

L'arbre de Vie

Les arbres ont une importance existentielle pour les humains. Ils fournissent de l'oxygène, de la nourriture, du bois et de l'ombre; ils relient le ciel et la terre, le monde supérieur et le monde inférieur. Au centre du village ou des lieux de rassemblement se dressent souvent de très grands arbres. Les arbres sont de puissants protagonistes. Ils représentent la vie, la communauté et le cosmos. Les humains témoignent du respect aux arbres les plus remarquables et leur rendent hommage.

En Europe, depuis le XVIe siècle, un sapin de Noël est décoré de lumières pour la fête de la naissance du Christ. Autrefois, il était d'usage de chercher des branchages verts persistants en forêt, au solstice d'hiver, le 21 décembre. Ils représentaient la vitalité et renforçaient l'espoir du retour du printemps.

Au Mexique, l'arbre de Vie associe le récit biblique sur l'arbre de la connaissance aux représentations indigènes de l'arbre fertile, qui donne la vie. Il est offert aux jeunes mariés sous forme de chandelier et porté lors des processions du solstice d'été.

L'arbre du Monde est une des plus importantes figures du théâtre d'ombres indonésien. Il représente l'ordre cosmique et des valeurs centrales. Il combine souvent le figuier et le lotus. Il associe la créativité et le feu à la pureté et la perfection.

Dans l'exposition, diverses représentations des relations entre les arbres et les humains, issues de la collection du MKB, rencontrent des images contemporaines. L'auteure et photographe Zora del Buono a entrepris des voyages en Europe et en Amérique du nord vers les plus anciens et les plus grands de ces arbres. Que nous raconteraient les arbres s'ils pouvaient parler?

«Celui qui écoute les arbres ... apprend à vivre la relation dont l'origine, l'essence et la beauté de la vie sont issues.» David George Haskell, 2017

Le sapin de Noël

Les sapins étaient déjà considérés comme des arbres sacrés, avant même de devenir les sapins de Noël. Pour la fête du solstice d'hiver, le 21 décembre, il était d'usage, dans les campagnes du centre de l'Europe, de chercher des feuillages verts persistants dans la forêt. On saluait avec eux la lumière, la chaleur et la force du soleil. Ils renforçaient l'espoir du retour du printemps. Ce sapin de Noël est décoré d'anges pour la fête de Noël.

1 Boîte à musique avec sapin de Noël jouant la mélodie «Mon beau sapin», Erzgebirgische Volkskunst Seiffen, Richard Gläser GmbH, Seiffen, Allemagne | 1999 | Bois, métal, peinture | Prêt d'Ulrike Storni

2 Pyramide avec sapin, bonhommes de neige et Père Noël, maison pyramidale de Seiffen, frères et sœurs Stephani OHG, Seiffen, Allemagne | 2023 | Bois, métal, peinture | Prêt d'Roland Paul

Depuis le XVIe siècle, dans les régions germanophones, un arbre décoré est dressé dans les salons pour la fête chrétienne de Noël. Le sapin de Noël représente «l'arbre du Paradis». À l'origine, il était décoré de pommes et d'oublies, par la suite de bougies, dont les lumières symbolisent la naissance du Christ.

Les pyramides sont originaires de l'Erzgebirge (région des Monts Métallifères). Depuis le XIXe siècle, elles éclairent les longues soirées d'hiver au temps de l'Avent et des fêtes de Noël.

- 3 Pyramide avec sapin de Noël et anges, VEB Erzgebirgische Volkskunst Seiffen | vers 1980 | Seiffen, Allemagne | Bois, métal, peinture | Don de S. & W. Roth, Kunstgewerbe, 1997 | VI 68925

«Quand la petite pyramide
Tourne doucement ses ailes,
Je sens une grande paix
Poser ses mains sur moi.»
Kurt Arnold Findeisen, 1955

- 4 Pyramide avec sapin de Noël et crèche de Harry Brauer | vers 1950 | Berlin, Allemagne | Bois, métal, carton, feuille d'or, cire, peinture | Don de Vreni van den Berg, 1995 | VI 67718

Le sapin de Noël est devenu très populaire aujourd'hui. Il fut introduit au Mexique dans la seconde moitié du XIXe siècle par l'empereur Maximilien et son épouse Carlota. Au Mexique, la forme du sapin se joignit à des variantes indigènes de l'arbre de Vie fleuri.

