

Université libre
de Saint-Germain-en-Laye
Année 2023-2024

Arts et techniques traditionnelles dans les Amériques

**1/10
Introduction**

Pascal MONGNE

**Ecole du Louvre, Paris
Archéologie des Amériques (UMR 8096, CNRS - Université Paris 1)
GEMESO (Groupe d'Etudes Méso-Américaines, EPHE, Paris)
Corpus Antiquitatum Americanensium (Union académique internationale)**

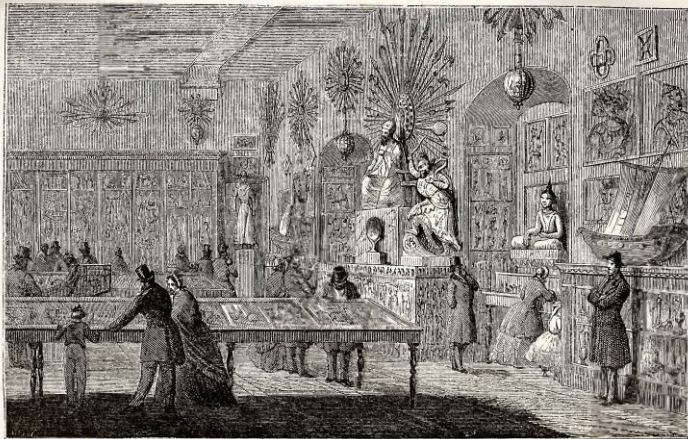
Un intérêt déjà ancien pour les Amériques

« Vízilopuztli » (Huitzilopochtli)
Mexico, début période coloniale
Museen der Stadt, Nuremberg

B. De Sahagun, Codex Florentino (livre 9)
Mexico, seconde moitié du XVIe s.
Florence.

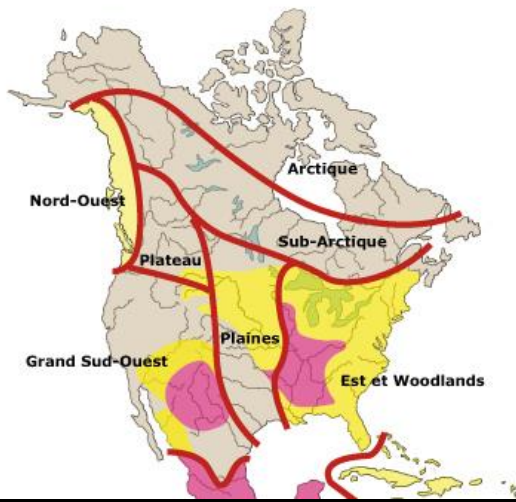

Musée ethnographique.

Les Amériques : île et monde

Début XIXe s.	Conflits des indépendances
XVIe - XVIIIe s.	Période coloniale
XVe s.	Civilisations Aztèque (Mexique) et Inca (Pérou)
1 000	Contacts scandinaves
- J.C. -	Premières civilisations > Omèques (Mexique) Chavin (Pérou)
1 500	
2 500 / 3 000	Apparition de la céramique Premiers villages
Vers 5 000	Début agriculture et sédentarisation
7 000 / 8 000	Réchauffement climatique Recul des glaciers / Montée des eaux Disparition du gros gibier Changement environnement
8 000 / 10 000	Fin de la période glaciaire
30 000 / 50 000	Début du peuplement par le détroit de Béhring

