

Questioning the Western Gaze: Imaginary Representations of the Mythical Orient

The Lilian Thuram Foundation for Anti-Racism Education and the Eugène Delacroix National Museum have joined forces to create a revolutionary project that is both a traditional art exhibition and an opportunity for cultural mediation. The result is a never-before-seen exhibition dedicated to the myth of the “Orient”. The show displays the museum’s collection using a unique approach dedicated to representations of the Eastern world, examining the intimate bonds between artistic expression and contemporary societal issues, and between works of art and current global challenges. Throughout the run of this exhibition, Françoise Vergès and Lilian Thuram will lead tours for the general public, including families, to discuss a selection of artworks.

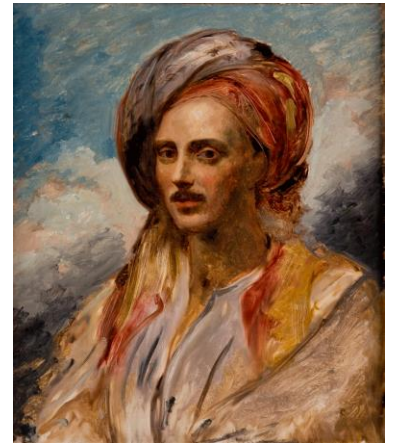
Among the many subjects approached in this exhibition are the myth of the “Orient”; the trope of the exotic, mysterious “Oriental” woman; the depiction of masculine strength and power; religious coexistence; and the use of costumes.

Challenged by the works of art and commentary by Françoise Vergès and Lilian Thuram, the visitor is invited to question the way artists regard the world around them. The exhibition invites viewers to become consumed by their impressions of the paintings, as paintings present an interpretation of the world around us.

Thus, the Eugène Delacroix National Museum uses its collection to create an original experience, inviting discussion and debate, as well as aesthetic and historical discoveries.

Françoise Vergès (political scientist, member of the scientific committee at the Lilian Thuram Foundation, and tenured chair of the “Global South(s)” program at the House of Human Sciences) is at the heart of this project, which she began at the Louvre Museum.

Lilian Thuram, a professional soccer player from 1991 to 2008, is best known as the 1998 world champion. In 2008, he created the Foundation for Anti-Racism Education to create a platform for his fight against racial discrimination and for equality. He is Doctor Honoris Causa at the University of Stockholm.

Portrait of an Oriental, Louis Antoine Léon Riesener © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Mathieu Rabeau

Odalisque, Edouard Manet © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Adrien Didierjean

This exhibition is a chance for the general public to attend meetings and lectures. These opportunities for discussion and intellectual exchange offer a fresh look at the works of art and encourage active participation by the public.

Curatorial Team: Françoise Vergès, political scientist; Dominique de Font-Réaulx, director of the Delacroix Museum; and Lilian Thuram, president of the Lilian Thuram Foundation for Anti-Racism Education.

USEFUL INFORMATION

Eugène Delacroix National Museum

6, rue de Fürstenberg, 75006 Paris

Open 9:30am to 5:30pm, except Tuesdays.

Full price ticket: \$8.50

Free entry the first Sunday of every month.

Open until 9:00pm the first Thursday of every month.

Free information: www.louvre.fr and www.musee-delacroix.fr/

Tel: 0033 (0)1 44 41 86 50

Daily guided tours, from 3:00pm to 4:30pm.

GUIDED TOURS

-Tours led by Lilian Thuram

Friday, January 12; Wednesday, January 24; Wednesday, February 14; at 3:00pm. Friday and Saturday, March 9 and 10 at 3:00pm (in case of the Spring of Poetry event)

-Tours led by Françoise Vergès

Friday, January 19 and 26; Friday, February 16; Fridays, March 2, 9, and 16; at 4:30pm.

Free guided tours with museum entry tickets.

Booking: 01 44 41 86 50/contact.musee-delacroix@louvre.fr

A LITERARY EVENING

Passionate readers of all ages and backgrounds will come together for a specially curated evening to share texts of their choosing. They will present their favorite books about the “Orient” and read a selected passage.

Saturday, January 20, starting at 6:00pm

ACCESSIBILITY WEEK

In collaboration with the Louvre Museum, the Delacroix Museum will participate in an accessibility week from February 7 to 14 by offering a sensory tour in the footsteps of Delacroix.

Friday, February 9

MEET-AND-GREET

Upon publication of an exclusive *Cahier de l'Herne* edition devoted to French author Pierre Michon, the L'Herne publishing house and the Delacroix Museum will host a meet-and-greet with the author with the participation of Jean Echenoz and Patrick Deville.

Thursday, February 15 at 6:00pm

AN EXCEPTIONAL WEEKEND

A weekend of music, walks, and programs related to the exhibition.

From Friday, March 9 to Sunday, March 11

BEFORE DELACROIX

During the *Before Delacroix* event, artists, writers, and musicians will allow you to explore their work and describe what drew them to the painter Eugène Delacroix.

Thursdays from February 1 to March 1, 5:30pm to 9:00pm

THE DELACROIX SHORT STORY PRIZE

In the spring the Higher Education Literary Prize and the Delacroix Museum will join forces for the Delacroix Short Story Prize. Students from the Ile-de-France region are invited to write a short story inspired by paintings from the museum.

NEW WEBSITE

The Delacroix Museum's website is in the process of transformation to offer visitors a completely new user experience centered around the museum and its events.

Available to browse as of February: www.musee-delacroix.fr

The Eugène Delacroix National Museum:

A closer look at the artist

The Eugène Delacroix National Museum is in the last apartment and atelier occupied by the painter. Delacroix moved to 6, rue Fürstenberg on December 28th, 1857 in order to finish the decoration of the Saints-Anges chapel of the Saint-Sulpice church, which he began in 1847.

Having been ill for several years, the artist hoped to finish his work by any means and to be as close as possible to the church. Thanks to his friend Étienne Haro (1827-1897), the color merchant and painting restorer, this was achieved; Haro found him a quiet and spacious address near Saint-Sulpice. Located on the second floor, between the courtyard and the garden, the building was part of the former outbuildings of the Saint-Germain-des-Prés abbatial palace. Once settled, Delacroix, who disliked the hassle of moving, was enchanted by this new location where he could build his atelier in the garden, a space all his own. He lived in this apartment until his death on August 13th, 1863.

The apartment was saved in the 1930s thanks to the efforts of famous artists and intellectuals gathered by the painter Maurice Denis from the Société des Amis de Delacroix. First, it became a nonprofit museum, then a national museum in 1971, finally becoming attached to the Louvre Museum in 2004.

The Eugène Delacroix National Museum is a collection of items related to the French painter--paintings, pastels, drawings, lithographs, as well as an important assemblage of letters and keepsakes. The museum is a space of intimacy and nostalgia where the creative spirit of the artist remains palpable.

2153 ft² for the apartment

1615 ft² for the studio

3983 ft² for the garden

150 works of art displayed on rotation (two exhibitions repeated annually)

1,300 works of art in the museum's personal collection plus frequent loans from the Louvre

Lectures and organized drawing classes throughout the year

80,000 visitors in 2017

260,000 Facebook fans

7,000 Instagram followers (the official account opened in December 2017)

1 audio guide app

The Delacroix Museum is part of the "Maisons des Illustres" network and benefits from the support of the Society of Friends of the Delacroix Museum, in particular in the enrichment of its collections.

Fondation
Lilian
Thuram
Éducation
contre
le racisme
www.thuram.org

One is not born, but rather becomes a racist. This truth is the cornerstone of the Foundation for Anti-Racism Education. Racism is an intellectual, political, and economic construct. We need to be aware of the fact that history has conditioned us, for generation upon generation, to see ourselves first as Black, white, Arab, or Asian... Our differences become inequalities created by systems of domination which need to be dismantled. Isn't it time that we considered ourselves as humans before all else?

Our society needs to internalize the simple idea that the color of a person's skin, as well as their gender, religion, and sexuality, do not determine intelligence, language spoken, physical abilities, nationality, or likes and dislikes. Each of us is capable of learning anything, for better or for worse.

"The question of gender inequality is eminently political. This unjust model is the framework for all other systems of inequality."

Françoise Héritier, member of the scientific committee of the Foundation

"We possess one unique origin: we are all of African descent, born three million years ago, and that should encourage us towards brotherhood."

Yves Coppens, member of the scientific committee of the Foundation

The Foundation relies on the expertise of its scientific committee, composed of **Françoise Héritier**, anthropologist; **Yves Coppens**, paleoanthropologist; **Marie Rose Moro**, child and adolescent psychologist; **Doudou Diène**, lawyer and special reporter for the United Nations about contemporary forms of racism (2002-2008); **Evelyne Heyer**, human population geneticist; **Ninian Hubert Van Blyenburgh**, anthropologist and didactician; **Elisabeth Caillet**, museologist; **Michel Wieviorka**, sociologist; **Françoise Vergès**, political scientist; **Pierre Raynaud**, public policy engineer; **Pascal Brice**, diplomat; **Pascal Boniface**, geopolitician; **Pascal Blanchard**, historian; **Patrick Estrade**, psychologist; and **André Magnin**, exhibition curator.