- 5 Sapin de Noël | avant 1960 | Mexique | Tôle, peinture | Legs de Hans Peter His, 1972/74, achat en 1960 | H 0747
6 Sapin de Noël | 1962 | Mexico-city, Mexique | Tôle, peinture | Kay C. et Heidi Hansen, achat en 1965 | IVb 2636
7 Sapin de Noël | 1962 | Mexico-city, Mexique | Tôle, peinture | Kay C. et Heidi Hansen, achat en 1965 | IVb 2634
8 Sapin de Noël | 1962 | Mexico-city, Mexique | Tôle, peinture | Kay C. et Heidi Hansen, achat en 1965 | IVb 2635
9 Sapin de Noël | avant 2014 | Oaxaca, Mexique | Tôle, peinture | Collection de Robert et Cécile Hiltbrand-Grimmeisen, don en 2014 | RH 9244
10 Sapin de Noël | Avant 2014 | Oaxaca, Mexique | Tôle, peinture | Collection de Robert et Cécile Hiltbrand-Grimmeisen, don en 2014 | RH 9245

L'arbre de l'Illumination

Siddhartha Gautama médita plusieurs semaines sous un figuier *pipal*, jusqu'à son illumination le libérant des causes de la souffrance. L'arbre de l'Illumination (*bodhi*) est devenu depuis le symbole de l'éveil spirituel du Bouddha. Il est encore aujourd'hui un motif préféré des représentations bouddhiques.

- 11 Buddha Shakyamuni sous un arbre *pipal* | IIIe–VIes. | Gandhara, Pakistan | Pierre | Paul Wirz, Freiwilliger Museumsverein, dépôt en 1939 | IIa 832

L'arbre qui exauce les vœux

Dans le bouddhisme tibétain, le *kalpavriksha*, l'arbre qui exauce les vœux, relie le monde intermédiaire habité par les humains aux sphères célestes et aux divinités mais aussi au monde inférieur, habité par des dieux jaloux. Le tronc représente l'axe du monde, et la couronne le «pays pur», où ceux qui méditent espèrent renaître. Les saints représentés et les Bouddhas sont considérés comme les fruits de l'arbre exauçant tous les vœux. Pour les pratiquants, l'arbre vert exprime la quête méritoire vers l'éveil.

- 12 *Tszogshing*, thangka avec l'arbre qui exauce tous les vœux. | 1XVIII^e s. | Tibet, Chine | Damas de soie, bois, métal, cuir | Gerd-Wolfgang Essen, 1998 | IId 13861

L'arbre de longue vie

Le pin et le bambou restent verts même à la saison froide et les pruniers fleurissent parfois déjà sous la neige. En Chine et au Japon, ils sont ainsi désignés les «trois amis de l'hiver». Ils symbolisent la force vitale et la longévité. Au Nouvel An, des branches de pin sont accrochées à la porte d'entrée. Elles transmettent des souhaits de bonheur et de bénédiction.

- 13 *uchikake*, kimono avec motif de pin, de bambou et de prune | XIXe s. | Nihonjin, Japon | Soie, broderie en relief | Don de Luise et Jacques Brodbeck-Sandreuter, 1925 | IId 1353

L'arbre de Vie

Au Mexique, l'arbre de Vie associe les récits bibliques aux représentations indigènes du monde. Son tronc gros et droit rappelle l'axe central qui maintient le cosmos. Le feuillage abondant, les fleurs et les fruits expriment sa force porteuse de vie. Au pied de l'arbre ou dans sa couronne se tient le couple biblique ancestral. Le serpent tentateur offre à Adam et Ève le fruit interdit de la connaissance.