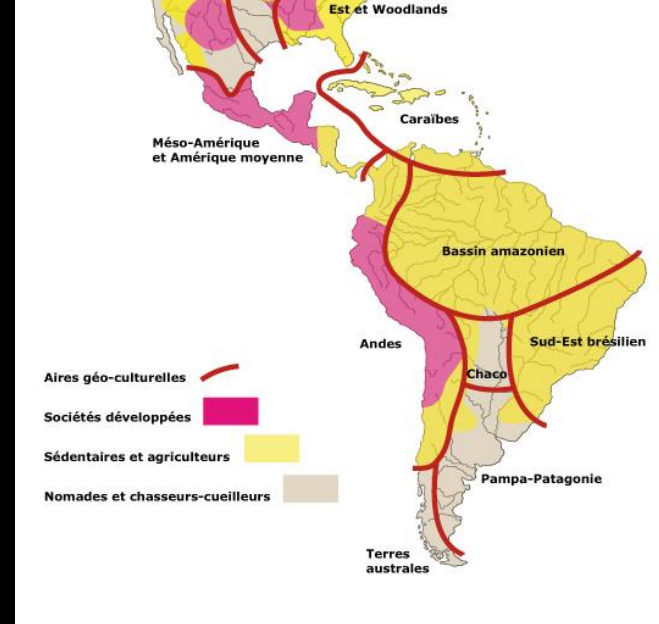

Rapide survol chronologique et culturel (le Nord)

Chronologie Amériques

	Grand Nord	Côte Nord-Ouest	Sud-Ouest	Les Grandes Plaines	Bassin du Mississippi et Grands Lacs
XX ^e siècle	Intégration au monde occidental				
XIX ^e siècle	Contacts répétés avec le monde occidental	Intégration au monde occidental	Milieu XIX ^e s. : annexion par les États-Unis Début XIX ^e s. : début de la colonisation nord-américaine	Pénétration étatsunienne et guerres indiennes	Quasi-disparition des cultures indiennes de l'Est des États-Unis
XVIII ^e siècle		Développement du commerce avec les Européens (Russes, Danois, Anglais)		Contacts avec Européens (Français, Bois-Brûlés)	Naissance des États-Unis
XVII ^e siècle		Premiers contacts avec Européens	Début de la colonisation espagnole	Introduction du cheval et des armes à feu, modification radicale du mode de vie	Début colonisation sur côte est et Grand Lacs : rivalité franco-anglaise
XVI ^e siècle	Seconds contacts avec les Européens		Premières expéditions espagnoles, Coronado Arrivée des Apaches et des Navajos		Premières expéditions espagnoles sur Golfe du Mexique (de Soto)
X ^e siècle	XI ^e s. : la tradition de Thulé se répand dans l'Arctique Début XI ^e s. : premiers contacts avec les Européens (Vikings) X ^e s. : apogée du Dorset	500-1000 : développement des traditions culturelles du Nord-Ouest	Dès VIII ^e s. : traditions Mogollon, Anasazi, Hohokam : fortes influences mésoaméricaines	Vers 500 : introduction de l'arc	IX ^e s.-XVI ^e s. : apogée du Mississippien
J.-C.					Dès 200 av. J.-C. : Hopewell Dès 500 av. J.-C. : Adena
1000 av. J.-C.	600 av. J.-C. : naissance de la tradition Dorset		I ^{er} mill. av. J.-C. : début de la tradition du Sud-Ouest (agriculture, villages, céramique)		1700 av. J.-C. : début tradition Moundbuilders (Poverty Point)
5000 av. J.-C.	IV ^e mill. : apparition de la tradition paléo-eskimo	IV ^e mill. : apparition des cultures locales (traditions de pêche et cueillette)		Dès VI ^e mill. : la chasse au bison devient prédominante	Paléo-Indien
0000/8000 av. J.-C.	IX ^e mill. : tradition de chasseurs-pêcheurs des deux côtés du détroit de Behring Vers 40000-45000 av. J.-C. : peuplement des Amériques par le détroit de Behring	X ^e mill. : probable peuplement de la côte	VIII ^e mill. : début de la tradition du Désert (chasse, cueillette, semi-nomadisme)	X ^e -VIII ^e mill. : début probable de l'occupation des Plaines	17000 ? : Préprojectile
			25000 ? : Préprojectile		

Rapide survol chronologique et culturel (le Sud)

