

13 avril –
28 octobre
2018

UN RÊVE D'AILLEURS

L'art de la médaille et l'Inde

AUTOUR DE L'EXPOSITION

JEUDI 12 AVRIL À 13H
Visite focus de *Un rêve d'ailleurs* par Béatrice Coullaré, commissaire

MERCREDI 2 MAI À 19H
Visite duo : *Subodh Gupta*, «Adda/Rendez-vous» par Mathilde de Croix et *Un rêve d'ailleurs* par Béatrice Coullaré

VISITER LE MUSÉE DU 11 CONTI

VISITE DÉCOUVERTE MUSÉE
Tout public (à partir de 12 ans), 90 mn, les mercredi à 19h, samedi et dimanche à 11h

VISITE FAMILLE MUSÉE
En famille (à partir de 5 ans), 60 mn, les mercredi, samedi et dimanche à 15h

VISITE ARCHITECTURALE
Tout public (à partir de 12 ans), 60 mn, le dimanche à 17h

VISITE FOCUS
30 mn, un jeudi sur deux à 13h

DÉMONSTRATIONS DE L'ART DE LA GRAVURE
Tous les mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 17h (gratuit avec le billet d'entrée)

Retrouvez toute la programmation, le détail des visites et des ateliers sur monnaiedepartis.fr

Pour les groupes : visites guidées ou visites libres, sur réservation

Informations et réservations : 01 40 46 57 57 et billetterie@monnaiedepartis.fr ou sur place à la billetterie dans la limite des places disponibles

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h. Nocturne le mercredi jusqu'à 21h. Fermeture de la billetterie 30 mn avant la fermeture du musée

11, quai de Conti
75006 Paris

APRÈS LA VISITE

Boutique : Ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30

Café : Frappé par BLOOM, ouvert du mardi au dimanche, en soirée du mercredi au samedi. Brunch le week-end

   Suivez-nous !

Graphisme : Amélie Boutry

Du 13 avril au 26 août la Monnaie de Paris organise la première rétrospective en France de l'artiste Subodh Gupta (né en Inde en 1964). L'exposition « Adda / Rendez-vous » qui se tient dans les salons historiques et les cours du Palais, se poursuit dans le musée, trois œuvres de l'artiste s'y déployant, aux côtés de la médaille imaginée pendant sa résidence de création dans nos ateliers de gravure. À cette occasion, le musée dédie plusieurs vitrines à une présentation inédite de médailles de ses collections, tournant autour du thème de l'Inde.

La médaille est un objet d'art à la ronde silhouette et de petite taille. Posée au creux de la main, elle se laisse toucher et demande à être examinée de près. Elle est en cela à l'opposé des œuvres monumentales créées par l'artiste Subodh Gupta. Ces œuvres d'art ont pourtant un langage commun, le travail du métal. Les métaux et leurs alliages, façonnés de multiples manières, sont le fruit d'une expérimentation qui remonte au plus lointain passé de l'humanité. À ce titre, l'Inde est mondialement reconnue pour sa maîtrise ancestrale de la métallurgie et des procédés

techniques complexes qui en découlent. Une grande partie des œuvres de l'artiste prolongent cette identité culturelle liée au métal, ce que la Monnaie de Paris met en œuvre depuis des siècles.

Dès les années 1950, la Monnaie de Paris cherchant à promouvoir l'art de la médaille au plan national et international a favorisé l'exploration de thématiques nouvelles, dont l'Inde fait largement partie. Une sélection de ses plus belles créations, issue de son catalogue général et du fonds du Club français de la médaille, illustre ici les personnalités politiques et sociales, littéraires et philosophiques, culturelles et artistiques, qui ont marqué et transformé ce grand pays. D'autres médailles mettent en lumière le rôle des savants et des explorateurs qui ont fait connaître l'Inde au grand public. Les médailleurs, aux imaginations et aux approches artistiques diverses ont exploré l'architecture, la spiritualité ou la faune afin de nous transmettre *Un rêve d'ailleurs...*

Les Grands Hommes

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) dit le Mahatma Gandhi fut un des plus fervents acteurs de la doctrine de la « non-violence active ». André Galtié (1908-1988) s'est inspiré d'une photographie prise à Bombay en 1944 du Mahatma les yeux fermés, pour souligner le caractère mystique de sa personnalité. Au revers, il l'a représenté avec quatre bras, tel le dieu hindou Brahma, pour signifier que la prière renforce l'action, symbolisée par le mouvement du rouet.

Disciple de Gandhi, le réformateur Vinoba (1895-1982) prônait le partage des richesses. Pour souligner son engagement moral, Suzanne Régis (1895-1988) a choisi de le figurer assis, prenant d'une main la bourse d'un riche pour la restituer à un pauvre.

L'écrivain, poète et philosophe Rabindranath Tagore (1861-1941) a eu une influence considérable sur la littérature moderne de l'Inde. Son œuvre est composée de plus de mille poèmes, romans et pièces dramatiques, qui lui valurent le prix Nobel de littérature en 1913. Au revers de sa

médaille, Thérèse Dufresne (1937-2010) a choisi de le montrer entouré de ses étudiants pour souligner la profondeur de son enseignement.