Among some of the Foundation's initiatives realized since its creation in 2008: presentations in elementary, middle, and high schools and universities in France and internationally; lectures and debates; exhibitions; sponsorships, for example by the DÉMOS orchestras of the Paris Philharmonic Society; and the support of protests against discrimination and for human rights.

Lilian Thuram was born in Guadeloupe in 1972. A professional soccer player from 1991 to 2008, he progressed playing defense in Monaco then Italy (for Parma and Juventus in Turin), before finishing his career in Spain with FC Barcelona. As the most capped player for France's men's team (142), he has an impressive track record: world champion in 1998 and European champion in 2000, he also won several national titles such as the UEFA cup in 1999. In 2008, he created the Lilian Thuram Foundation for Anti-Racism Education to bring a platform to his personal commitment against racial discrimination and for equality.

The Foundation is supported by the CASDEN, MGEN, FC Barcelona Foundation, and Lilian Thuram. The France 98 Association, the FondAction of Soccer, and the Seligmann Foundation are patrons of *Human Being*.

Lilian Thuram Foundation for Anti-Racism Education

President: Lilian Thuram

Vice Presidents: Juan Campmany and Rafael Vila San Juan

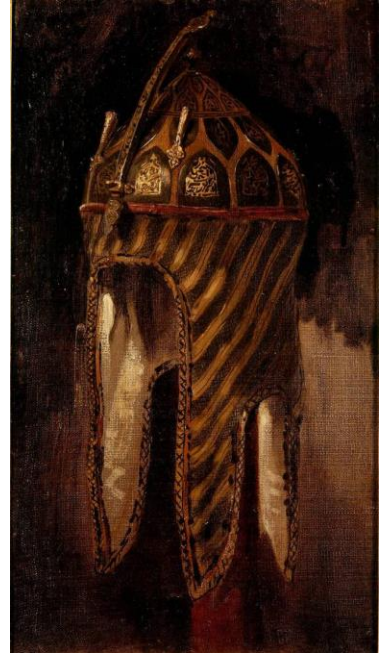
Director: Lionel Gauthier

Contact: lionel.gauthier@thuram.org

COSTUMES AND DISGUISES

A fondness for playing 'dress up' and disguise is strong in the Western world. The act of concealing oneself in "Oriental-style" garments, of flirting with a new appearance, remains appealing. Vibrant colors and loose, supple garments bring a sense of freedom and instant seduction. This search for a new and fleeting identity elicits a certain exoticism. Costumes also raise the question of one's own identity: Who am I? Someone ordinary, or someone who hides - or who asserts oneself - behind this unusual attire? To disguise oneself is to always play a new and different role. There is, in this desire to dress up, a desire for drama and performance.

This idea is recalled by the works of Eugène Delacroix and his cousin Léon Riesener which unite music, theater, and painting.

Study of a Circassian Helmet, Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Franck Raux / René-Gabriel Ojéda

THE ROLE OF THE ARTIST

Artists teach us how to look, or rather, how to see. Through their work they transform the world we live in. Eugène Delacroix dreamt of the East before traveling to Morocco in 1832. Like many creatives of his time, he was fed a fantastical image of the "Orient" in literature such as *One Thousand and One Nights* and the poetry of Lord Byron; in music such as Mozart's *The Kidnapping of the Seraglio*; and in painting through depictions of odalisques, regarded as nothing but seductive women, put on display to be ogled at by spectators. *The Death of Sardanapalus*, painted in 1827, was inspired by a play by Lord Byron, an English writer whom Delacroix greatly admired. Widely considered a masterpiece, the Eugène Delacroix National Museum has several interpretations of this remarkable painting including one by close friend Hippolyte Poterlet, painted at the same time as Delacroix after his original. *The Death of Sardanapalus* draws from a historical and imaginary "Orient" at once seductive and cruel, somber and flamboyant. The elephant's presence underlines this deliberate exoticism, the search for a fantastical otherworld that liberates the limits of representation.

The Death of Sardanapalus, after Eugène Delacroix, Hippolyte Poterlet © Philippe Fuzeau

Moroccan Saber (kilidj) and its sheath © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Franck

THE FANTASY OF THE ODALISQUE

While in Europe the female body is kept corseted, the “Oriental” woman appears free, and belly dance allows for fluid expression rather than stiff movement. The harem was a source of fascination and endless pursuit for foreign travelers. The “Oriental” woman is an object of desire, a voluptuous courtesan draped languidly amid rich decor. She is a fantasy woman who is both irresistible and submissive.

Nowadays visual artists, rappers, hip-hop artists, and techno chaabi singers (a musical style born in the urban peripheries), actors and actresses - in the Middle East, Asia, North Africa, and Europe - have seized control of Orientalist representations in order to distort, twist, and reconfigure them. They speak of a world in the process of hybridization and contest an Orientalist culture that has reduced women and men in the Muslim world to a lesser position.

The Women of Algiers, Fantin-Latour Ignace Jean Théodore, after Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Harry Bréjat

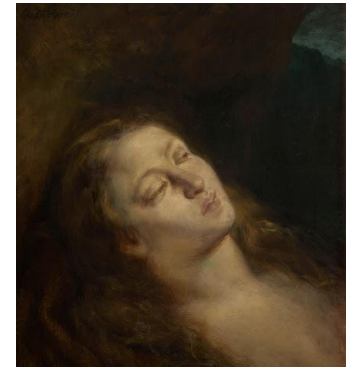
Round Dish (tobsil) © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Gérard Blot

POWER AND DOMINATION

Representations of power are linked to war, specifically military power. The portrait of Jérôme of Westphalia, brother of Napoléon I and inheritor of equestrian portraits of Roman emperors, depicts him in full uniform on horseback. Conversely, the lithograph of a Black man on horseback by Delacroix shows him riding *bareback*, in simple clothing without a saddle. He seems to become one with his elegant steed.

War and colonial conquest offer a platform for representations of battles, defeats, and warriors. Painters often depict Arab soldiers with a chivalrous and noble appearance, expressing nostalgia for a lost time, as etchings by Antoine-Jean Gros show here.

Soldiers, for their part, developed a theory that drew a comparison between civilized war and barbaric war. There was “civilized war” in Europe, which was opposite of the “savage war” practiced outside Europe. European war theorists explained that in order to overcome “the savages”, they needed to take brash and determined measures because “*fanatics and savages should be rigorously defeated and frightened, without which they will rise again.*” This viewpoint ignores the extremely diverse means by which the West creates war and essentializes the enemy.

Madeleine in the Desert, Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Michèle Billot

Black Man on Horseback, Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Gérard Blot

TRAVELS

I thought I was dreaming. I had for so long wished to see the Orient that I looked at it with all my own eyes and could hardly believe what I saw.

Eugène Delacroix, 1832

In January 1832, Eugène Delacroix accompanied the Count of Mornay's diplomatic mission to Morocco. The diplomat was sent by the French King Louis-Philippe to assuage the concerns of the sultan of the Sherifian kingdom sparked by the conquest of neighboring Algeria. This voyage played an essential role in the life and work of Delacroix. The painter was seduced by the colors, odors, and sounds he discovered. He appreciated the noble beauty of the inhabitants as well as the elegant simplicity of their apparel. To preserve these memories, he completed several drawings, took many notes, and acquired objects, some of which are presented in this exhibition. Drawings, notes, and objects inspired his paintings until the end of his life. In the nineteenth century, travel to the East, once only imaginary, became reality. It attracted painters, writers (such as Theophile Gautier and Gustave Flaubert), merchants, and soldiers. The once faraway "Orient" became closer, all while continuing to be regarded through a filter of outdated idealizations. The East was constructed through the point of view of the West, as was shown by Edward Saïd in his foundational text *Orientalism*, published in 1975. It seems to Western eyes like a seductive and dangerous parody, which at the same time is denied a singular identity.

Figure in Souliote Costume, Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (Louvre Museum) / Gérard Blot

A New Way of Looking

By Élisabeth Caillet

Lilian Thuram discusses *The Death of Sardanapalus* in the room dedicated to power.

© Louvre Museum/Eugène Delacroix Museum/Olivier Ouadah

The field of mediation has, for a number of years, employed the intersection between differing viewpoints and artistic approaches. Certainly, works of art are examined through oral or written expression related to art history or the history of aesthetics, but they are also regarded in relation to other artistic fields. These fields include prose, poetry, music, dance, song, and visual artists whose contemporary writing attempts to facilitate the “presence” and presentation of exhibited works, generally of historical and patrimonial importance. These varying perspectives can also be an opportunity to include new art historical discourse by non-experts. This is what was done with the exhibition *Questioning the Western Gaze: Imaginary Representations of the Mythical Orient*, held at the Delacroix Museum in Paris from January 10th to April 1st, 2018.