- 14 Arbre de Vie, chandelier | 1962 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, colorants d'aniline | Kay C. et Heidi Hansen, achat en 1965 | IVb 2883
- 15 Arbre de Vie, chandelier | Avant 1960 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, peinture | Legs de Hans Peter His, 1972/74, achat en 1960 | H 0791.01
- 16 Arbre de Vie | Avant 1977 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, colorants d'aniline | Collection de Robert et Cécile Hiltbrand-Grimmeisen, don 2014 | RH 8523
- 17 Arbre de Vie | 1963 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, colorants d'aniline | Kay C. et Heidi Hansen, achat en 1965 | IVb 2870

L'art de la céramique rituelle et les ateliers de poterie de tradition familiale remontent à l'époque précoloniale. Dans les années 1930, Modesta Fernandez Mata s'est fait connaître grâce à ses motifs innovants et ses illustrations. Elle peignait les figurines avec des couleurs vives acryliques ou à l'aniline. Des contacts et des échanges avec des collectionneurs et des artistes comme Diego Rivera et Frida Kahlo inspirèrent son œuvre. En même temps, la politique culturelle mexicaine commença à promouvoir l'artisanat d'art comme source de revenu. L'amalgame des valeurs indigènes et européennes était encouragé, dans le but de créer une conscience nationale mexicaine.

- 18 Arbre de Vie, Modesta Fernandez Mata | vers 1960 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, colorants d'aniline | Collection Valentin Jaquet, achat en 1961 | IVb 2596
- 19 Arbre de Vie, chandelier | Vers 1990 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, peinture | Don de Marcelle Geiger-Vifian, 2008 | IVb 6182.02

On fabrique encore aujourd'hui des arbres de Vie à Izúcar de Matamoros. Ils sont utilisés lors de fêtes de mariages ou de fêtes en l'honneur de saints patrons. Au centre se tient l'archange Gabriel, messenger divin annonçant la naissance de Jésus. Lors des mariages, les parrains et marraines offrent de tels chandeliers aux jeunes mariés, leur souhaitant ainsi fécondité et bonnes récoltes.

- 20 Arbre de Vie, chandelier, Aurelio Flores (1901–1987) | avant 1972 | Izúcar de Matamoros, Mexique | Céramique, métal, peinture | Collection Robert et Cécile Hiltbrand-Grimmeisen, don 2014 | RH 8717

Adam et Ève se tiennent dans la couronne de cet arbre de Vie, orné de roses et de colombes blanches de la paix. Entre eux, le serpent tentateur est enroulé autour du tronc. Ève qui a déjà succombé à la tentation, tient un fruit dans la main. Sur le dos du serpent se dresse Saint Michel, l'épée levée, en vainqueur du mal. Il chasse Adam et Ève du Paradis après le péché originel. Son ornement de plume souligne son haut rang d'archange et de gardien du Paradis. En haut, au sommet de l'arbre, est assis Dieu le Père tenant le globe de l'univers dans une main et bénissant de l'autre. Il est couronné de trois fleurs, que l'on peut comprendre représentant la Sainte Trinité. Ces fleurs sont encadrées du soleil et de la lune, qui jouent un rôle central dans les cosmologies mésoaméricaines.

21 Arbre de Vie | avant 1979 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, peinture | Collection Robert et Cécile Hiltbrand-Grimmeisen, don 2014 | RH 10772

L'arbre du Printemps

L'arbre du Printemps est orné d'une couronne de feuilles vertes, de fleurs colorées et de fruits rouges. De blanches colombes de la paix sont posées sur ses branches. Il représente la splendeur, la fertilité et l'abondance des arbres. Des chandeliers en forme d'arbre du Printemps sont portés lors des processions en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Elles ont lieu au solstice d'été en juin et fêtent le renouveau.