Sri Aurobindo (1872-1950) fut un des leaders du mouvement pour l'Indépendance de l'Inde. Son engagement politique fut tel que l'Unesco soutint le projet de la construction d'une ville utopique sortie de son imagination, baptisée Auroville. Bâtie près de Pondichéry, la cité fut inaugurée en 1968.

Indira Gandhi (1917-1984), sans lien de parenté avec le Mahatma Gandhi, était la fille unique de Jawaharlal Nehru. Suivant l'engagement politique de son père, elle fut la deuxième femme au monde à être élue démocratiquement et à devenir Premier ministre en 1966. Les archives de la Monnaie de Paris conservent une lettre de 1989 dans laquelle Rajiv Gandhi, son fils, a validé le revers de cette médaille qui la représente s'adressant à la foule.

Satyajit Ray (1921-1992) est un réalisateur, écrivain, scénariste et compositeur indien qui mena sa carrière à Calcutta. Le médailleur Lionel Auvergne (1952-?) s'est attaché à recréer l'univers du réalisateur en se basant sur une scène extraite d'un de ses films intitulés

La Trilogie d'Apu. C'est à partir d'une photographie datée de 1985 que l'artiste immortalisa l'effigie du cinéaste.

Chandigarh

L'architecte, urbaniste et théoricien Charles-Edmond Jeanneret, dit Le Corbusier (1887-1965), reçoit en 1951 la commande de la création des plans directeurs de la nouvelle capitale du Penjab. Symbole de la toute jeune République indienne, la cité a été conçue à partir du «Modulor», un système de mesure basé sur les proportions du corps humain. Le Corbusier voulait construire une citée jardin qui soit « la fusion de la ville avec la nature ». Symbole emblématique, une main monumentale baptisée *La Main ouverte* orne le sommet d'un édifice de la ville de Chandigarh à une hauteur 26 mètres. Conçue comme une girouette, elle peut tourner au gré du vent et délivrer ainsi son message de paix et de prospérité à l'humanité.

Pour commémorer le centenaire de la naissance de Le Corbusier en 1987, l'atelier de fonderie de la Monnaie de Paris s'est inspiré des plans de construction originaux de *La Main ouverte* pour en couler une réduction en bronze.

L'Inde vue par les savants

L'Inde explorée et étudiée par les savants occidentaux a beaucoup inspiré le sculpteur et médailleur Roger Baron (1907-1994).

En 1953, Roger Baron rend hommage au linguiste et indologue Eugène Burnouf (1801-1852), professeur de sanskrit au Collège de France. C'est à partir d'un médaillon fondu de David d'Angers, réalisé en 1840, qu'il a modelé le portrait du savant. Pour le revers, il a puisé dans l'ouvrage de Burnouf, *Introduction à l'histoire du bouddhisme*, écrit en 1845, pour montrer une tête de Bouddha.

En 1970, l'artiste immortalise l'exploratrice et orientaliste Alexandra David-Neel (1868-1969) qui vécut en Inde avant et après l'indépendance. Portraiture sous les traits d'une femme âgée, Baron met ici l'accent sur la valeur de son témoignage pour l'histoire du xxe siècle.

Frappée en 1983 à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Victor Jacquemont (1801-1832), cette médaille rappelle l'importance du travail de collecte d'échantillons de plantes, d'insectes et d'animaux, effectué par le botaniste au cours de son exploration du sous-continent indien.

L'Inde en fonte d'art

Albert de Jaeger (1908-1992), premier prix à l'Ecole nationale des arts décoratifs de Paris en 1933, décroche le Grand prix de Rome de gravure en médaille en 1935. Après trois années passées à la Villa Médicis, au contact des œuvres des médailleurs italiens de la Renaissance, il rentre en France et s'installe à Meudon. Il y monte son atelier et crée une fonderie d'art. Durant l'Occupation (1940-1944) il s'engage dans la Résistance et profite de son statut protégé d'artiste pour créer des œuvres fortes qu'il conçoit comme des messages de ralliement. Après la guerre sa carrière prend une tournure internationale. Auteur de monuments publics, de bustes, il compose aussi des médailles. Dans la dernière décennie de sa vie, son travail évolue du figuratif vers l'abstrait C'est dans cette mouvance que s'inscrit la fonte d'art *Fleur d'Inde* qui s'inspire de la flore et des sculptures de ce pays.

Thérèse Dufresne et l'Inde vue du ciel

Ancienne élève de l'Ecole des arts appliqués et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Thérèse Dufresne (1937-2010) obtient la première médaille au concours d'art

Spiritualités

L'hindouisme est une des plus anciennes religions. Il s'agit d'un ensemble de concepts philosophiques issus d'une tradition remontant à la protohistoire indienne. *Vichnou* est le dieu protecteur, représenté ici avec quatre bras et se reposant sur le serpent *Shesha*. Sa parèdre est *Lakshmi*, déesse de la richesse et de la bonne fortune. *Civa*, le dieu de la destruction, est représenté avec quatre bras, en train de danser dans un cercle de flammes qui symbolise la succession des cycles cosmiques. *Ganesha*, le dieu-éléphant, incarne la sagesse, l'intelligence et la prudence. Les *Apsaras* sont des nymphes tentatrices et célestes d'une grande beauté.