Rendering the Invisible Visible

The mission statement of the Lilian Thuram Foundation for Anti-Racism Education is as stated: *We need to be aware of the fact that history has conditioned us, for generation after generation, to see ourselves first as Black, White, Arab, or Asian... Our differences become inequalities created by systems of domination which need to be dismantled.* This process of deconstruction leads us to question the stereotypes that shape our judgements of people, to expose the historical origins of these stereotypes and refuse essentialization. The Foundation’s actions take multiple forms: school visits; pedagogical tools; children’s books; and exhibitions, such as *Exhibitions, the Invention of the Savage* which was held at the Quai Branly Museum in 2011 and then toured internationally, and *Human Beings Living Together*, a traveling exhibition created with the association Les Petits Débrouillards. The Foundation is a small organization supported by an important scientific committee whose members actively participate in its initiatives. It has existed for ten years.

Lilian Thuram works with children on the exhibition *Us, the others - Living together* at the Barbara middle school in Stains.

© Lilian Thuram-Education Foundation/Lionel Gauthier

In 2012, Françoise Vergès (political scientist and member of the Lilian Thuram Foundation's scientific committee) decided to approach certain artworks in the Louvre from an original perspective: she suggested examining works from the Louvre Museum independently and alongside the historian Markus Rediker, to depict how we have become, and still are, accustomed to disregarding the representation of Black people in paintings. This is because we only see what we expect to see. Certain elements of pictorial compositions, despite having been arranged carefully by the artist, remain invisible to the uniformed eye. We aren't used to situating paintings in their historical and political contexts, as well as the contexts chosen by the artist. For example, the well-known painting by Théodore Géricault *The Raft of the Medusa*, was then regarded on the basis of the painter's stance against the slave trade which, despite abolition, continued - particularly in Senegal, where *The Medusa* was set. In a similar vein, still lifes or genre paintings created between 1793 and 1848 highlighted products such as sugar, tobacco, coffee, chocolate, cotton, and lumber. These products were at one point, in their era, an explicit reference to slavery and colonization, although we no longer make this association. The interest provoked by mediators from the less common fields of art history showed that such a reexamination of art makes it possible to attract other viewers and reach other audiences.

Addressing the Public

Many people do not possess the skills necessary to fully comprehend works of art and are not familiar with the artists presented in French museums. Now, museum professionals wish for these works and these artists to allow a better understanding of the world they live in. The usual approaches are often centered on art history or on aesthetic contexts that don't interest typical museumgoers. It is essential to be interested in these works and these artists in order to be taught how to discard judgements of worth and fight against prejudices. Thanks to this work, they can become aware of the manner in which assumptions have been constructed from our stories and representations, particularly in paintings. These stories lead to representations left in the artist's statements, in works that have now become a part of our heritage and common property which are, then, capable of creating a link between all viewers. Therefore, it seemed necessary at the Delacroix Museum, in this partnership with the Lilian Thuram Foundation, to learn how to observe these works from another point of view. Learning to reevaluate these works went through the construction of a mediation strategy which strives to highlight the visible traces of our prejudiced beliefs and of artists' roles to spread them.

These new ways of doing consider the possibility that works of art will spark new questions if we see them in their socio-political context. Making them contemporary to their era engages a perspective that considers what is therefore constructed through the act of looking. According to a well-known mantra, if the viewer is active, it is because looking is never innocent but always armed with judgements, which the work of mediation seeks to bring awareness to. An unaware public undoubtedly lacks the academic knowledge which allows them to easily access a work of art. Encouraging them to abandon the obligation of possessing such knowledge allows them to notice the other means of entry, and these means are equally for the public to see what they know when distanced from their own view of their own society. The joy one then receives with such an awareness should appear if one wants the visitor experience to encourage more visitors. This was indicated by most of the visitors who came to the Delacroix Museum. "I'm so thrilled!" exclaimed one visitor. "The program speaks to everyone, including Neanderthals like us", said another one. Mission accomplished?

Mediation-Curation

So, what's it all about then? Françoise Vergès and I, also a member of the scientific committee at the Lilian Thuram Foundation, had the idea to develop a plan for re-evaluating paintings at the Delacroix Museum, based on the project initiated by Vergès at the Louvre on the topic of slavery. We imagined, then, to keep the traditional layout of the museum; but Dominique de Font-Réaulx, director of the Delacroix Museum, enthusiastically proposed that we undertake a mediation-curation, like she just did with the writer Christine Angot.

In that case, we aimed to work around the question of Orientalism, an ideological construction which remains, in our opinion, ever a hot topic in French society. Staying true to our objectives, we wished to highlight the construction process of the prejudices through which we view others; here, in particular, the "Orientals" who enraptured the Romantics, but who are today judged as menaces towards our "civilization". After a preliminary discussion with museum staff, a visit to storage, and research on Orientalism and deciding which ideas to put first, we selected around forty works from the museum's collection. The curation of these works was designed thematically around the following ideas: woman, power, costume, and travel. The museum's four rooms combined works by Delacroix and objects gathered from his travels to Morocco in 1832, works by other artists who were influenced by his style (Frederic Villot, Hippolyte Portelet, Leon Riesener, and some artists younger than Delacroix) as well as three types of commentary: object labels written by Lilian Thuram and texts placed on banners explaining the theme of each room, and texts written by Françoise Vergès. A visitor's booklet was added to each act of written mediation, which included collaborative texts written by Dominique de Font-Réaulx and Françoise Vergès, and in particular a series of oral reflections in the form of guided tours led by Lilian Thuram accompanied by Dominique de Font-Réaulx, museum conservator, or by Françoise Vergès. This way, they led tours almost weekly during the run of the exhibition, which allowed for direct interaction with several hundred visitors.

Some examples: the room dedicated to costume, where one can see Europeans dressing up in "Oriental-style" garments, pushed visitors to ask themselves, "did Africans dress up in European-style garments?" Is it not in itself a disguise to feel "French"? Is it possible to exist without a disguise?

Children in conversation with Lilian Thuram in the room dedicated to costume.

© Lilian Thuram-Education Foundation/Élisabeth Caillet

Another example: in order to present an etching by Delacroix titled *The Battle of the Giaour and the Pasha*, the museum explained that *"the subject of this etching is drawn from a poem by Lord Byron published in 1813 under the title The Giaour: A Fragment of Turkish Tale. It tells the story of ill-fated love between a Venetian, the Giaour (a pejorative nickname for non-Muslims given by the Turks) and a slave, Leila. Delacroix illustrates the end of the battle between the Giaour and the Pasha Hassan, Leila's master and the person responsible for her death". Lilian Thuram wrote: "it is firstly romantic rivalry, prohibited love between a non-Muslim man and a Muslim woman. The freedom to choose one's spouse? Are we truly at liberty to choose our future husband or wife? Very often not, because we are conditioned to believe that our spouse should have the same religion as us. To be free is often to question norms and, first of all, familial norms. That is the problem, because families can spot betrayal. Isn't one of the conditions of freedom to question or, rather, to break from tradition?"*

Another example still: In the room dedicated to the representation of women, where a copy of the *Women of Algiers* by Fantin-Latour hangs, Françoise Vergès explained that *"an 'Orient of women' crops up with Lady Drummond Hay, Edith Wharton and Lady Montague, whose appreciative description of a Turkish harem will go down in history. While in Europe the female body is kept corseted, the 'Oriental' woman appears free, and belly dance allows for fluid expression rather than stiff movement. The harem was a source of fascination and endless pursuit for foreign travelers. The 'Oriental' woman is an object of desire, a voluptuous courtesan draped languidly amid rich decor. She is a fantasy woman who is both irresistible and submissive."*

Children copy "*The Women of Algiers*" (a copy of Delacroix's painting by Fantin-Latour) in the room dedicated to the representation of women.

© The Rotunda

A final example shows how, for one unfamiliar with art history, a fresh look can present new interpretations of the paintings: in regards to the canvases with lions (which one knows, from his personal diary, that Delacroix painted them from lions at the National Natural History Museum, and not at all from Moroccan wildlife, where they came from), Lilian Thuram pointed out, during his tours, that nickname of Morocco's national soccer team is "the lions of Atlas". He directed visitors' gazes towards the disappearance of species and the persistence of traditional representations. *"We seem to be in 2018 but we are also plunged in our past. Ancient things are never erased; they remain a part of our shared culture. This often produces misunderstandings and sometimes conflict."*

Enlisting all Mediums

In order to show how Orientalism has penetrated all aspects of the arts, a weekend was organized at the halfway point of the exhibition where actress Gerty Dambury read poems (Victor Hugo and Byron...), and singer Sarah Aguilar and accordionist Alexandre Peigne played music (Berlioz...).

Françoise Vergès also developed two tours with filmmaker Mehdi Derfoui and visual artist Kader Attia. The diversity of artistic approaches, combining with what we already tied into our exhibition and its accompanying events, permitted in this way to highlight the range of artistic expression having contributed to the construction of prejudices about "the Orient". Visitors then experience, through different mediums of artistic expression, how stereotypes become reflexes, incorporated into society and therefore appear "natural".

We can also bring up the alternative, more traditional forms of mediation created by mediators and even the museum's security personnel who were trained by Lilian Thuram. The evaluation report created by the Pavages Association effectively shows the adhesion of these new mediators moreso to the system than to the designers' remarks. *"It allows the public to see a viewpoint which is less complex than a lecturer or a specialist and conversely is very rewarding for the employees"*, says one security officer who also conducted guided tours.