22 Arbre du Printemps, chandelier | Vers 1970 | Mexique | Céramique, métal, peinture | Don de Theo Gantner, 1993 | VI 66452

23 Arbre du Printemps | vers 1990 | Metepec, Mexique | Céramique, métal, peinture | Don de Marcelle Geiger-Vifian, 2008 | IVb 6182.03

Pour les Mayas, l'imposant *ceiba*, qui s'élever souvent les autres arbres de la forêt tropicale, était l'arbre du Monde. À l'époque préhispanique, on l'appelait le premier arbre ou l'arbre vert, *yaxché*, non seulement à cause de ses feuilles mais aussi parce que le vert était la couleur du centre du cosmos. Le *ceiba* est sacré, car il représente l'axe central du monde. Il relie le monde des humains au monde supérieur et au monde inférieur. Aujourd'hui encore, les Mayas lui témoignent du respect. Si une parcelle de forêt est défrichée, le *ceiba* demeure. Au Guatemala, l'arbre du Monde est un motif central sur les blouses de fête que les femmes portent lors des mariages ou festivités en l'honneur des saints patrons. Il est représenté en arbre couvert de fleurs ou de fruits, signifiant fertilité et renouveau.

24 *huipil*, blouse de femme avec motif d'arbre du Monde, Kaqchikel-Maya | 1972 | San Juan Sacatepéquez, Guatemala | Coton | Collection de Robert et Cécile Hiltbrand-Grimmeisen, don en 2014 | RHT 234

L'arbre du Paradis

Sur la montagne du Monde, le Créateur fit pousser l'arbre *gaokarana*. Sa vaste couronne couvre tout le Paradis. Il guérit tous les maux: il donne force et santé au corps, et illumination et vie éternelle à l'âme.

Dans la tradition persane, les deux paons représentent la lumière et le soleil. Les magnifiques plumes de leur queue, qui repoussent toujours, rappellent aux croyants la vie éternelle au Paradis.

25 *Kalamkari* | XIXe s. | Ispahan, Iran | Coton, impression à réserves | Collection de Rudolf Staechelin-Finkbeiner, apport de Denise Wagner, don en 2001 | IIe 3037

L'arbre a beaucoup de significations dans l'Islam: les branches de l'arbre du Paradis, *tuba*, sont couvertes de pierres précieuses et de perles, et sa couronne est si vaste qu'on peut la voir au-delà du Paradis. En tant qu'arbre de Vie, il signifie force vitale et représente le bien et les valeurs à acquérir. En tant qu'arbre du Monde, il représente l'ordre cosmique.

26 Arbre du Paradis | Avant 1971 | Faysabad, Afghanistan | Tôle | Paul Bucherer-Dietschi, achat en 1971 | IVb 3258

Arbre de Vie

Un mythe de la Création des Ngaju à Bornéo raconte la rencontre du dieu du monde supérieur, représenté par un oiseau, le bucéros, avec la déesse du monde inférieur, un serpent d'eau. Lorsque le dieu du monde supérieur ôta sa coiffure, il en sortit l'arbre de Vie, sur lequel poussèrent des feuilles d'or et des fruits couleur d'ivoire. De la bataille sacrée entre deux bucéros naquit le monde: homme et femme, soleil et lune, lance sacrée et tissu sacré, bien et mal, bonheur et malheur. Les bucéros continuèrent à se battre et finirent par se tuer mutuellement. De leurs restes poussa un nouvel arbre de Vie.

L'arbre de Vie prend une importance particulière dans les rites de passage: à la fête de la récolte et au Nouvel An, aux mariages et aux fêtes des morts. Un arbre de Vie est édifié à ces occasions et des prêtres récitent l'histoire de la Création, pour renouveler l'existence et l'ordre cosmique.

27 Tapis de cérémonie avec motif d'arbre de Vie *batang garing* | 1951 | Dadahup, sud de Bornéo, Indonésie | Rotin, tissage diagonal, pigments | Christoph Barth, achat en 1953 | IIc 14423

L'arbre du Monde

Dans différentes régions d'Indonésie, l'arbre du Monde relie le monde des vivants au monde inférieur et au monde supérieur. Il représente le cosmos et la vie. Le motif est souvent une combinaison de deux arbres: le figuier croît vers le ciel et symbolise le souffle créateur ou le feu, et le lotus émerge de l'eau et représente la perfection.

À Java, l'arbre du Monde joue un rôle des plus importants dans le théâtre d'ombres *wayang*: il est le signe de début, de fin ou de pause, *gunungan* ou *kekayon*. Son ombre surdimensionnée représente le cosmos, qui est incarné en microcosme dans chaque être humain.