L'origine du bouddhisme remonte en Inde au ve siècle avant notre ère avec l'éveil spirituel du prince Siddhartha Gautama. Il s'agit d'une religion ou d'une philosophie qui se base sur des rituels de prières, d'offrandes et de pratiques éthiques. Parmi le bestiaire mythologique indien, commun au bouddhisme et à l'hindouisme, citons l'animal aquatique Makara lié à la notion de fécondité.

monumental en 1962. Attirée par l'art de la médaille elle l'envisage sous un angle artistique différent. Passionnée d'aviation et pilote amateur, elle transpose dans ses compositions ce qu'elle voit du ciel. Forte de ces essais concluants, elle reçoit en 1975 le prix du Renouveau de la médaille. C'est dans cet état d'esprit totalement innovant qu'elle crée la médaille *Taj Mahal*. Si l'avers présente un ensemble de bâtiments se reflétant dans l'eau d'un bassin, le revers illustre la salle centrale du mausolée où sont inhumés Mumtaz Mahal et son royal époux Shah Jahan.

L'appétence de Thérèse Dufresne pour les civilisations la pousse en 1968 à créer une médaille dédiée à Bénarès, aujourd'hui appelée Varanasi. Située dans la province de l'Uttar Pradesh, cette cité est une des sept villes sacrées de l'hindouisme, haut lieu de pèlerinage pour les croyants qui se baignent dans le Gange.

Thérèse Dufresne aime l'architecture qui est un des fils conducteurs de son travail de médailleur. Elle choisit ainsi d'explorer la symbolique du site de Khajuraho. Situé dans la province du Madhya Pradesh, ce complexe des xe et xie siècles compte vingt-deux temples dont la renommée

L'animal en Inde

L'Inde est un pays qui fascine par la beauté et la luxuriance de sa nature sauvage. Parmi les grands auteurs, Rudyard Kipling (1865-1936) est un écrivain emblématique de la faune et de la flore du sous-continent indien. Parmi ses nombreux ouvrages, son œuvre la plus magistrale est sans conteste *le Livre de la jungle*. Publié en 1894, ce recueil de nouvelles met en scène la forêt indienne et tous ses habitants. Le récit se concentre autour de Mowgli, un jeune garçon recueilli et élevé par des loups et accompagné de nombreux animaux : Bagheera la panthère noire, Shere Khan le tigre du Bengale boiteux, Hathi l'éléphant, Nag le cobra royal et les Bandar Log, des singes sans foi ni loi. Adapté au cinéma dès 1942 c'est la version en dessin animé des studios Walt Disney en 1967 qui reste dans les mémoires.

tient à la présence de nombreuses sculptures de couples d'amoureux enlacés sur les murs des façades. Ils symbolisent la fusion des principes masculin et féminin du divin. Ce lieu est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1986.

L'architecture bouddhique a fasciné l'artiste qui représente un stupa sur une de ses médailles. Cette structure originaire de l'Inde symbolise un bol à aumône retourné et se retrouve partout en Asie. L'inventivité de cette œuvre réside dans le relief saillant qui anime sa surface.

La monnaie et l'Inde

En 2010, l'Atelier de gravure de la Monnaie de Paris a créé une pièce de monnaie exceptionnelle d'une valeur faciale de 5000 euros frappée sur un flan pesant un kilo d'or fin au titre de 24 carats. Toute la technicité et le savoir-faire des artisans de la Monnaie de Paris et de la Maison Cartier ont été mobilisés pour représenter le Taj Mahal de face, dont le dôme est orné de 68 diamants de plus ou moins 0,52 carat. Ces pierres précieuses rappellent que l'Inde est un pays riche en gemmes. Les diamants, considérés comme des cadeaux divins, étaient ainsi très utilisés dans la fabrication d'objets sacrés.

Subodh Gupta et la Monnaie de Paris

La résidence de création de Subodh Gupta dans nos ateliers en février 2018 renoue avec une longue tradition de notre institution : la collaboration avec des artistes contemporains autour de nos savoir-faire. Guidé par nos artisans, Subodh Gupta a été initié aux gestes de fabrication d'une médaille, tout en découvrant la richesse des collections patrimoniales du musée. Parmi celles-ci, la médaille de Salvador Dali, présentant une accumulation de cuillères, a fait naître chez l'artiste, passionné de cuisine, le projet de créer une médaille sur le thème des épices. Gupta, comme souvent dans son travail, met des objets et matériaux de « l'homme du commun » au cœur de son œuvre. Ici les épices du « garam masala » – poivre, anis étoilé, cardamome, cannelle, cumin – les ingrédients à la base de la cuisine indienne, se trouvent magnifiées dans une médaille en bronze florentin, produite en édition limitée par la Monnaie de Paris.

Commissaire : Béatrice Coullaré