiliatrice > ; Passau, Bavière, Allemagne ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 14885
- 34 Bénédiction contre la peste avec représentation de saint Sébastien, sainte Rosalie et saint Roch ; Europe ; vers 1800-1850 ; gravure sur acier ; VI 13018
- 35 Bénédiction contre la peste < Les trois rois mages du Levant > ; Vienne, Autriche ; vers 1850 ; lithographie colorée ; VI 13015
- 36 Bénédiction de saint Antoine contre la peste et en protection de l'étable ; Bavière, Allemagne ; vers 1700 ; gravure sur cuivre ; VI 13151
- 37 Bénédiction du foyer et des conditions météorologiques avec représentation de saint Jean et de saint Paul, gravée par Joseph et Johann Klauber ; Augsburg, Bavière, Allemagne ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 14891
- 38 Bénédiction des conditions météorologiques avec représentation de saint Donat, éditions Joseph Oberer ; Salzbourg, Autriche ; 1836 ; impression avec gravure ; VI 14942
- 39 Bénédiction contre la peste avec croix de peste et représentation de saint Sébastien, de sainte Rosalie et de saint Roch ; Europe ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13115
- 40 Bénédiction manuscrite contre la peste avec croix de peste, écrite par Josephus Bader ; Allemagne ; 18e s. ; papier, couleur ; VI 13164
- 41 Bénédiction des conditions météorologiques avec incantations et représentation des évangélistes et de saint Donat, saint Jean et saint Paul ; Allemagne ; vers 1750 ; gravure sur cuivre ; VI 13336
- 42 Bénédiction des conditions météorologiques < Marie Auxiliatrice > ; Allemagne/Autriche ; 18e s. ; gravure sur cuivre colorée ; VI 14846
- 43 Bénédiction du foyer contre la peste, le feu, les intempéries, les démons et la magie, avec représentation de saint Florian, saint Sébastien, saint Ignace de Loyola et saint Donat ; Europe ; 17e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13120
- 44 Bénédiction contre la peste avec Pietà ; Allemagne/Autriche ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13150
- 45 Bénédiction contre les tremblements de terre avec représentation de saint Emidius ; Allemagne/Autriche ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 14881
- 46 Bénédiction du foyer, des champs et des conditions météorologiques < la bienheureuse croix de maison > ; Bavière, Allemagne ; vers 1780 ; gravure sur cuivre, papier, feuille de métal ; VI 13012
- 47 Bénédiction contre la peste avec représentation de saint Sébastien et saint Roch ; Europe ; seconde moitié du 19e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13065
- 48 Bénédiction contre la peste avec représentation de saint Anastase ; Allemagne/Autriche ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13148
- 49 Bénédiction contre la peste et la magie, avec Pietà et représentation de saint Sébastien, sainte Rosalie et saint Roch ; Europe ; 18e s. ; gravure sur cuivre colorée ; VI 13118
- 50 Bénédiction contre la peste avec représentation de l'image sainte < la flagellation du Christ > ; Wies près de Steingaden, Allemagne ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13143
- 51 Bénédiction contre la peste et la magie, avec Pietà et représentation de saint Sébastien et saint Roch ; Europe ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13325
- 52 Bénédiction contre la peste avec Pietà et représentation de saint Roch ; Europe ; première moitié du 19e s. ; gravure sur cuivre ; VI 13326
- 53 Bénédiction du foyer et contre le feu avec représentation de sainte Agathe ; Soulce, Jura, Suisse ; 19e s. ; lithographie colorée ; coll. Eduard Hoffmann-Krayer, don 1907, VI 1901

- 54 Bénédiction contre les tremblements de terre avec représentation de saint François Solano ; Autriche ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 14877
- 55 Bénédiction contre la peste avec représentation de saint Jean de Matha, gravée par Joseph et Andreas Schmuzer ; Vienne, Autriche ; vers 1730 ; gravure sur cuivre sur soie ; VI 13284
- 56 Bénédiction des conditions météorologiques avec représentation de saint Pierre martyr ; Europe ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 14886
- 57 Bénédiction des conditions météorologiques avec incantations ; Allemagne ; vers 1750 ; gravure sur cuivre ; VI 13064
- 58 Bénédiction contre la peste < Antidotum Magneticum > ; Allemagne/Autriche ; 18e s. ; feuille d'impression ; VI 13294
- 59 Bénédiction contre la peste < Véritable croix de peste > avec représentation de saint Sébastien, sainte Rosalie et saint Roch ; Europe ; 18e s. ; gravure sur bois ; VI 13126
- 60 Bénédiction contre la peste avec croix de peste ; Europe ; 18e s. ; gravure sur bois ; VI 13268
- 61 Bénédiction des conditions météorologiques avec représentation de saint Donat, gravé par Johann Heinrich Störklin ; Augsburg, Bavière, Allemagne ; 18e s. ; gravure sur cuivre ; VI 14853
- 62 Bénédiction manuscrite contre le feu, signée P. L. ; Europe ; 1751 ; papier ; VI 14927

On attribue souvent aux masques un pouvoir particulier. Les Suku de la République démocratique du Congo fabriquaient des masques effrayants qu'ils sortaient, par exemple, lors des cérémonies de circoncision des garçons, pour soigner les malades ou pour influencer la météo. La fonction supérieure du **vieil homme** était de protéger la communauté contre les maux, quels qu'ils soient. En contrepartie, il exigeait des offrandes.