The evaluation also reveals *"a huge overall satisfaction (...) that stands on the support of the deconstruction of the art and the examination of the past to illuminate the present and unfurl the complexity of a visit that engages the arts in dialogue and mobilizes multiple senses."*

Françoise Vergès addresses the room about the representation of women as odalisques at the Delacroix Museum.

A New Public

The qualitative evaluation conducted by the Pavages Association showed that a critical proportion of visitors were first-time visitors of the Delacroix Museum, who were attracted by the originality of the exhibition. Even more so, the means of distributing information about the guided tours, equally those by Lilian Thuram as by Françoise Vergès, allowed new visitors to come, particularly groups of young students. These means included Twitter, Facebook, personalized emails to teachers with whom the Foundation had taken part in class projects, and Louvre Museum communications which the Delacroix Museum depended on. These young students were greatly surprised to discover a former soccer player taking on the role of tour guide and lecturer for an art exhibition. *"It's on behalf of the people involved in the creation of the show and its mediation alongside members of the public that the participants came. The diversity of the chief lecturers is reflected by the public that was drawn to the exhibition. Some of them admire the work of the historian Françoise Vergès, others are inspired by Lilian Thuram's militant career change and use his status as a popular icon to involve a secondary public, such as students or close relations who are unfamiliar with museums".* With these young people, in particular very young children, there were many animated discussions, where lecturers played along with obvious enjoyment of these discussions. Rare are those who contest the legitimacy of Lilian Thuram's ability to speak about works of art; more to the contrary are those who appreciate the "simplicity" of his words and the relevance in political or historical terms. *"No one is legitimate", says one visitor, "actually, and that is what's interesting. It calls into question the museum's rhetoric, which is supposedly legitimate and we can see well that no, it's not just that".*

Another form of mediation: musicians (Sarah Aguilar and Alexandre Peigne) playing in Delacroix's studio which is dedicated to the representation of travel.

© Louvre Museum/Eugène Delacroix Museum/Olivier Ouadah

There's Nothing But Blockbusters

The evolution of museums indicates the risk of needing to present more spectacular exhibitions, to speak to the widest possible audience who are prepared to pay for an exceptional experience. The transition that we observed between museums with permanent exhibitions and ones with temporary

exhibitions continues today: it seems that the pressure of the spectacular will favor smaller, more minor exhibitions, which will take place in intervals with the big blockbuster exhibitions. And then, don't forget that many smaller museums don't have the means of attracting financial support for big shows. In order to avoid falling back on solutions such as specialist exhibitions, heavily valued by experts, it seems to us that we must keep permanent shows as they are and only modify the discussions surrounding the works. This could be a new approach to the museum, based on the ease of introducing discussion, and taking sensitive or intellectual approaches, thanks to people interested in bringing an adjacent viewpoint who are capable of curiosity, in the strictest sense of the term. These viewers are not searching for academic enlightenment, but are strongly engaged in expanding their personal knowledge.

This is why the Thuram Foundation wishes to be able to reproduce this type of experience elsewhere, around these museum collections which assuredly say much more than could have been imagined.

BIBLIOGRAPHY

Frémeaux, J. *The Question of the Orient*. Fayard, 2014, 624 p.

Roustan, M. *Qualitative evaluation of the Imaginary Representations of the Mythical Orient project. A new way of looking at the Eugène Delacroix National Museum*, synthesis report created for the Public Department of the Heritage Department of the Ministry of Culture, the Eugène Delacroix National Museum and the Lilian Thuram Foundation for Anti-Racism Education, Paris 2018, (not published), Pavages, 29 p.

Serain, F., Vaysse, F., Chazottes, P. et Caillet, É. (dir.) *Is Cultural Mediation the Fifth Wheel?* Paris: L'Harmattan, coll. Heritage and society, 2016, 270 p.

Vergès, F. *The Predatory Man: What Slavery Teaches Us About Our Time*. Paris: Albin Michel, coll. « Idea Library », 2011, 226 p.

Website of the Lilian Thuram Foundation: www.thuram.org/

FOOTNOTES

1. Watch the recent clip of Beyonce and Jay-Z filming at the Louvre.
2. Chair of Global South(s), School of Global Studies, FMSH, Paris.
3. www.canal-u.tv/video/, website visited July 20, 2018.
4. Date of the first abolition of slavery in French colonies, in Saint-Dominique.
5. Date of the second and definitive slave abolition in French colonies.
6. In particular from the book by Jacques Fremaux, "The Question of the Orient". Fayard, 2014.
7. Two tours per week without counting the moments spent having a simple interaction with the public.
8. Cf. : www.youtube.com/watch?v=TJnwbbIpkc et www.lescahiersdelislam.fr/Rencontre-avec-Oubayda-Mahfoud-L-image-de-l-Islam-dans-le-cinema_a1245.html; as well as the documentary "Hollywood and the Arabs" by Jack Shaheen.
9. Evaluation report from Pavages, under the direction of Melanie Roustan, p. 10.
10. Evaluation report from Pavages, p. 12.
11. Evaluation report from Pavages, p. 8.

Imaginaires et représentations de l'Orient, Questions de regard(s)

La Fondation Lilian Thuram pour l'éducation contre le racisme et le musée national Eugène-Delacroix se sont associés pour construire un projet singulier d'exposition et de médiation. Un accrochage inédit de la collection du musée, dédié à l'Orient et à ses représentations, a été conçu. Ce projet met en évidence les liens étroits entre les représentations artistiques et notre histoire contemporaine, entre les œuvres d'art et les enjeux de notre monde. Tout au long de cet accrochage, Françoise Vergès et Lilian Thuram mèneront des visites tout public (en famille) pour commenter leur choix d'œuvres.

La représentation d'un Orient imaginaire, d'une femme fantasmée et secrète, de la puissance et du pouvoir masculin, de la coexistence des diverses religions du Livre, l'utilisation du costume et du travestissement sont autant de sujets abordés au fil des espaces.

Confronté aux œuvres et aux commentaires conçus par Françoise Vergès et par Lilian Thuram, le visiteur est invité à interroger le regard que les artistes portent sur le monde. L'exposition invite à s'imprégner du regard qu'il porte sur la peinture, comme le regard que la peinture porte sur le monde.

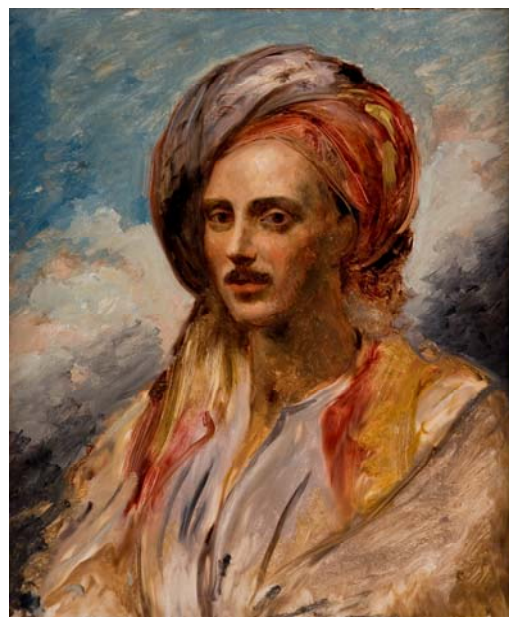
Un parcours original dans les collections du musée Delacroix est ainsi mis en œuvre, invitant à la discussion, aux débats, comme à la surprise esthétique et historique.

Françoise Vergès, politologue, membre du comité scientifique de la Fondation Lilian Thuram, titulaire de la chaire «Global South(s)» à la Maison des sciences de l'homme, est à l'initiative de ce projet dont elle a développé les prémices au musée du Louvre.

Footballeur professionnel de 1991 à 2008, Lilian Thuram a été notamment champion du monde en 1998. En 2008, il crée la Fondation Éducation contre le racisme afin de traduire en actes son engagement personnel contre les discriminations, pour l'égalité. Il est docteur Honoris causa de l'Université de Stockholm.

L'accrochage est l'occasion de rencontres, de conférences, destinées à tous les publics. Ces moments de partages et d'échanges offrent de poser un regard neuf sur les œuvres, et invitent le public à une participation active.

Commissaires de l'exposition : Françoise Vergès, politologue, Dominique de Font-Réaulx, directrice du musée Delacroix, Lilian Thuram, président de la Fondation Lilian Thuram—Éducation contre le racisme.

Portrait d'un oriental, Louis Antoine Léon Riesener © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau

Odalisque, Edouard Manet © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée national Eugène-Delacroix
6, rue de Fürstenberg, 75006 Paris
de 9 h 30 à 17 h 30, sauf les mardis. Tarif plein : 7 €. Gratuit les premiers dimanches du mois. Nocturne jusqu'à 21h tous les premiers jeudis du mois.

Renseignements, dont gratuité : www.louvre.fr
et www.musee-delacroix.fr/
tel : 0033 (0)1 44 41 86 50.
Visite découverte tous les jours, à 15h et 16h30.