	Mésio-Amérique	Aire caraïbe	Andes du Nord	Andes centrales	Bassin amazonien et centre Brésil
XX ^e siècle					
XIX ^e siècle	1810-1821: guerres d'indépendance	1898: indépendance de Cuba, dernière colonie espagnole	Conflits des indépendances	Conflits des indépendances	1865-70: guerre de la Triple-alliance (Brésil, Uruguay et Argentine contre le Paraguay) 1807: royaume du Brésil
XVIII ^e siècle		1790: révolte haïtienne, première indépendance latino-américaine Rivalités coloniales: Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas.	Période coloniale	Période coloniale	
XVII ^e siècle	Période coloniale	Piraterie dans les Antilles (Français, Hollandais, Anglais)			Pénétration européenne, missions jésuites
XVI ^e siècle	1518-1521: conquête espagnole	Colonisation espagnole	Conquête espagnole (1532-1535)	Conquête espagnole (1532-1535)	XVI ^e s.: premiers contacts avec les Européens sur les côtes brésiliennes (Portugais, Français)
X ^e siècle	Azteca (XV ^e -XVI ^e) Tolteca Crise et fin du Classique (VIII ^e -IX ^e s.) Cultures du Classique: Zapoteca, Teotihuacán, Maya	1492: Christophe Colomb débarque aux Antilles Caraïbes Taïno (dès X ^e s.)	Muisca (600 - Conquête) Taïrona (300 - Conquête) Quimbaya (I ^e s. - Conquête) San Agustín	Inca (XV ^e - XVI ^e s.) Chimú, Chancay (XII ^e - XIV ^e s.) Huari (VII ^e - XI ^e s.) Mochica, Nasca (IV ^e s. av. J.-C. - VI ^e s.)	XIV ^e s.: décadence des traditions céramiques Cultures Marajoara, Maracá, Sentarem
J.-C.	Développement des civilisations urbaines	Saladoïdes 500 av. J.-C.: premiers villages agricoles	Tumaco-La Tolita (VI ^e s. av. J.-C. - III ^e s.) Développement des civilisations urbaines Chorrera	Tumaco-La Tolita (VI ^e s. av. J.-C. - III ^e s.) Développement des civilisations urbaines Chavin, Paracas (env. XV ^e s. - VI ^e s. av. J.-C.)	500 av. J.-C.: apparition traditions céramiques
1000 av. J.-C.	Olmeca (1400-400 av. J.-C.) 2500 av. J.-C.: sociétés sédentaires et agricoles, céramique	Casimiroïdes, Ortionoïdes 4000 av. J.-C.: peuplement des îles	2500 av. J.-C.: soc. sédentaires et agricoles 3500-1800 av. J.-C.: Valdivia	2500 av. J.-C.: soc. sédentaires et agricoles	
5000 av. J.-C.	5000-2500 av. J.-C.: développement agriculture et sédentarisation		5000-2500 av. J.-C.: développement de l'agriculture et sédentarisation Paléo-Indien	5000-2500 av. J.-C.: développement de l'agriculture et sédentarisation Paléo-Indien	
10000/8000 av. J.-C.	Paléo-Indien 30000 av. J.-C.?: Préprojectile		12000 av. J.-C.: Préprojectile	20000? av. J.-C.: Préprojectile	Vers VII ^e mill. av. J.-C.: apparition de la céramique? Vers X ^e mill. av. J.-C.: art pariétal au Brésil 45000-15000? av. J.-C.: Préprojectile

Poupée *Katchina*, 39 cm
Bois, plumes, coton,
cuir, coquillages
Hopi, Guerrier *Sip-ikne*
Début XXe s.
Vienne, MVK.

Un « art » au service du Sacré

***Muñeco* (dàhi) en amate**
culture Otomi ou Nahuatl
XXe s. Mexique

Joug, culture Taino
Musée des Amériques, Auch

Une création « métissée »

**Zemi, culture Taino
Début XVIe s.
Grandes Antilles
Museo Pigorini, Rome**

**Bartolomé Esteban Murillo
La Natividad, vers 1665-70
(Huile sur obsidienne)
Houston, Museum of Fine Arts**

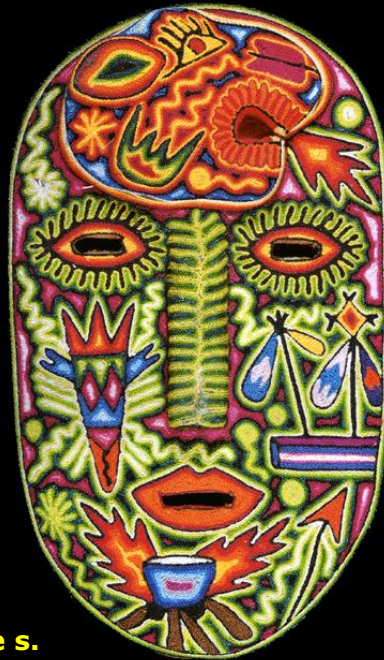

**Tabernacle
Ottawa, XIXe s.
écorce et
poil d'orignal
69 cm
MVK, Vienne**

Un art « populaire »