- 63 Masque *kakuungu* ; Suku ; Tsambotseke, République démocratique du Congo ; avant 1939 ; bois, couleur, fibres végétales, fourrure, métal ; MKB, coll. Hans Himmelheber, achat 1939 ; III 1358

Les habitantes et habitants de la partie occidentale de l'île de Bornéo sculptent des statuettes appelées **pantak** après la mort d'importants membres de la communauté. Le *pantak* sert de réceptacle pour accueillir les âmes des membres défunts, dont la présence spirituelle garantit la protection et le bien-être des survivantes et survivants.

- 64 Sculpture d'ancêtre *pantak* ; Bidayuh ; ouest de Bornéo, Indonésie ; début du 20e s. ; bois, perles ; MKB, coll. Peter Horner, achat 1997 ; IIc 21398

Jusqu'au milieu du XXe siècle, les communautés Kota, dans l'actuel Gabon et en République démocratique du Congo, plaçaient des **mbulu ngulu, des statuettes de gardien**, sur des paniers contenant les ossements d'importants ancêtres. Sacrifices et prières étaient offerts à ces ensembles de reliques. Les Kota espéraient ainsi que les ancêtres auraient une influence favorable sur le destin.

- 65 Statuette de gardien *mbulu ngulu* ; Kota ; Gabon ; 20e s. ; bois, feuille de cuivre/feuille de laiton ; MKB, coll. Ernst et Annemarie Vischer-Wadler, legs 1995 ; III 26692

Selon les Baoulé, avant sa naissance, l'être humain vit avec toute une famille dans l'Au-delà – où il retourne après sa mort. Durant sa vie terrestre intermédiaire, les liens avec l'Au-delà ne sont pas complètement rompus. **Les statuettes sculptées** sont les corps des membres de la famille de l'Au-delà, présents ici-bas. Ceux-ci sont vénérés en privé et, en contrepartie, ils apportent leur aide dans toutes les situations de la vie.

- 66 Statuette masculine ; Baoulé ; Côte d'Ivoire ; 20e s. ; bois, restes de couleur ; MKB, coll. Ernst et Annemarie Vischer-Wadler, legs 1995 ; III 26601
- 67 Statuette féminine ; Baoulé ; Côte d'Ivoire ; 20e s. ; bois, fibre végétale, restes de couleur, perles de verre ; MKB, coll. Hans Röthlingshöfer, legs 2005 ; III 27520

Chaque soir, après le travail, les bergères et bergers des Alpes récitent une bénédiction alpine. Ils et elles y demandent à Dieu et à différents saints de protéger les humains et les animaux. Pour qu'on entende la prière sur de longues distances et pour y inclure tout l'alpage, ils et elles utilisent des entonnoirs en bois pour le lait appelés « **Vollen** ». Ceux-ci leur permettent d'amplifier leur voix, à la manière d'un mégaphone. Au printemps 2020, lors du confinement pour réduire l'impact de la pandémie du coronavirus, le prêtre du Grossmünster de Zurich a béni la ville en récitant une prière – dans un entonnoir à lait.

5 Vollen et une bénédiction alpine de Suisse, tous du MKB :

- 68 Suisse centrale ; avant 1941 ; bois ; coll. J. Lanz-Ruchti, achat 1941 ; VI 15966
69 Obwald ; avant 1910 ; bois, couleur ; coll. Josef Bucher, don 1910 ; VI 4142
70 Saas-Almagell, Valais ; vers 1900 ; bois, fer ; coll. Eduard Hoffmann-Krayer, don 1917, VI 7662
71 Lauenen, Berne ; avant 1921 ; bois, textile, métal ; coll. A. Spiess-Boppenhausen, don 1921 ; VI 9432
72 Innertkirchen, Berne ; avant 1953 ; bois ; coll. Fritz Tännler-Rufibach, don 1953 ; VI 19863
73 Bénédiction alpine ; Schwyz ; vers 1910 ; papier ; coll. Paul Kramer, don 1974 ; VI 43170

Le **gunungan**, l'**arbre de la vie**, marque le début, la fin et l'entracte de chaque représentation de théâtre d'ombres à Java et Bali. Il symbolise l'univers et la vie humaine. Il représente la montagne cosmique, le lieu de la vie terrestre, ainsi que les passages vers d'autres mondes.

Le théâtre d'ombres a pour but de divertir et d'instruire. Mais en parallèle, une représentation est toujours un rituel qui met les spectatrices et spectateurs en contact avec le monde surnaturel et les situe dans le monde d'ici.