VISITES DE L'EXPOSITION

- Visites menées par Lilian Thuram

Le vendredi 12 janvier, le mercredi 24 janvier, le mercredi 14 février, à 15h, vendredi 9 et samedi 10 mars à 15h (à l'occasion du printemps des poètes)

- Visites menées par Françoise Vergès

Les vendredis 19 et 26 janvier, le vendredi 16 février, les vendredis 2, 9 et 16 mars, à 16h30.

Visites gratuites avec le billet d'entrée au musée,
Réservation : 01 44 41 86 50 / contact.musee-delacroix@louvre.fr

NUIT DE LA LECTURE

Lors d'une soirée dédiée, des lecteurs passionnés, de tous âges et de tous horizons viennent partager leurs coups de cœur.

Ils présentent leurs livres préférés autour du thème de l'Orient et poursuivent l'échange en lisant un passage choisi.

Le samedi 20 janvier, à partir de 18h

SEMAINE DE L'ACCESSIBILITE

En lien avec le musée du Louvre, le musée Delacroix participe à la semaine de l'accessibilité du 7 au 14 février, en proposant à une visite sensorielle dans les pas de Delacroix.

Le vendredi 9 février

RENCONTRE

A l'occasion de la parution d'un *Cahier de l'Herne* exceptionnel, consacré à Pierre Michon, les Editions de l'Herne et le musée Delacroix proposent une rencontre avec l'écrivain, en présence de Jean Echenoz et Patrick Deville.

Le jeudi 15 février, 18h

WEEK-END EXCEPTIONNEL

Un week-end de musique, de promenades, de rencontres autour de l'accrochage.

Du vendredi 9 mars au dimanche 11 mars

BEFORE DELACROIX

A l'occasion des Before Delacroix, des artistes, des écrivains, des musiciens viennent vous faire découvrir leur travail et décrire ce qui les relie au peintre Eugène Delacroix.

Les jeudis 1er février et 1er mars, de 17h30 à 21h

PRIX DE LA NOUVELLE DELACROIX

Au printemps, le Prix Littéraire des Grandes Ecoles et le musée Delacroix s'associent pour le Prix de la Nouvelle Delacroix. Les étudiants de toute l'Ile-de-France sont invités à écrire une nouvelle inspirée des tableaux présentés au musée.

NOUVEAU SITE INTERNET

Le site internet du musée Delacroix se transforme pour offrir à ses internautes une toute nouvelle expérience de visite, recentrée autour du musée et de ses activités.

A découvrir à partir de février. www.musee-delacroix.fr

Le musée national Eugène-Delacroix dans l'intimité de l'artiste

Le musée national Eugène-Delacroix est situé dans le dernier appartement et atelier occupés par le peintre. Delacroix s'installa 6, rue de Fürstenberg le 28 décembre 1857 afin de terminer le décor de la chapelle des Saints-Ange de l'église Saint-Sulpice dont il avait été chargé, dès 1847.

Souffrant depuis plusieurs années, l'artiste souhaitait finir à tout prix son œuvre et être le plus proche possible de l'église. Ce fut par l'intermédiaire de son ami, le marchand de couleurs et restaurateur de tableaux Étienne Haro (1827-1897), qu'il trouva un logement calme et aéré, proche de Saint-Sulpice, situé au premier étage, entre cour et jardin, d'un immeuble faisant partie des anciens communs du palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés. Une fois installé, Delacroix, qui craignait les bouleversements du déménagement, fut enchanté de ce nouveau lieu où il avait eu la possibilité de faire construire son atelier au sein du jardin dont il avait, lui seul, le bénéfice. Il vécut dans cet appartement jusqu'à sa mort, le 13 août 1863.

Sauvé dans les années 1930 grâce à l'engagement de grands artistes et de personnalités intellectuelles réunis autour du peintre Maurice Denis au sein de la Société des Amis de Delacroix, l'appartement devient musée associatif, puis musée national en 1971, rattaché au musée du Louvre depuis 2004.

Le musée Delacroix réunit un ensemble de collections liées au peintre français – peintures, pastels, dessins, lithographies, ainsi qu'un ensemble important de lettres et de souvenirs. Lieu de mémoire, le musée est aussi un lieu intime où la rencontre avec l'esprit de la création de l'artiste est sensible.

200 m² pour l'appartement

150 m² pour l'atelier

370 m² pour le jardin

150 œuvres environ exposées par roulement (deux accrochages par an renouvelés)

1 300 œuvres dans la collection propre du musée plus des prêts réguliers du Louvre

Visites conférences, ateliers de dessins organisés tout au long de l'année.

80 000 visiteurs en 2017

260 000 fans Facebook

7000 followers sur Instagram (compte officiel ouvert en décembre 2017)

1 application audioguide

Le musée Delacroix fait partie du réseau des Maisons des Illustres et bénéficie du soutien de la Société des Amis du musée Delacroix, notamment pour l'enrichissement de ses collections.

**Fondation
Lilian
Thuram**

Éducation
contre
le racisme

www.thuram.org

On ne naît pas raciste, on le devient. Cette vérité est la pierre angulaire de la Fondation Education contre le racisme, pour l'égalité. Le racisme est une construction intellectuelle, politique et économique. Nous devons prendre conscience que l'Histoire nous a conditionnés, de génération en génération, à nous voir d'abord comme des Noirs, des Blancs, des Maghrébins, des Asiatiques ... Nos différences deviennent des inégalités générées par des mécanismes de domination qu'il est nécessaire de déconstruire. N'est-il pas temps de nous considérer avant tout comme des Êtres humains ?

Nos sociétés doivent intégrer l'idée pourtant simple que la couleur de la peau, le genre, la religion, la sexualité d'une personne ne détermine en rien son intelligence, la langue qu'elle parle, ses capacités physiques, sa nationalité, ce qu'elle aime ou déteste. Chacun de nous est capable d'apprendre n'importe quoi, le pire comme le meilleur.

« La question de l'inégalité des sexes est éminemment politique. Ce modèle inégal est la matrice de tous les autres régimes d'inégalité. »

Françoise Héritier, membre du comité scientifique de la Fondation

« Nous possédons une origine unique : nous sommes tous des Africains d'origine, nés il y a trois millions d'années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. »

Yves Coppens, membre du Comité scientifique de la Fondation

Les actions de la Fondation s'appuient sur l'expertise de son comité scientifique, composé de **Françoise Héritier**, anthropologue, **Yves Coppens**, paléanthropologue, **Marie Rose Moro**, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, **Doudou Diène**, juriste, rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme (2002-2008), **Evelyne Heyer**, généticienne des populations humaines, **Ninian Hubert Van Blyenburgh**, anthropologue et didacticien, **Elisabeth Caillet**, muséologue, **Michel Wieviorka**, sociologue, **Françoise Vergès**, politologue, **Pierre Raynaud**, ingénieur en développement des politiques publiques, **Pascal Brice**, diplomate, **Pascal Boniface**, géopolitologue, **Pascal Blanchard**, historien, **Patrick Estrade**, psychologue, **André Magnin**, commissaire d'expositions.

Parmi les actions développées depuis la création de la Fondation en 2008 : des interventions dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités en France et dans le monde, des conférences et des débats, des expositions, des parrainages comme celui des orchestres DEMOS de la Philharmonie de Paris, le soutien à des manifestations contre les discriminations et pour les Droits de l'Homme...

Lilian Thuram est né en 1972 en Guadeloupe. Footballeur professionnel de 1991 à 2008, il évolue au poste de défenseur à Monaco puis en Italie, à Parme et à la Juventus de Turin, avant d'achever sa carrière au FC Barcelone, en Espagne. Recordman du nombre de sélections en équipe de France masculine (142), il affiche un palmarès impressionnant : champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000, il a remporté plusieurs titres nationaux ainsi que la Coupe de l'UEFA en 1999. En 2008, il crée la Fondation Lilian Thuram- Éducation contre le racisme afin de traduire en actes son engagement personnel contre les discriminations, pour l'égalité.

La Fondation est soutenue par la CASDEN, la MGEN, la Fondation du FC Barcelone et Lilian Thuram. L'Association France 98, le FondAction du Football et la Fondation Seligmann mécènent *Être humain*.

Fondation Lilian Thuram - Éducation contre le racisme

Président : Lilian Thuram

Vices Présidents : Juan Campmany et Rafael Vila San Juan

Directeur : Lionel Gauthier

Contact : lionel.gauthier@thuram.org

PARCOURS DE L'EXPOSITION

DÉGUISEMENTS ET TRAVESTISSEMENTS

Le goût du travestissement, du déguisement, est fort en Occident. Aujourd'hui encore, se travestir avec des vêtements orientaux, jouer de la liberté d'une nouvelle présentation, demeure présent. Liberté des couleurs vives, des vêtements amples et souples, d'une séduction immédiate. Cette recherche d'une identité nouvelle et passagère puise à un certain exotisme.