Vieil Apache au gourdin
Mexique central, milieu XIXe s.
Cire et matériaux composites, 27 cm
Coll. Jumel de Noirette
Castres, Musée Goya

Masque Huichol, XXe s.
Calebasse, bois, laine, cire, 30 cm.
Barcelonnette, Musée de la Vallée

« Juda » en forme de charro
Carton et « papier maché »
3,58 m
Pedro Linares, 1950
Los Angeles Museum

Une production aussi destinée à l'Ancien monde

**Vase Chimu
(XIe - XVe s.)
Décor rapporté
du XVIe siècle
Museo de América
Madrid**

**Mitre épiscopale
Mexique (Michoacan)
Second tiers du XVIe s.
Musée du Monastère de l'Escorial
Madrid**

**Costume offert par Buffalo Bill
à Rosa Bonheur, début XXe s.
Musée de By**

Séance 2 :

Les arts de la pierre et les arts du bois

**Xipe-Totec
Culture Aztèque
MVK, Bâle**

**Culture Maya, Palenque
Masque de Pacal
Fin VIIe s.
MNA, Mexico**

**Manche de couteau de fabrication mixtèque
Culture Aztèque
Bois, turquoise, coquillage, malachite, 12,5cm
Rome, Museo Pigorini
Ancienne coll. Cospi (Bologne, 1677)**

Dignitaire Porteur de miroir
Culture Maya (VIe s.)
Tabasco, 40 cm
New York, Metropolitan Mus. Of Art

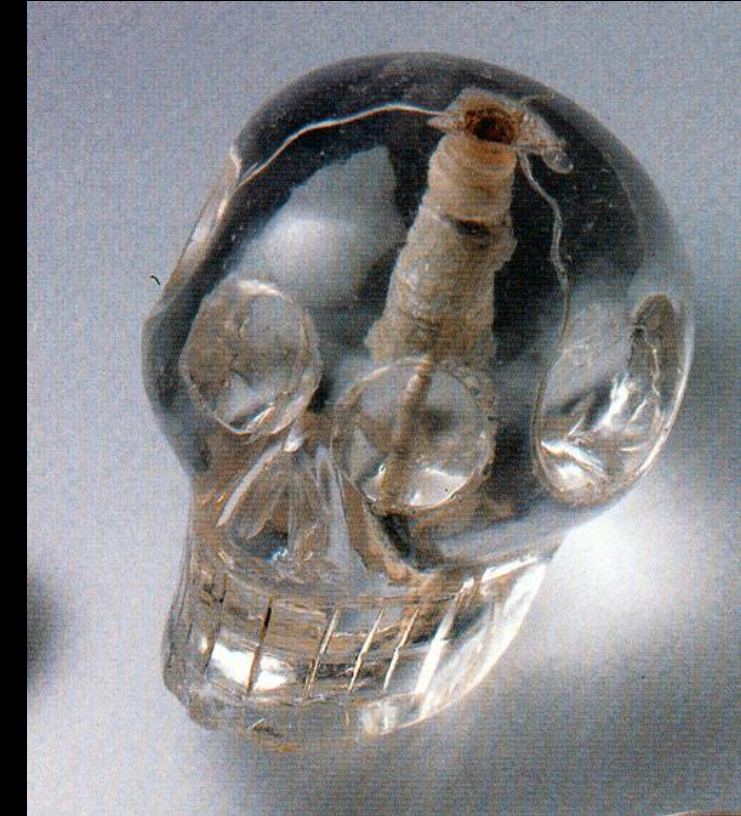
Masque du Poisson
Culture Yup'ik
(Inuit)
48 cm
Anc. Coll. Breton
Paris, MQB

Duho « d'Anacoana »
Taino (Grandes Antilles)
XVIe s.
Paris, MQB

Excentrique, silex
Culture Maya
Dallas Mus. Of Art

Crâne en cristal de roche
Mexique, période coloniale ?
Mexico, MNA

Ornements d'oreille, jade
Rio Azul, culture Maya

Séance 3 :

Les arts du feu : arts de la céramique

Les arts du feu : orfèvrerie et « métallurgie » américaines

Cihuateteo
(femmes mortes en couche et divinisées)
Style El Zapotal, Veracruz (IXe - XIIe s.)
Museo de Xalapa, Mexique.