19 marionnettes du théâtre d'ombres *gunungan* d'Indonésie, toutes du MKB :

- 74 Java central ; 1e moitié du 20e s. ; parchemin, bois, couleur ; coll. Ernst Schlager, don issu de sa succession de la part de sa famille 1971 ; IIc 16402
75 Jembrana, ouest de Bali ; vers 1900 ; parchemin, bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 24759
76 Banyumas, Java central ; 20e s. ; parchemin, bois, couleur, ficelle ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 24649
77 Fabricant : Ida Bagus Asem ; Buleleng, nord de Bali ; 20e s. ; parchemin, bois, ficelle, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 24837
78 Java central ; 20e s. ; parchemin, bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 23567
79 Java ; 1e moitié du XXe s. ; parchemin, bois, couleur ; coll. Willy Quidort, achat 1939 ; IIc 7302
80 Fabricant : Marwanto ; Yogyakarta, Java central ; 2000 ; parchemin, corne, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 23082
81 Java oriental ; 20e s. ; plumes de paon, bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 24648
82 Fabricant : Ida Bagus Made Taman ; Sidemen, est de Bali ; 20^e s. ; parchemin, bois, couleur ; ficelle ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 23356
83 Cirebon, Java occidentale ; 20^e s. ; parchemin, bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 23569
84 Fabricant : I Dewa Putu ; Gianyar, sud du Bali ; vers 1970 ; parchemin, bois, couleur ; coll. Urs Ramseyer, achat 1974 ; IIc 17201
85 Yogyakarta, Java central ; 20^e s. ; parchemin, bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 23570
86 Java central ; 20^e s. ; parchemin, couleur, bois, ficelle ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 25276
87 Java oriental ; vers 1880 ; parchemin, bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 23572
88 Bali ; fin du 20^e s. ; parchemin, bois, couleur ; coll. Clara Wilpert, don 2003 ; IIc 21862
89 Lamongan, Java oriental ; 20e s. ; parchemin, bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 23690
90 Java oriental ; 20e s. ; bois, couleur ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIc 24497

- 91 Yogyakarta, Java central ; début du 20e s. ; parchemin, couleur, corne, bambou ; coll. Dorothea Hocks, achat 2002 ; IIC 21784
- 92 Amlapura, Bali ; 20e s. ; parchemin, bois, couleur, ficelle ; coll. Werner Gamper, don 2017 ; IIC 23143

Orientation – Mouvement à travers les mondes

Comment représentons-nous le monde ? Quels sont les moyens dont nous disposons pour nous orienter et nous déplacer, tant sur le plan géographique que mental ?

La mobilité concerne tous les êtres humains. Nous nous déplaçons mentalement et physiquement dans l'espace ; nous essayons de nous orienter dans le monde réel et imaginaire.

Les illustrations et les cartes sont des représentations abstraites qui nous aident à nous orienter. Ceux et celles qui les conçoivent traduisent activement leur environnement dans un autre média. Ce processus est marqué par leurs perceptions et idées. Le point de départ est la tentative de l'être humain de concevoir un ordre qui se rapporte à lui. Cela soulève des questions relatives au disponible, aux projections perspectives et autres, ainsi qu'au décodage.

Le **Port florissant (image de voyage)** de Paul Klee offre beaucoup d'espace à l'interprétation. Le titre donne un indice : l'effet spatial créé par l'agencement des lignes et des surfaces incite à rechercher sur la toile des éléments concrets (un bateau, le port, l'eau, etc.). En parallèle, le tableau peut aussi être lu comme un point de départ mental – d'autant plus que les voyages de Klee en Égypte et en Tunisie, par exemple, eurent une influence décisive sur son œuvre artistique abstraite.

- 93 Paul Klee, < Port florissant (image de voyage) > ; Suisse ; 1938 ; huile et colle d'amidon sur papier journal sur jute ; Kunstmuseum Basel, don de la Klee-Gesellschaft 1948 ; inv. 2212

Avec **Mardayin design at Milmilngkan**, l'artiste australien John Mawurndjul renvoie à la cérémonie locale, sacrée et secrète de Mardayin en incorporant dans son œuvre des motifs de peinture corporelle et des références à des lieux sacrés. Les non-initiés peuvent certes contempler le tableau, mais son contenu ne leur est accessible que partiellement. Pour les initiés, en revanche, ce qui est représenté ne fait pas seulement le lien entre le passé, le présent et l'avenir, mais donne aussi un sens à l'environnement dans lequel ils vivent.

- 94 John Mawurndjul, < Mardayin design at Milmilngkan > ; Milmilngkan, Northern Territory, Australie ; 2004 ; graphique imprimé sur papier ; MKB, coll. Christian Kaufmann, achat de Maningrida Arts & Culture 2004 ; Va 1430

Patron des voyageuses et voyageurs, le géant **saint Christophe** symbolise celui qui surmonte les obstacles en terrain impraticable. Selon la légende, un ermite lui aurait conseillé de servir Dieu et de porter les voyageuses et voyageurs d'une rive à l'autre d'un fleuve grâce à son énorme force physique. Un jour, il prit un enfant sur ses épaules ; or, ce dernier pesa de plus en plus lourd à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le fleuve. Arrivé sur l'autre rive, l'enfant lui révéla qu'il venait de porter sur ses épaules non seulement le monde entier, mais aussi celui qui l'avait créé : c'était l'enfant Jésus.