Le déguisement pose aussi la question de sa propre représentation. Qui suis-je ? Celle ou celui de tous les jours ou celle ou celui qui se cache – ou s'affirme – derrière cette tenue inhabituelle. Celle ou celui qui se déguise joue toujours un rôle nouveau, différent. Il y a ainsi dans cette envie du travestissement un désir de théâtre et de performance scénique.

Les œuvres d'Eugène Delacroix et de son cousin Léon Riesener le rappellent, associant musique, théâtre et peinture.

LE RÔLE DES ARTISTES

Les artistes nous apprennent à voir, à regarder. Ils transforment aussi le monde dans lequel nous vivons grâce à leurs œuvres.

Eugène Delacroix avait rêvé de l'Orient avant d'aller au Maroc, en 1832. Comme beaucoup de créateurs de son temps, il était nourri d'un imaginaire oriental puisé dans la littérature, celle des *Mille et une Nuits*, celle des poésies de Byron, dans la musique, *L'Enlèvement au sérail* de Mozart, dans la peinture, les odalisques, femmes lascives offertes au regard des spectateurs.

La Mort de Sardanapale qu'il peint en 1827 lui est inspirée par une pièce de théâtre de Lord Byron, un écrivain anglais qu'il admirait beaucoup. Le musée Delacroix conserve plusieurs interprétations de cette peinture magistrale, chef-d'œuvre du peintre, dont une conçue par un de ses amis proches, Hippolyte Poterlet, au moment où Delacroix la réalisait. *La Mort de Sardanapale* puise à un orient historique et imaginaire, à la fois séduisant et cruel, sombre et flamboyant. La présence de l'éléphant souligne cet exotisme délibéré, recherche d'un ailleurs fantasmé qui libère le cadre de la représentation.

Etude de casque circassien, Eugène Delacroix, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux / René-Gabriel Ojéda

La mort de Sardanapale, d'après Eugène Delacroix, Hippolyte Poterlet © Philippe Fuzeau

Sabre marocain (kilidj) et son fourreau © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck

FANTASME DE L'ODALISQUE

Alors qu'en Europe, le corps féminin est corseté, le corps féminin oriental apparaît libre et la danse dite *orientale* offre au corps la possibilité de s'exprimer autrement que dans des gestes étriqués. Le harem fascine et les voyageurs n'ont de cesse de vouloir y pénétrer. Courtisane voluptueuse, alanguie au milieu d'un riche décor, la femme orientale est objet de désir. Elle est un fantasme de femme à la fois fatale et soumise.

Aujourd'hui, des artistes, chanteurs de rap, de hip hop ou du techno chaabi - qui est né dans les périphéries urbaines, acteurs et actrices, au Proche-Orient, en Asie, en Afrique du nord ou en Europe se sont emparés des représentations orientalistes pour les détourner, les tordre et les reconfigurer. Ils parlent d'un monde en processus d'hybridation et contestent un orientalisme qui a réduit la diversité des positions des femmes et des hommes dans le monde musulman

PUISSANCE ET DOMINATION

La représentation du pouvoir est liée à celle de la guerre, de la puissance militaire. Héritier des portraits équestres des empereurs romains, le portrait de Jérôme de Westphalie, frère de Napoléon 1er, le montre à cheval, en grand uniforme. A l'inverse, l'homme noir à cheval lithographié par Delacroix monte *à cru*, sans selle, en vêtements simples. Il paraît faire corps avec son élégante monture.

La guerre et la conquête coloniale offrent un champ de représentations de batailles, de défaites, de guerriers. Les peintres dépeignent souvent les guerriers arabes sous des aspects chevaleresques et nobles, expression d'une nostalgie pour un temps disparu, comme les estampes d'Antoine-Jean Gros le montrent ici.

Pour leur part, les militaires développent une théorie qui oppose la guerre civilisée à la guerre barbare. Il y aurait une « guerre civilisée » en Europe qui s'opposerait à la « guerre sauvage » pratiquée en dehors de l'Europe. Pour venir à bout des sauvages, il convient, expliquent les théoriciens européens de la guerre, de prendre des mesures hardies et résolues car « *des fanatiques et des sauvages doivent être rigoureusement soumis et effrayés, sans quoi ils se soulèveront à nouveau* ». Cette vision ignore l'extrême diversité des manières occidentales de faire la guerre et essentialise l'ennemi.

Les femmes d'Alger, Fantin-Latour Ignace Henri Jean Théodore, d'après Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Harry Bréjat

Plat rond (tobsil) © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

La Madeleine au désert, Eugène Delacroix ©RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Michèle Billot

VOYAGES

Je croyais rêver. J'avais tant de fois désiré voir l'orient que je les regardais de tous mes yeux et croyant à peine ce que je voyais.

Eugène Delacroix, 1832

En janvier 1832, Eugène Delacroix accompagna la mission diplomatique du comte de Mornay au Maroc. Le diplomate avait envoyé par le roi des Français Louis-Philippe pour tempérer les inquiétudes du sultan du royaume chérifien suscitées par la conquête de l'Algérie voisine.

Ce voyage joua un rôle essentiel dans la vie et l'œuvre de Delacroix. Le peintre fut séduit par les couleurs, les odeurs, les sons qu'il découvrait. Il fut sensible à la beauté noble des habitants, comme à la simplicité élégante de leurs tenues. Pour en conserver la mémoire, il fit de nombreux dessins, prit de nombreuses notes, acquit des objets ici présentés. Dessins, notes, objets nourrirent ses tableaux jusqu'à la fin de sa vie.

Au 19ème siècle, le voyage en Orient, d'abord imaginaire, devient réalité. Il attire peintres, écrivains – comme Théophile Gautier ou Gustave Flaubert –, marchands et soldats. L'Orient lointain devient ainsi plus proche, tout en étant toujours regardé à travers le prisme des représentations anciennes. L'Orient se conçoit du point de vue de l'Occident, comme l'a montré Edward Saïd dans son ouvrage fondateur *Orientalisme*, paru en 1975. Il paraît, aux yeux des occidentaux, comme un double séduisant et dangereux, mais auquel une identité propre et singulière est refusée.

Le nègre à cheval, Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Personnage en costume souliote, Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

La Lettre de l'OCIM

Musées, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques

181 | 2019
janvier-février 2019

Questions de regards

Élisabeth Caillet

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/ocim/2238>

DOI : 10.4000/ocim.2238

ISSN : 2108-646X

Éditeur

OCIM

Édition imprimée

Date de publication : 1 janvier 2019

Pagination : 30-37

ISSN : 0994-1908

Référence électronique

Élisabeth Caillet, « Questions de regards », *La Lettre de l'OCIM* [En ligne], 181 | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2020, consulté le 17 mars 2020. URL : <http://journals.openedition.org/ocim/2238> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ocim.2238>

Ce document a été généré automatiquement le 17 mars 2020.

Tous droits réservés

Questions de regards

Élisabeth Caillet

Lilian Thuram commente La mort de Sardanapale dans la salle sur le pouvoir.

© Musée du Louvre/Musée Eugène Delacroix/Olivier Ouadah

- 1 Les dispositifs de médiation utilisent depuis de nombreuses années le croisement des regards, des démarches artistiques. En effet les œuvres sont commentées non seulement par des paroles ou des textes relevant de l'histoire de l'art ou de l'esthétique, mais encore par d'autres discours artistiques : textes d'écrivains en poésie ou en prose, musique, danse, chanson¹, autres artistes plasticiens dont l'écriture contemporaine

tente de faciliter la « présence », la présentation des œuvres exposées, généralement du passé et patrimoniales. Ces différents regards peuvent aussi faire intervenir de nouveaux discours non-experts en histoire de l'art. C'est ce qui a été fait avec l'exposition *Imaginaires et représentations de l'Orient, Questions de regard(s)* qui s'est tenue au musée Delacroix à Paris, du 10 janvier au 1er avril 2018.

Rendre visible ce que l'on ne veut pas voir

- 2 La Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme a pour objectif de faire « *prendre conscience que l'Histoire nous a conditionnés, de génération en génération, à nous voir d'abord comme des Noirs, des Blancs, des Maghrébins, des Asiatiques... Nos différences deviennent des inégalités générées par des mécanismes de domination qu'il est nécessaire de déconstruire* ». Ces déconstructions conduisent à questionner les stéréotypes qui structurent nos jugements, à en montrer l'origine historique et à récuser toutes les essentialisations. Les actions de la Fondation prennent de multiples formes : interventions dans les institutions scolaires, outils pédagogiques, livres en particulier pour les enfants, expositions, telle *Exhibitions, l'invention du sauvage* qui s'est tenue au musée du Quai Branly en 2011 et circule depuis dans le monde entier, *Être humain vivre ensemble*, exposition itinérante réalisée avec l'association Les Petits débrouillards. La Fondation est une petite structure adossée à un important comité scientifique, dont les membres, très actifs, participent aux actions. Elle existe depuis dix ans.

Lilian Thuram travaille avec des enfants sur l'exposition *Nous autres-Vivre ensemble* au collège Barbara à Stains.