Urne funéraire Maracá (Amazonie)
(1400-1700), 33 cm
Belém, Museu Paraense Goeldi

Vase félinomorphe
Culture Mochica, Pérou
I-Ve s.
Dallas Museum of Art

**Culture Muisca
Colombie, 10 cm
Bogota, Museo del Oro**

**Guerrier ou divinité aztèque
Or-argent-cuivre, 11 cm, Texcoco
Cleveland Museum of Art**

**Gobelet chimu
Pérou XIe - XVe s.
Or repoussé et
incrustations de turquoise.
Museo del Oro, Lima.**

Séance 4 :

**Les arts plastiques des pâtes modelées :
papier mâché, maïs, canne**

Le papier et ses utilisations

**Papier maché ou pâte de tige de maïs
Mexique, Bassin central ?
XIXe siècle, 36 et 29 mm
Besançon, Musée des Beaux-Arts**

***Dieu le Père et Dieu le Fils*
Mexique, XVII-XVIIIe s.
Pâte de tige de maïs
122cm, 6 kg
Museo Franz Mayer, Mexico**

Séance 5 :

Techniques et arts des résines et des gommes

Les laques traditionnelles américaines

**Secrétaire
Puebla (Mexique)
Seconde moitié du XVIIIe s.
Bois laqué, incrustations, ivoire, 222 cm
Puebla, Museo José Luis Bello y González**

**Laque (*maque*)
et décors à la feuille d'or
Patzcuaro et Olinala**

Un produit particulier : le caoutchouc

Balle de caoutchouc
Mexique ?
162 gr. 8,3 cm
Musée d'Histoire naturelle de Nîmes ?

Chalchiuhtlicue
Aztèque, 35 cm
Résine (copal ?) et sang
Paris, Musée du Quai Branly

Balle contemporaine de caoutchouc
Mexique

Séance 6 :

**Arts et techniques des matières organiques :
arts de l'os et de l'ivoire, des coquilles et de la perle, fruits et Calebasses**

Arts de la peausserie et de la pelleterie (peau, cuir, fourrure)

**Cuiller, corne, os, 41 cm
Sculpin, épaulard
ours, corbeau
Tsimshian ?
Munich, Reitberg Museum**

**Tête réduite
Mundurucu, fin XIXe s.
Museo Pigorini, Rome**

**Masque en ivoire, incrustations de jais
Sur âme de bois
Ipiutak, tombe 77, 17 cm
Nationalmuseet Copenhagen**

**Wampum XVIIIe s. Perles
Culture Abénaqui ? Grands Lacs
Chartres, Musée des Beaux-Arts
Ancien Trésor de la cathédrale**

**Ornements d'oreilles
Coquille
Maya, Classique ancien
Denver Art Museum**

**Libellule cannibale
Nisga'a, Côte Nord-Ouest USA
Musée du Quai Branly, Paris**

**Parfleche en peau non tannée
Pieds-Noirs, vers 1860
Londres, British Museum**

**Manteau aux « trois villages »
Culture Illinois, XVIIe ou XVIIIe s.
Anciennes collections royales, 189 cm
Paris, MqB**

Séance 7 :

**Arts des matières souples d'origine végétale et animale :
la vannerie et l'écorce, les piquants de porc-épic et les poils**

Les arts et techniques du tissage précolombien.