95 Konrad Witz, < Saint Christophe > ; Allemagne ; vers 1435/45 ; technique mixte sur chêne ; Kunstmuseum Basel, don d'August La Roche-Burckhardt 1868 ; inv. 646

La **vue de Lhasa et de la fête du Losar** combine un panorama et une carte géographique. Les principaux temples de la capitale tibétaine et de ses environs sont représentés au centre de ce tableau que l'on déroule. Notamment lors du *Losar*, le Nouvel An tibétain, de nombreux pèlerins se rendent à Lhasa pour déposer leurs offrandes dans le plus grand nombre de lieux saints possible et acquérir ainsi du mérite spirituel. Des cartes comme celle-ci leur permettent de s'orienter plus facilement.

96 Thangka < vue de Lhasa et de la fête du Losar > ; Tibet ; vers 1900 ; pigments, coton, soie, brocart, métal, bois ; MKB, coll. Gerd-Wolfgang Essen, achat 1998 ; IId 13863

Le **plan de la ville de Tamazulapam** transmet des informations géographiques, juridiques et politiques datant de 1733. Des dessins et des inscriptions en mixtèque, en chocho et en espagnol permettent à ses utilisatrices et utilisateurs de s'orienter : ils et elles peuvent y lire tant les droits d'exploitation des moulins et des sources d'eau que les limites municipales et les chemins conduisant aux villes voisines ou aux bâtiments importants.

97 Mapa de Tamazulapam (Lienzo Vischer III) ; Tamazulapam del Progreso, Oaxaca, Mexique ; 1733 ; coton, couleur ; MKB, coll. Lukas Vischer, don issu de sa succession de la part de sa famille 1844 ; IVb 756

Les navigateurs micronésiens se servaient des **cartes à bâtonnets *mattang*** pour s'orienter en mer. Avant leur départ, ils s'en servaient pour mémoriser la position des îles et les conditions maritimes prévues. Ils ne les emmenaient pas avec eux lors de leur voyage. Combinées aux connaissances astronomiques, ces cartes permettaient aux marins de se rendre jusqu'aux plus petits atolls du vaste océan Pacifique.

98 Carte à bâtonnets *mattang* ; îles Marshall, Micronésie ; avant 1903 ; bois, coquillage, pierre ponce ; MKB, acquis du Museum Natur und Mensch de Fribourg-en-Brigau dans le cadre d'un échange en 1903 ; Vc 201

L'utilisation de la **jarre *chomo*** permet aux membres des Shipibo-Conibo de s'orienter à la fois dans le monde profane et spirituel. La partie dénuée de motifs symbolise le monde souterrain, tandis que la partie centrale à motifs représente le monde vivant des êtres humains. La zone supérieure avec les motifs en filigrane correspond à la transition vers le monde supérieur. La forme et les motifs peuvent être compris comme une représentation du microcosme des Shipibo-Conibo. Il s'agit toujours d'une manifestation de leur identité dans un monde globalisé.

99 Jarre à manioc ; Shipibo-Conibo ; Bethel, Pérou ; avant 1969 ; argile, couleur ; MKB, coll. Gerhard Baer, achat dans le cadre de l'expédition de 1968/69 ; IVc 13589

Dans son **Paysage près de Visp**, Niklaus Stoecklin n'omet pas les traces de l'industrialisation : outre le village de Visp, entouré de hautes montagnes, on distingue aussi des lignes de chemin de fer et des usines. Même si du point de vue stylistique Stoecklin tend vers le cubisme, son souci du détail évoque cependant une approche cartographique.

100 Niklaus Stoecklin, < Paysage près de Visp > ; Suisse ; 1920 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, achat en 1933 avec les moyens du Birmann-Fonds ; inv. 1609

Traces – Changer le monde

Quelles traces laissons-nous dans le monde ? Quelles traces les événements laissent-ils dans les paysages, dans la vie, dans la mémoire ? Comment les bouleversements se répercutent-ils sur le monde ? Et comment assimilons-nous les expériences marquantes ?

L'agriculture est l'un des plus importantes bases de l'existence humaine. Cependant, depuis l'industrialisation et ses innovations, son importance décline à bien des endroits. Or, une grande partie de notre alimentation est encore issue de la production agricole. Cela a laissé des traces dans le monde : de grandes parties de notre planète ont été visiblement remodelées par l'être humain.

En agriculture, on se sert de la **charrue** pour préparer les champs à la culture. Aujourd'hui, environ un tiers de la surface terrestre est utilisée pour l'agriculture. Si les monocultures extensives prédominent de nos jours, ce n'était pas le cas avant la révolution industrielle : on cultivait alors des petites parcelles de terre, souvent exploitées par des associations de plusieurs familles. Le développement de la charrue marque le début de l'agriculture intensive : la charrue représente le façonnage du monde par la main humaine.