© Fondation Lilian Thuram-Éducation/Lionel Gauthier

- 3 En 2012, Françoise Vergès² politologue et membre du comité scientifique de la Fondation Thuram, choisit une approche originale de certaines œuvres du Louvre : elle proposa de commenter certaines œuvres du musée du Louvre, seule et avec l'historien Marcus Rediker, pour montrer notre aveuglement ordinaire actuel à l'égard des noirs dans la peinture : car nous ne voyons que ce que nous cherchons à voir. Certains éléments des compositions picturales, bien que très précisément disposés par l'artiste,

sont invisibles à nos yeux mal informés. Nous n'avons pas l'habitude de situer certaines œuvres dans le contexte historique et politique qui fut le leur et dans lequel l'auteur les a lui-même situées : à titre d'exemple, le célèbre tableau de Théodore Géricault, *Le Radeau de la Méduse*, fut alors regardé à partir de la position du peintre contre la traite des Noirs qui, malgré l'abolition, continuait en particulier au Sénégal où se rendait *La Méduse*³. De la même manière les natures mortes ou les tableaux de genre qui furent peints entre 1793⁴ et 1848⁵ font connaître les produits issus de l'esclavage et de la colonisation, produits que nous ne voyons plus ainsi aujourd'hui même si, à leur époque, ils y faisaient explicitement référence : sucre, tabac, café, chocolat, coton, bois précieux... L'intérêt suscité par ces visites effectuées par d'autres médiateurs que ceux issus de l'habituelle histoire de l'art montrait qu'une telle relecture permettait d'attirer d'autres regardeurs, de toucher d'autres publics.

Une adresse au public

- 4 De nombreuses personnes ne possèdent pas les clés de compréhension des œuvres et ne connaissent pas les artistes que présentent les musées de France. Or les professionnels des musées souhaitent que ces œuvres et ces artistes leur permettent de mieux comprendre le monde dans lequel elles vivent. Les approches habituelles sont souvent centrées sur l'histoire de l'art ou sur des contextes esthétiques qui ne les intéressent pas. Les intéresser à ces œuvres et à ces artistes apparaît donc comme essentiel pour leur apprendre à sortir de leurs jugements de valeur, à lutter contre leurs préjugés. Grâce à ce travail, elles peuvent prendre conscience de la façon dont nos préconceptions ont été construites à travers nos histoires et leurs représentations, en particulier picturales. Ces histoires ont donné lieu à des représentations déposées dans les propositions qui sont celles des artistes, dans des œuvres aujourd'hui devenues patrimoniales et sont notre bien commun, capables donc de fonder une relation entre tous les regardeurs. C'est pourquoi il a semblé utile au musée Delacroix, dans ce partenariat avec la Fondation Lilian Thuram, d'apprendre à regarder ces œuvres d'une autre façon. Apprendre à porter un autre regard sur ces œuvres passait par la construction d'un parcours de médiation qui s'attache à mettre en évidence les traces visibles de nos préconceptions et du rôle des artistes pour les diffuser.
- 5 Ces nouvelles façons de faire parient sur la possibilité des œuvres d'art à susciter de nouvelles interrogations pour peu qu'on les fasse voir en les replaçant dans leur contexte socio-politique. Les rendre contemporaines de leur époque engage vers un regard qui lui aussi s'interroge sur la construction qu'il produit quand il regarde : si le regardeur est actif, selon un mantra aujourd'hui fortement répété, c'est parce que regarder n'est jamais innocent, mais toujours armé de jugements dont le travail de médiation cherche à susciter la prise de conscience. Un public non averti ne possède sans doute pas les savoirs académiques lui permettant d'entrer facilement dans un travail artistique. Le conduire à s'affranchir de l'obligation de posséder un tel savoir lui permet de constater qu'il possède d'autres clés d'entrée, et ces clés là sont autant de moyens pour qu'il s'aperçoive de ce qu'il sait dans une mise à distance opérante sur son propre regard sur le monde dans lequel il vit. Le plaisir que l'on prend alors à une telle prise de conscience doit apparaître si l'on veut que l'expérience de visite engage à effectuer d'autres visites. Il fut manifeste chez la plupart des visiteurs qui sont venus au

musée Delacroix. « *Je suis comblée !* » s'exclame une visiteuse. « *Le dispositif s'adresse à des béotiens comme nous* », dit un autre. Pari réussi ?

Un accrochage de médiation

- 6 De quoi s'agissait-il donc ? À partir de l'expérience conduite au Louvre autour de l'esclavage Françoise Vergès et moi-même, également membre du comité scientifique de la Fondation Lilian Thuram, eûmes l'idée de monter une action de relecture d'œuvres du musée Delacroix. Nous imaginions alors garder l'accrochage habituel du musée ; mais Dominique de Font-Réault, directrice du musée Delacroix, enthousiaste, nous proposa de réaliser un accrochage-médiation, comme elle venait de le faire avec l'écrivaine Christine Angot.
- 7 Nous avons alors proposé de travailler sur la question de l'Orientalisme, construction idéologique dont les éléments sont, à notre avis, toujours à l'œuvre aujourd'hui dans la société française. Fidèles à nos objectifs, nous souhaitons mettre en lumière les processus de construction des préjugés à travers lesquels nous regardons les autres, ici en particulier ces « orientaux » qui faisaient tant rêver les romantiques, mais qui aujourd'hui sont jugés comme des menaces pour notre « civilisation ». À partir d'une discussion liminaire avec le personnel du musée, d'une visite des réserves et d'une recherche sur l'Orientalisme⁶ et les idées qui pourraient être mises en avant, nous avons sélectionné une quarantaine d'œuvres de la collection du musée. L'accrochage de ces œuvres a été thématiqué autour des idées suivantes : la femme, le pouvoir, le travestissement, le voyage. Les quatre salles du musée réunissaient des œuvres de Delacroix et des objets rapportés lors de son voyage au Maroc en 1832, des œuvres d'autres artistes qui avaient repris certaines de ses œuvres à leur manière (Frédéric Villot, Hippolyte Portelet, Léon Riesener, artistes cadets de Delacroix...) ainsi que trois types de commentaires : des cartels traditionnels (d'inspiration histoire de l'art) rédigés par le musée, des cartels rédigés par Lilian Thuram et des textes placés sur des bannières précisant la thématique de chacune des salles, textes rédigés par Françoise Vergès. À cette médiation écrite in situ s'ajoutaient un livret de visite qui reprenait les textes rédigés à deux mains par Dominique de Font-Réault d'une part et par Françoise Vergès d'autre part, et surtout une série de médiations orales sous forme de visites⁷ effectuées soit par Lilian Thuram accompagné de Dominique de Font-Réault, conservatrice du musée, soit par Françoise Vergès. Ils ont ainsi conduit presque une visite par semaine chacun durant toute l'exposition, ce qui permit de toucher directement plusieurs centaines de visiteurs.
- 8 Quelques exemples : la salle sur le travestissement, où l'on pouvait voir des européens se déguiser en orientaux, conduisait les visiteurs à s'interroger : est-ce que les Africains se déguisaient en européens ? Se sentir français, n'est-ce pas un déguisement ? Peut-on exister sans déguisement ?

Des enfants dans la salle sur le déguisement échangé avec Lilian Thuram.

© Fondation Lilian Thuram-Éducation/Élisabeth Caillet

- 9 Autre exemple : pour commenter une gravure de Delacroix intitulée *Le combat du Giaour et du Pacha*, le musée expliquait que « le sujet de cette gravure est tiré d'un poème de Lord Byron publié en 1813 sous le titre *The Giaour A Fragment of Turkish Tale*. Il relate les amours malheureux d'un vénitien, le Giaour (surnom péjoratif donné par les Turcs aux non-musulmans) et d'une esclave, Leïla. Delacroix illustre la fin du combat entre le Giaour et le pacha Hassan, maître de Leïla et responsable de sa mort ». De son côté Lilian Thuram écrivait : « rivalité amoureuse d'une part, amour interdit entre un non-musulman et une musulmane. Libre choix du conjoint ? Est-on vraiment libre du choix de notre future épouse ou de notre futur époux ? Très souvent non, car on nous conditionne pour que notre conjoint soit de la même religion que nous. Être libre c'est souvent questionner les normes et d'abord les normes familiales. Là est le problème car la famille peut y voir une trahison. Un des aspects de la liberté n'est-il pas de questionner voire de rompre avec les traditions ? ».
- 10 Autre exemple encore : dans la salle sur la femme où était présentée une copie des *Femmes d'Alger* par Fantin-Latour, Françoise Vergès expliquait qu'« un "Orient des femmes" émerge avec Lady Drummond Hay, Edith Wharton ou Lady Montague dont la description admirative d'un harem en Turquie fera date. Alors qu'en Europe, le corps féminin est corseté, le corps féminin oriental apparaît libre et la danse dite "orientale" offre au corps la possibilité de s'exprimer autrement que dans des gestes étreints. Le harem fascine et les voyageurs n'ont cessé de vouloir le "pénétrer". Courtisane voluptueuse, alanguie au milieu d'un riche décor, la femme orientale est objet de désir, un fantasme de femme à la fois fatale et soumise ».