Culture Cree
Ecorce de bouleau, décor par grattage
Denver Art Museum, 28 cm

Jambière de *Planty Coups*
Crow, Plaines
Début du XXe siècle ?
Tarbes, Maison du Maréchal Foch

Vannerie spiralée
Culture Navajo
Sud-Ouest USA

Peinture sur coton
Nasca, Pérou
Cleveland Museum of Art

Huipil de « La Malinche »
Tlaxcala, période coloniale
Coton blanc et café
brocard de soie
laine et plumes
Mexico, MNA

Séance 8 :

Arts de la peinture et de la teinture

Les peintures « sèches » du Sud-Ouest

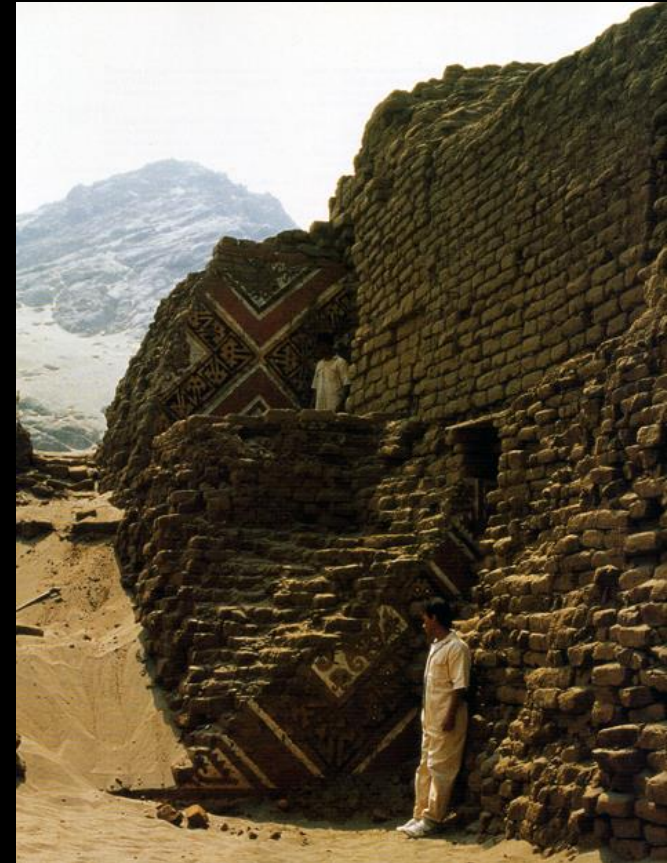
Les décors corporels

**Bonampak, fin VIIIe s.
Culture Maya**

**Monte Albán
Tombe 104, Ve s.
Mexique**

**Moche, culture Mochica
Pyramide de la Lune
I-Ve s.
Pérou**

Les Peintures « sèches »

« Chanters », vers 1930
Navajos réalisant une peinture sur sable

Peinture sur sable
Navajo, XXe s.
Sud-Ouest USA

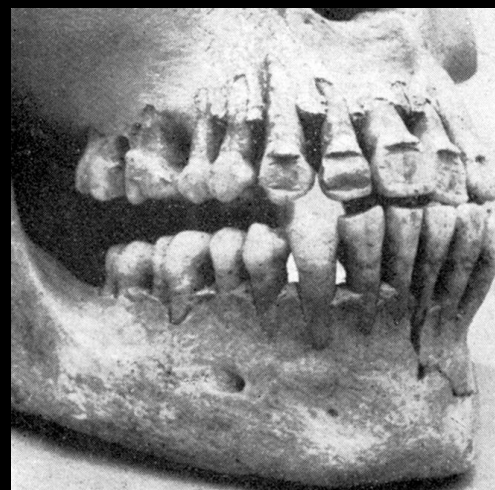

Culture Kaiapó, Amazonie

**Tezcatlipoca
Crâne humain, turquoise
pyrite, coquille, lignite
19 cm
Londres, British Museum**

**Crânes avec mutilations dentaires
Travail Mixtèque
Culture Aztèque, début XVIe s. ?**

Séance 9 :

L'image des Amériques : les Arts de la plume

**Coiffe
Culture Mundurucu
Amazonie
Pigorini, Rome**

**« Manteau de Moctezuma »
Culture Tupinamba, fin Xve s.
Amazonie
Musées Royaux, Bruxelles**

« Panache de Moctezuma »
Culture Aztèque
MVK, Vienne

Rondache à l'*ahuizotl*
Culture Aztèque, Mexique, début XVIe s.
Museum für Völkerkunde, Vienne

*Messe de saint Grégoire, Mexico, 1539
Musée des Jacobins, Auch*