13 charrues de différentes régions de la planète, toutes du MKB :

- 101 Charrue à crochet ; San Giovanni Valdarno, Toscane, Italie ; vers 1850 ; bois, fer ; coll. Hans Stehlin, don 1909 ; VI 3188.01-06
- 102 Charrue ; Mahabalipuram, Tamil Nadu, Inde ; avant 1925 ; bois, fer ; coll. Fritz Sarasin, don 1925 ; IIa 550
- 103 Charrue à pommes de terre ; Inwil, Lucerne, Suisse ; vers 1850 ; bois, fer ; coll. Schmidiger, achat 1953 ; VI 20481.01-06
- 104 Charrue ; Qingdao, Shandong, Chine ; avant 1909 ; bois, fer ; coll. Samuel Preiswerk-Sarasin, don 1909 ; IId 840
- 105 Charrue ; Şanlıurfa, Turquie ; avant 1908 ; bois, fer ; coll. Andreas Vischer, don 1908 ; IIe 27a-d
- 106 Charrue ; Berastagi, nord de Sumatra, Indonésie ; avant 1924 ; bois, bois de cocotier ; coll. Paul Wirz, achat 1924 ; IIc 2157
- 107 Charrue réversible ; Aeschi, Berne, Suisse ; vers 1830 ; bois, fer ; coll. Eduard Hoffmann-Krayer, don 1904 ; VI 7c-e, g-h
- 108 Charrue à chameau ; Kairouan, Tunisie ; bois, fer ; avant 1901 ; coll. Fritz Sarasin, don 1901 ; III 1178
- 109 Charrue à double soc ; Courroux, Jura, Suisse ; vers 1850 ; bois, fer ; coll. Kämpf, achat 1904 ; VI 88
- 110 Charrue pour la rizière inondée ; Bukittinggi, Ouest de Sumatra, Indonésie ; avant 1927 ; bois, bambou, acier, corne ; coll. Paul Wirz, achat 1927 ; IIc 2689
- 111 Charrue à semelles ; Tunisie ; avant 1932 ; bois, fer ; coll. Paul Wirz, achat 1932 ; III 7367
- 112 Charrue ; région de Hanoï, Vietnam ; avant 1936 ; bois, bambou, acier, fibre végétale ; coll. Paul Wirz, achat 1936 ; IIb 743
- 113 Charrue à chariot ; Euseigne, Valais, Suisse ; vers 1850 ; bois, fer ; coll. Eduard Hoffmann-Krayer, don 1912 ; VI 5203a-c

Sur son tableau **Récolte de blé**, Robert Zünd supprime tout signe d'industrialisation. Il peint le tableau d'une idylle. Mais des impondérables pourraient venir détruire cette scène pittoresque. Les nuages indiquent-ils une pluie susceptible de mettre la récolte en danger ?

- 114 Robert Zünd, < Récolte de blé > ; Suisse ; après 1859 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, legs de Benedikt et Päuli Christ-Steinegger 2007 ; inv. G 2007.20

Outre des scènes de la vie de village, les **peintures Warli** montrent les différentes étapes de la culture du riz : de la plantation des plants à la récolte et au stockage. Jivya Soma Mashe était l'un des artistes les plus connus de la communauté Warli, qui vit au nord de la métropole de Mumbai, dans l'État indien du Maharashtra. Conçus à l'origine comme des peintures murales, ces tableaux font appel à des motifs récurrents : le cercle est associé au soleil et à la lune, le triangle représente les montagnes et les arbres. Ces peintures font partie de nombreux rituels ; par exemple, aucun mariage ne peut avoir lieu sans une représentation de Palghat, la déesse de la fertilité.

115 Peintures Warli de Jivya Soma Mashe ; Dhahanu, Maharashtra, Inde ; 20e s. ; papier, pigment de pâte de riz ; MKB, achat de la Gallery Chemould 1993 ; IIa 10931, IIa 10935, IIa 10937, IIa 10939

Lors de leurs travaux dans les champs, les Mende aussi bien que les Kissi ont trouvé, dans le sud-est de la Sierra Leone, de nombreuses statuettes en stéatite aux formes humaines et animales. Leur signification originelle n'est que mal connue. Les deux peuples ont intégré les **statuettes** dans leur propre culture matérielle. Les Kissi les vénéraient comme des manifestations de leurs ancêtres, tandis que les Mende en firent des protectrices garantissant une bonne récolte et, à ce titre, les plaçaient dans leurs rizières.

116 Statuette *nomoli ou pomda* ; Mende ou Kissi ; Sierra Leone ; avant 1901 ; stéatite ; MKB, coll. Crisinel, achat 1901 ; III 1365

Le riz est l'un des aliments de base les plus importants au monde. Il est souvent cultivé en terrasses. Dans la culture agraire traditionnelle de Bali, le divin plant de riz est considéré comme un être féminin doté d'une âme et il est traité avec un respect particulier : il incarne la **déesse Dewi Sri**, qui donne la vie et garantit la fertilité et le bien-être. Comme pour les êtres humains, des célébrations sont organisées en l'honneur des plants de riz, afin de marquer les étapes importantes de leur vie.