Des enfants copient *Les femmes d'Alger* (copie du tableau de Delacroix par Fantin-Latour) dans la salle sur la représentation de la femme.

© La Rotonde

- 11 Un dernier exemple montre comment le regard d'un non expert en histoire de l'art permet une actualisation des œuvres : à propos des tableaux représentant des lions (dont on sait par son Journal que Delacroix les a peints à partir de ceux du Muséum national d'Histoire naturelle et pas du tout d'après nature au Maroc, d'où ils avaient disparu), Lilian Thuram faisait remarquer, lors de ses visites, que le surnom de l'équipe nationale de football du Maroc est « Les lions de l'Atlas ». Il orientait alors le regard des visiteurs sur la disparition des espèces et sur la persistance des représentations traditionnelles. *« Nous croyons être en 2018 mais nous sommes aussi plongés dans notre passé. Les choses anciennes ne s'effacent pas ; elles demeurent dans notre culture partagée. Cela produit souvent des malentendus et parfois des conflits ».*

Mobiliser tous les médias

- 12 Afin de montrer comment l'Orientalisme avait pénétré tous les arts, un week-end fut organisé à mi-parcours où Gerty Dambury, une comédienne lut des poèmes (Victor Hugo, Byron...), Sarah Aguilar, une chanteuse et Alexandre Peigne, un accordéoniste jouèrent de la musique (Berlioz...).
- 13 Françoise Vergès mit par ailleurs en place deux visites avec Mehdi Derfoui, un cinéaste⁸ et Kader Attia, un artiste plasticien. La diversité des approches artistiques, croisant autrement ce que nous avons déjà entrelacé dans notre accrochage et dans les événements qui l'accompagnaient, permettait ainsi de mettre en évidence la multiplicité des expressions artistiques ayant contribué à la construction des préjugés sur « l'Orient ». Les visiteurs éprouvaient alors, par les différentes productions

artistiques que les stéréotypes deviennent des réflexes, sont incorporés et apparaissent alors comme « naturels ».

- 14 On pourrait aussi évoquer toutes les autres formes de médiation plus traditionnelles réalisées par les médiateurs et même les personnels de surveillance du musée qui avaient été formés par Lilian Thuram. Le rapport d'évaluation réalisé par l'association Pavages montre bien l'adhésion de ces nouveaux médiateurs au dispositif plus qu'aux propos des concepteurs : « ça permet au public un regard qui complexe moins qu'un conférencier ou qu'un spécialiste et à l'inverse c'est très valorisant pour les agents » dit un agent de surveillance qui réalisait aussi des visites guidées⁹.
- 15 L'évaluation fait aussi apparaître « une grande satisfaction globale (...) qui repose sur une adhésion à la démarche de déconstruction des œuvres et d'une lecture des héritages passés pour éclairer le présent et se déploie dans la complexité d'une expérience de visite qui fait dialoguer les arts et mobilise de nombreux sens »¹⁰.

Françoise Vergès commente la salle sur la représentation de la femme en odalisque au musée Delacroix.

© Musée du Louvre/Musée Eugène Delacroix/Olivier Ouadah

Un nouveau public

- 16 L'évaluation qualitative conduite par l'association Pavages a montré qu'une proportion importante de visiteurs était des primo-visiteurs du musée Delacroix, attirés par l'originalité de l'exposition. Plus encore, les modes d'information (twitter, facebook, mails personnalisés auprès des enseignants avec lesquels la Fondation était intervenue lors de projets en classe, communication du musée du Louvre dont dépend le musée Delacroix) sur les visites guidées tant par Lilian Thuram que par Françoise Vergès ont permis de faire venir de nouveaux visiteurs, en particulier des groupes de jeunes

scolaires. Leur surprise était grande de rencontrer un ancien footballeur prenant le rôle de conférencier d'une visite d'exposition artistique. « C'est sur le nom des personnes impliquées dans la conception de l'événement et sa médiation auprès des publics que sont venus les participants. En miroir de la diversité des commissaires-conférenciers se lit celle des publics drainés. Certains admirent le travail de l'historienne Françoise Vergès, d'autres adhèrent à la reconversion militante de Lilian Thuram et utilisent son statut d'icône populaire pour mobiliser un public du deuxième cercle, tels des élèves ou des proches non familiers des musées »¹¹. Avec ces jeunes, en particulier les plus jeunes, les discussions furent nombreuses et animées, les conférenciers se prêtant avec un plaisir non dissimulé à débattre. Rares sont ceux qui contestent la légitimité de Lilian Thuram à s'exprimer sur des œuvres d'art ; bien au contraire ils en apprécient la « simplicité » et la pertinence en termes politiques et historiques. « Il n'y a pas de personne légitime, dit un visiteur, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Ça remet en cause le discours du musée, qui est soi-disant légitime et on voit bien que non, il n'y a pas que ça ».

Une autre forme de médiation : les musiciens (Sarah Aguilar et Alexandre Peigne) jouent dans l'atelier de Delacroix qui traite le thème du voyage.

© Musée du Louvre/Musée Eugène Delacroix/Olivier Ouadah

Il n'y a pas que les blockbusters

- 17 L'évolution des musées montre qu'ils risquent de devoir présenter davantage d'expositions spectaculaires, s'adressant à un public si possible de masse et prêt à payer pour un loisir présenté comme d'exception. Le passage que nous avons observé entre le musée d'expositions permanentes et celui des expositions temporaires se renouvelle aujourd'hui : il semble que la contrainte du spectaculaire va favoriser la tenue de petites expositions légères, qui prendront place entre les grandes expositions *blockbusters*. Et puis n'oublions pas que beaucoup de petits musées n'ont pas les moyens d'attirer des financements pour de grosses manifestations. Afin d'éviter le repli sur des

formules telles les expositions dossiers, très prisées des spécialistes experts, il nous semble qu'il soit possible de garder des accrochages pérennes et de ne faire varier que les discours que l'on tient sur les œuvres. Telle pourrait être une nouvelle approche du musée, fondée sur la facilité d'y faire pénétrer des discours, des démarches sensibles ou intellectuelles grâce à des personnes qui auraient à cœur d'y porter un regard adjacent, capable d'intéresser, au sens strict du terme, des regardeurs non férus des savoirs académiques mais forts de savoirs différents.

- 18 C'est pourquoi le souhait de la Fondation Thuram est de pouvoir reproduire ailleurs ce type d'expérience, autour de ces collections de musées qui en disent assurément beaucoup plus qu'elles ne veulent le croire.

BIBLIOGRAPHIE

Frémaux, J. *La question d'Orient*. Fayard, 2014, 624 p.

Roustan, M. *Évaluation qualitative du projet Imaginaires et représentations de l'Orient. Questions de regard(s) au musée national Eugène Delacroix*, rapport de synthèse réalisé pour la Direction des Publics de la Direction des Patrimoines du ministère de la Culture, le musée national Eugène Delacroix et la Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme, Paris 2018, (non publié), Pavages, 29 p.

Serain, F., Vaysse, F., Chazottes, P. et Caillet, É. (dir.) *La médiation culturelle : cinquième roue du carrosse ?* Paris : L'Harmattan, coll. Patrimoines et sociétés, 2016, 270 p.

Vergès, F. *L'Homme prédateur, ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps*. Paris : Albin Michel, coll. « Bibliothèque Idées », 2011, 226 p.

Site de la Fondation Lilian Thuram : www.thuram.org/

NOTES

1. Voir le tout récent clip de Beyoncé et de Jay-Z tourné au Louvre.
2. Chair Global South(s), Collège d'études mondiales, FMSH, Paris.
3. www.canal-u.tv/video/, site consulté le 20 juillet 2018.
4. Date de la première abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, à Saint-Domingue.
5. Date de la seconde et définitive abolition de l'esclavage dans les colonies françaises.
6. En particulier à partir du livre de Jacques Frémaux, *La question d'Orient*. Fayard, 2014.
7. Deux visites par semaine sans compter des moments de présence pour une simple rencontre avec le public.
8. Cf. : www.youtube.com/watch?v=TJ7nwbbIpkc et www.lescahiersdelislam.fr/Rencontre-avec-Oubayda-Mahfoud-L-image-de-l-Islam-dans-le-cinema_a1245.html ; ainsi que le documentaire Hollywood et les Arabes de Jack Shaheen.
9. Rapport d'évaluation de Pavages, sous la direction de Mélanie Roustan, p. 10.
10. Rapport d'évaluation de Pavages, p. 12.
11. Rapport d'évaluation de Pavages, p. 8.

RÉSUMÉS

Initié par la Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme en partenariat avec le musée Delacroix, le projet présenté ici montre comment, en s'affranchissant des codes habituels de l'histoire de l'art et de l'esthétique, il est possible d'apprendre à regarder des œuvres d'une autre façon et sans préjugés grâce à de nouvelles clés d'entrée et en mobilisant de nouvelles formes de médiation.

INDEX

Mots-clés : Scolaire, médiation

AUTEUR

ÉLISABETH CAILLET

Muséologue, membre du comité scientifique de la Fondation Thuram-Éducation contre le racisme
elisa.caillet@gmail.com