28 Figure du théâtre d'ombres *gunungan* avec motif d'arbre du Monde | Début du XXe s. | Yogyakarta, Java central, Indonésie | Parchemin, corne de buffle, peinture, bambou | Dorothea Hocks, achat en 2002 | IIc 21784

Cette figure du théâtre d'ombres illustre la maison cosmique, qui représente le monde. Le parvis correspond à la vie terrestre qui commence à la naissance et se termine à la mort. Au milieu se trouve une porte, symbolisant le seuil vers un autre monde, céleste ou inférieur. De part et d'autre se tiennent les gardiens du bien et du mal. La porte est surmontée d'un toit encadré de chaque côté par une tête d'aigle. Sur le toit pousse l'arbre du Monde. Sous l'arbre se tient à droite un buffle, symbole du bien; à gauche un tigre, symbole de la force et du mal. Ils incarnent les forces bonnes ou mauvaises et les

qualités qui interviennent aussi bien dans l'être humain que dans le cosmos. Le sommet de l'arbre du Monde est en forme de bouton de lotus, qui représente la perfection.

- 29 Figure du théâtre d'ombres *gunungan* avec motif d'arbre du Monde | avant 1950 | Java central, Indonésie | Peau de buffle, corne, peinture | Ernst Schlager, don de la succession 1971 | IIC 16402
- 30 Plaque en relief avec motif d'arbre du Monde | 1re moitié du XXes. | Java, Indonésie | Bois, pigments | Werner Rothpletz, don de la succession en 1981 | IIC 18958

L'arbre de longue vie

Au Japon, on donne de l'argent en cadeau à différentes occasions. Ces présents ont des emballages sophistiqués lors de fiançailles, de mariages, de naissances ou de jubilés. Le pin toujours vert, *matsu*, représente la longévité et la constance. Comme les aiguilles de pin poussent en faisceaux et restent près de 30 ans sur un arbre, elles symbolisent une union heureuse dans le mariage, une descendance nombreuse et la cohésion de la famille. Les nœuds sans fin évoquent la constance, la persévérance et la fidélité.

- 31 *kotobuki yu'ino kazari*, emballage pour un cadeau de fiançailles de la part de la fiancée à son futur époux | 1992 | Kansai, Japon | Bois, papier, fil de fer | Gerhard Baer, achat en 1994 | IId 11962.01-04
- 32 *shugibukuro*, enveloppe décorée pour un cadeau d'argent | 1992 | Kanto, Japon | Papier, fil de fer, bois | Gerhard Baer, achat en 1994 | IId 11991.01-04

Entre les arbres

La tapisserie murale représente la forêt de Rütihard près de Muttenz. Des kobolds et des anges sont assis dans le feuillage, des chasseurs passent dans le sous-bois, et des amoureux cherchent une place entre les arbres.

Cet ensemble vivant était menacé: du sel devait y être extrait industriellement à partir de 2025. Des activistes s'engagèrent pour la préservation du paysage, avec succès: le projet fut stoppé et le Rütihard reste à l'avenir un lieu apprécié pour sa diversité, permettant visites et rencontres.

- 33 Tapisserie murale «Rütihard» d'Ernst Rudin, tissée par Suzanne Goubley-Gatien | 1967 | Bâle, Suisse et Aubusson, France | Laine | Bau- und Verkehrsdepartement du canton de Bâle-Ville, don 2021 | VI 72369

«La vie des puissants»

Si les arbres pouvaient parler, que nous raconteraient-ils?

L'auteure Zora del Buono a entrepris des voyages en Europe et en Amérique du Nord vers les arbres les plus anciens et les plus grands. Elle a photographié les arbres comme des personnalités et réuni des histoires sur la vie de ces êtres étonnants – nos compagnons âgés quelquefois de plusieurs milliers d'années.

Vous pouvez ici rencontrer ces puissants témoins du passé et écouter leurs contes.

- 34 Photographies et extraits du livre «Das Leben der Mächtigen» [La vie des puissants] de Zora del Buono (2015), avec l'aimable autorisation des Éditions Matthes und Seitz, Berlin

Merci de remettre ce document à sa place .