117 Déesse du riz Dewi Sri ; Bali, Indonésie ; fin du 19e/début du 20e s. ; bois, couleur ; MKB, coll. Ernst Schlager, don de Georg André Schlager 2001 ; IIc 21678

Dans **Paysage au Tessin**, Werner Neuhaus nous montre la vue qu'offre son atelier sur le village de Castel San Pietro sous la forme d'un jeu de lignes et de plans aux couleurs intenses. Ce tableau est une composition de champs, de maisons, d'arbres et de chemins à l'allure fort abstraite, sans pour autant qu'ils soient complètement méconnaissables. Les traces de l'activité humaine sont très présentes dans ce paysage.

118 Werner Neuhaus, « Paysage au Tessin » ; Suisse ; 1925 ; gouache sur toile ; Kunstmuseum Basel, don de Madame Elka Spoerri 1974 ; inv. G 1974.15

Malgré tout ce que nous avons atteint, nous restons fondamentalement dépendants de la nature. Éruptions volcaniques, tempêtes, tremblements de terre et séismes sous-marins, avalanches et incendies de forêt sont des catastrophes aux conséquences durables ou irréversibles pour l'être humain et son habitat.

Le **tremblement de terre de 1356 à Bâle** détruisit une grande partie des bâtiments de la ville. À l'arrière-plan du tableau se dresse la cathédrale endommagée. Au centre, l'évêque bénit les défunts. Le paysage urbain garde des traces de cet événement jusqu'à nos jours : d'une part, presque aucune maison de l'époque précédant le tremblement de terre n'est restée debout. D'autre part, seules deux des cinq tours ont été rebâties lors de la reconstruction de la cathédrale.

119 Ernst Stückelberg, < Le tremblement de terre à Bâle en 1356 > ; Suisse ; 1886 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, achat en 1886 avec les moyens du Birmann-Fonds ; inv. 599

Le volcan **Gunung Agung** domine majestueusement ces rizières balinaises. Beaucoup de personnes perdirent la vie lors de son éruption en 1963/64, qui détruisit également plus de 500 kilomètres carrés de terres agricoles ainsi que de nombreux villages. Les dernières éruptions du volcan datent de 2017 et 2018, mais ne causèrent, heureusement, pas de dégâts aussi importants.

La peinture à l'encre de Chine de Ketut Togog s'appuie sur un tableau du Bâlois Theo Meier, qui vécut longtemps à Bali. Meier encouragea les jeunes artistes à Bali à expérimenter de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Ainsi, ce tableau représente aussi les échanges entre l'art traditionnel balinaise et les mouvements artistiques internationaux.

120 Ida Bagus Ketut Togog, < Goenoeng Agoeng >, peint selon une peinture à l'huile de Theo Meier ; Bali, Indonésie ; 1941 ; papier, encre de Chine ; MKB, coll. Ernst Schlager, don de Georg André Schlager 2001 ; Ilc 21795

Nous, les êtres humains, constituons le plus grand danger pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Nous détruisons notre environnement et les guerres ébranlent sans cesse le cadre de vie de communautés entières. La soif de pouvoir, d'influence politique, l'occupation de territoires et le recours aux armes laissent des traces profondes chez les êtres humains et les paysages. Sans cesse, les artistes ont représenté ces expériences dans leurs œuvres.

Le dessin à l'encre de Chine intitulé **A Battle in the Village of Darwati** d'Ida Bagus Ketut Diding porte sur un épisode du Mahabharata, une épopée indienne. La scène représente la guerre fratricide du clan Yadava et la ville de Dvaraka/Darwati engloutie par les eaux. Cette guerre entraîne également la mort de Krishna ce qui a pour effet de voir le camp des < bons > se retirer du monde. Que se passe-t-il lorsque les structures habituelles s'effondrent ?

121 Ida Bagus Ketut Diding, < A Battle in the Village of Darwati > ; Batuan, Bali, Indonésie ; 1937 ; papier, encre de Chine ; MKB, coll. Ernst Schlager, don issu de sa succession de la part de sa famille 1971 ; Ilc 16667

Situé sur les contreforts sud-est des Vosges, le **Vieil Armand** est un sommet âprement disputé par l'Allemagne et la France, pendant la première guerre mondiale. Aujourd'hui encore, des tranchées bien préservées et des trous d'obus envahis par la végétation en témoignent. Toute la région de la plaine du Rhin supérieur est marquée par les vestiges de la guerre. Presque chaque village possède un monument commémorant la première guerre mondiale.

Lotti Krauss fait le portrait de ce lieu ravagé par la guerre, nous montrant des cratères de bombes et une plante à la tige surdimensionnée, couverte d'épines, dont la forme rappelle celle d'un fusil. Elle thématise ainsi les blessures de la région, toujours visibles plus de cent ans après.

122 Lotti Krauss, < Vieil Armand > ; Suisse ; après 1940 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, achat en 1985 avec les moyens du Birmann-Fonds ; G 1985.17

Avec le début de la dictature militaire en 1973, les femmes chiliennes se mirent à coudre des **arpilleras**. En période d'oppression, les travaux communs de patchwork constituaient un moyen de surmonter la perte de proches. Les organisations ecclésiastiques firent circuler les arpilleras dans le monde entier pour attirer l'attention sur la situation ou pour collecter

des fonds pour les personnes touchées. Aujourd'hui encore, les arpilleras sont utilisées en Amérique du Sud pour faire face à des catastrophes de toutes sortes.

123 Arpillera ; Conchali, Chili ; vers 1985 ; jute, coton, tissus synthétiques et fils ; MKB, coll. Heinrich et Marlyse Thommen-Strasser, don 2019 ; IVc 27090

En Afghanistan et dans les camps de réfugiés afghans au Pakistan et en Iran, les guerres qui durent depuis plus de 40 ans sont représentées sur des tapisseries. Outre les chars, hélicoptères et grenades, le motif dominant de cette **tapisserie de guerre** est une kalachnikov. De nombreux moudjahidines se vantent d'avoir pris ces fusils d'assaut à leurs adversaires soviétiques.

La tapisserie est une sorte de « témoin silencieux » de l'arsenal d'armes utilisé pendant la guerre. Est-ce que les créatrices et créateurs ou le public associent à cette panoplie de guerre la souffrance ou plutôt les actes héroïques ?

124 Tapis de guerre ; Afghanistan ; fin du 20e s. ; laine ; MKB, achat sur eBay à radioflyer77 2016 ; IIa 11527

Le duo d'artistes Fischli/Weiss a toujours réussi à attirer l'attention sur les choses ordinaires du quotidien afin de souligner leur caractère unique. Coulée en caoutchouc, la masse noire de l'œuvre **Sans titre** revêt une actualité tragique, car sa couleur et sa structure rappellent la destruction de la nature par des incendies dévastateurs, des feux de forêt ou le changement climatique.

125 Peter Fischli/David Weiss, « Sans titre » ; Suisse ; 2005 ; caoutchouc, coulé ; collection de la fondation Emanuel Hoffmann, dépôt dans la Öffentliche Kunstsammlung Basel ; H 2005.02

Dans son art, Peti Brunner aborde souvent la menace que l'être humain représente pour la nature. Ainsi, la pollution causée par l'être humain modifie la nature et l'habitabilité du monde. Elle peut détruire la base vitale de nombreuses personnes et rendre des surfaces de terre entières inexploitable. Dans cette œuvre, **Sans titre**, Brunner nous confronte à un gros plan intense et obsédant de notre environnement endommagé.

126 Peti Brunner, « Sans titre » ; Suisse ; 1987 ; gouache, aquarelle, dispersion et couleurs végétales sur papier, sur coton ; collection de la fondation Emanuel Hoffmann, dépôt dans la Öffentliche Kunstsammlung Basel ; H 1989.04

Apparues en Tanzanie dans les années 1960, les **peintures Tingatinga** portent le nom de leur fondateur, Edward Saidi Tingatinga. L'œuvre d'Athumani Nipela se penche sur une conception binaire du monde, divisé en deux sphères : la nature et la culture. Dans la moitié supérieure du tableau, des animaux sauvages s'attaquent aux humains, ce qui peut être interprété comme un renversement des rapports de force naturels. Dans la partie inférieure, un accident de voiture bouleverse la structure d'une communauté villageoise.

127 Peinture Tingatinga d'Athumani Nipela ; Tanzanie ; 1996 ; toile, couleur ; MKB, don de Helvetas 1996 ; III 26892

128 Versos des objets exposés 58-62

Imaginations – Mondes pensés et mondes fantastiques

Quels mondes et quels lieux naissent de notre imagination ? Par quels moyens représentons-nous des espaces nés de notre pensée et de notre imagination ? Comment traduisons-nous en œuvres d'art ces imaginations et fantaisies ? Comment, en tant qu'observateurs et observatrices, recevons-nous ces suggestions ?

Certains artistes créent des mondes mystiques et fantastiques. D'autres créent des abstractions, des mondes visuels surréalistes et complexes.

Tony Oursler s'intéresse principalement à l'impact du monde médiatique. Cependant, son œuvre peut également être interprétée comme un commentaire portant sur toutes les formes de communication. Au milieu de la surface rouge irrégulière de **Redjelloblue**, une ouverture montre une bouche en mouvement, qui parle indistinctement. Tandis que le titre peut être compris comme un hommage à Barnett Newman, l'artiste soulève la question suivante : que nous dit la bouche ? Les sons indistincts qu'elle émet laissent libre cours à notre imagination !

129 Tony Oursler, < Redjelloblue > ; États-Unis ; 2007 ; aluminium, acrylique, vidéo ; MKB, achat de Lehmann Maupin 2007 ; VI 70261

Pendant son séjour au Bauhaus de Dessau, Lyonel Feininger créa une vue cubiste et géométrique d'une rue, intitulée **Fenêtres illuminées II**. Il y représenta le lieu de vie de nombreuses personnes dans l'espace urbain : une rue avec des rangées d'immeubles, où habitent beaucoup de citadines et citadins. Il transforme des logements souvent perçus comme sinistres et sans âme en un lieu harmonieux, presque romantique.

130 Lyonel Feininger, < Fenêtres illuminées II > ; Allemagne ; 1932 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, legs de Dr. h.c. Richard Doetsch-Benziger, Bâle 1960 ; inv. G 1960.19

Au début de sa carrière d'artiste, Wassily Kandinsky s'est consacré à la peinture de paysages concrets. Plus tard, il s'est éloigné de plus en plus de l'art figuratif. Dans **Rouge lourd**, il composa un jeu de couleurs et de surfaces abstraites qui se répondent. Pour lui, formes et couleurs stimulaient tant le regard que l'oreille du spectateur. La couleur rouge avait pour lui une grande puissance et, selon les mélanges, des effets très différents.

131 Wassily Kandinsky, < Rouge lourd > ; Allemagne ; 1924 ; huile sur carton ; Kunstmuseum Basel, legs de Dr. h.c. Richard Doetsch-Benziger, Bâle 1960 ; inv. G 1960.20

Le pilote, peintre et explorateur Percy Trezise a exploré l'art aborigène en profondeur. Dans **Life in the Rainforest**, il créa un monde caractérisé par l'abondance et la croissance. Ce n'est qu'en regardant de plus près que l'on aperçoit les êtres humains, qui en font partie intégrante. Le triptyque montre la manière dont un Australien non-aborigène imagine le mode de vie aborigène.

132 Percy Trezise, < Life in the Rainforest > ; Australie ; avant 2005 ; huile sur panneau de fibre de bois ; MKB, coll. Anthony et Jovita Bliss, don 2016 ; Va 1467

Les teinturières de ce tissu se servent d'une technique de teinture de réserve pour transformer le lieu où elles vivent – Ibadan au Nigeria – en image abstraite. Un motif est récurrent : il s'agit de trois colonnes de la Mapo Hall, la mairie de la ville. Ce textile, qui combine différents motifs, est appelé **Ibadandun**, « Ibadan est un endroit heureux ».

133 Textile *adire eloko* ; Yoruba ; Ibadan, Nigeria ; avant 1973 ; coton, indigo, technique du batik ; MKB, coll. Renée Boser/Bernhard Gardi, achat dans le cadre de l'expédition de 1973-75 ; III 20096

Dans **Day Before One**, Barnett Newman imagine le monde avant sa création. L'aplatissement de couleur bleue crée une image abstraite qui, de pair avec le titre, renvoie à un état au-delà de ce que l'on peut représenter en image.

134 Barnett Newman, < Day Before One > ; 1951 ; États-Unis ; huile sur coton ; Kunstmuseum Basel, don de la Nationale Suisse à l'occasion de son 75e anniversaire (1958) 1959 ; inv. G 1959.16

Made Wianta bénéficia d'abord d'une formation à la peinture balinaise classique. Plus tard, il s'inspira du modernisme classique, notamment du surréalisme. Ces influences eurent un impact significatif sur son style artistique. Avec **Time Travel**, Wianta crée un lieu imaginaire d'une autre époque, qui nous rappelle en même temps des lieux urbains familiers, comme des rues encaissées et des façades d'immeubles à vue d'oiseau.

135 Made Wianta, < Time Travel > ; Bali, Indonésie ; 1997 ; charbon sur papier ; MKB, don de l'artiste 1997 ; IIc 25382

Les motifs des **châles liklla** donnent un aperçu des représentations cosmologiques des Q'ero Quechua : les quatre champs symbolisent les quatre provinces de l'ancien empire inca Tahuantinsuyo. Les bandes avec des motifs en zigzag représentent probablement les sommets des montagnes qui caractérisent le paysage.

136 Châle ; Pitumarca, Cuzco, Pérou ; avant 1980 ; laine ; MKB, coll. Valentin Jaquet, don 2012/2013 ; PE 403

Fabriqués à l'aide de teinture à la boue, les **tissus bogolanfini** proviennent principalement des villages Bamana. Seuls les initiés sont en mesure de déchiffrer les différents signes et leurs significations.

À la fin des années 1970, la teinture à la boue connut un nouvel élan et une vague d'innovations. Les futurs artistes créèrent des nouvelles visions des *bogolanfini*. Ces créations urbaines dans l'air du temps, ne tardèrent pas à conquérir le marché touristique, l'art et la mode. Au Mali, jusque dans les années 1990, elles exprimèrent la fierté de la culture et de l'identité nationales.

137 Textile *bogolanfini* ; Bamako, Mali ; 2000 ; coton ; MKB, coll. Bernhard Gardi, achat 2000 ; III 27186

Toute l'œuvre de Max Ernst se caractérise par le renouvellement et l'innovation. Cet artiste n'a cessé de développer de nouvelles techniques d'application de la peinture. Dans son œuvre surréaliste **Père Rhin**, il peint le légendaire dieu fluvial en utilisant la technique dite de la décalcomanie. Pour Ernst, la technique elle-même est une allégorie du fleuve, qui, lui aussi, divise et relie.

138 Max Ernst, < Père Rhin > ; France ; 1953 ; huile sur toile ; Kunstmuseum Basel, don de Dr. Carola Giedion-Welcker dans l'esprit et en souvenir du Prof. Dr. med. Wilhelm Löffler 1974 ; inv. G 1974.1