

L'ART

Un patrimoine de deux millénaires

Peinture sur parchemin

Kasugashinkozu,
peinture sur parchemin
(Crédit photo : Archives
Nationales du Japon)

Divers facteurs ont contribué au développement de l'art japonais. Aussi bien du point de vue technique qu'esthétique, il a pendant des siècles reçu l'influence des styles et développements culturels de la Chine, certains d'entre eux étant parvenus jusqu'à l'Archipel en passant par la Corée. Plus récemment, les valeurs techniques et artistiques occidentales ont également laissé leurs empreintes sur l'art japonais.

Cependant, ce qui a émergé de cette histoire d'assimilation d'idées et de savoir-faire originaires d'autres cultures est une expression indigène de goût qui est uniquement japonais.

L'antiquité

Les premiers colons du Japon, le peuple Jomon (env. 10 000 av. J.C. – env. 300 av. J.C.), réalisaient avec art des figurines appelées *dogu*, dont un grand nombre représentait des femmes. Plus tard, le peuple Yayoi (env. 300 av. J.C. – env. 300 ap. J.C.), dont le noyau était un groupe différent d'immigrants au commencement de l'ère, fabriquait, lui, des armes en cuivre, des cloches en bronze et des céramiques cuites au four. Les artefacts typiques de la période Kofun (Tumulus) (env. 300 ap. J.C. – env. 710 ap. J.C.) qui a suivi, étaient des miroirs en bronze, des sculptures en terre cuite,

appelées *haniwa*, qui étaient dressées à l'extérieur des tombes.

Les simples silhouettes-allumettes décorant les *dotaku*, des cloches produites pendant la période Yayoi, ainsi que les peintures murales ornant les parois à l'intérieur des tombes de la période kofun, marquent les origines de la peinture japonaise.

L'influence du bouddhisme et de la Chine

La peinture commença à prospérer au 6ème siècle, lorsque la classe dirigeante s'intéressa au bouddhisme et à la culture bouddhiste, qui gagnèrent le Japon en provenance de la Corée et de la Chine. Des peintures préservées de la fin du 7ème siècle et du début du 8ème siècle furent réalisées dans des styles développés en Chine vers la fin des Six Dynasties (222–589). Elles illustrent la vie du Bouddha et représentent d'autres divinités bouddhistes. Après le 10ème siècle, la peinture fut de plus en plus influencée par le *Jodo Shinko* (le bouddhisme de la Terre pure).

Sous l'impulsion de la classe dirigeante, des temples et des enceintes claustrales furent construits dans différents endroits, de la fin du 6ème siècle au début du 7ème siècle. Des exemples éminents sont Asukadera, Shitennoji, et Horyuji. À l'intérieur de ces ensembles de temples, en particulier les halls et les chapelles, une quantité considérable d'objets d'art fut commanditée. Les peintures murales dans le Kondo (hall principal) du Horyuji font partie des peintures les plus importantes de la période. Nous pouvons également apercevoir des sculptures représentant différents Bouddhas, Bodhisattvas, et divinités gardiennes de ces temples. La pièce la plus importante parmi ces trésors est la Triade de Shaka, une sculpture qui se trouve au Horyuji.

Vers la moitié de la période Heian (794–1185), un style clairement indigène, appelé *yamato-e*, avait commencé à remplacer les

modes de peinture chinois. Le style *Yamato-e* dépeint les paysages dans les alentours de Kyoto, et les premières représentations de ce style peuvent être observées sur des cloisons coulissantes et pliantes. Avec ce nouveau style natif, apparurent deux nouveaux formats de peinture : les feuillets et les parchemins illustrés, appelés *emaki*. Les parchemins du Dit du Genji (env. 1120) sont les *emaki* les plus connus.

Vers la fin du 12ème siècle, bien que le pouvoir passa de la noblesse à la classe des *samouraïs*, la noblesse, ainsi que les administrateurs des temples et sanctuaires, conservèrent leurs immenses fortunes et demeurèrent les protecteurs des différentes formes d'art. La période Kamakura (environ 1185–1333), qui tient son nom du lieu où le nouveau siège du gouvernement fut établi, se caractérise par deux grandes tendances : le réalisme, qui avait pour objectif de satisfaire le goût de la classe des *samouraïs*, et le conservatisme, qui incarne le goût artistique de la noblesse.

Le réalisme est la tendance la plus manifeste dans la sculpture. Unkei, le sculpteur le plus remarquable de l'école Kei (créateurs du style sculptural réaliste) est l'auteur, parmi ces oeuvres les plus accomplies, des deux gardiens Nio au portail du Todaiji et des sculptures en bois de deux sages indiens, Muchaku et Seshin, au Kofukuji.

Le bouddhisme Zen, qui se répandit au 13ème siècle, a introduit une architecture et des oeuvres artistiques considérablement différentes de celles des autres sectes. Au 14ème siècle, la peinture sur parchemin céda en grande partie la place à la peinture à l'encre, qui prit racine dans les principaux monastères Zen de Kamakura et de Kyoto. Les peintres Zen – et surtout leurs protecteurs – manifestaient une préférence pour le style monochrome austère, similaire à celui introduit par les dynasties chinoises Sung (960–1279) et Yuan (1271–1368). À la

Gravure Ukiyo-e

Estampe *ukiyo-e* d'UTAGAWA Hiroshige *Tokaido gojusan tsugi : Nihonbashi* (Les Cinquante-trois stations du Tokaido : Nihonbashi) (Crédit photo : AFLO)

fin des années 1400, les peintres Zen et leurs protecteurs à Kyoto avaient développé une préférence pour les peintures de paysages en camaïeu, appelés *suibokuga*. Parmi ces peintres Zen se trouvait Sesshu, un prêtre Zen, qui se rendit en Chine et étudia la peinture chinoise.

Vers la fin du 16ème siècle, l'école Kano, qui jouissait du soutien de puissants souverains, tels ODA Nobunaga, dominait la peinture au Japon. C'était un style polychrome dont le but était de créer un effet maximal sous la forme de cloisons ou de peintures murales. La figure la plus remarquable de l'école Kano était KANO Eitoku.

La période Edo (1603–1867)

Le shogounat de Tokugawa arriva au pouvoir en 1603 et réussit à instaurer la paix et la stabilité économique et politique au Japon. Alors que les marchands à Edo (plus tard Tokyo) et à Kyoto s'enrichirent sous le régime, ils commencèrent à prendre le contrôle des activités culturelles.

Les peintures, à partir de la période appelée Kan'ei (1624–1644), représentaient des gens de toutes les classes de la société se pressant dans le quartier des divertissements à proximité de la rivière Kamogawa à Kyoto. Des quartiers similaires existaient à Osaka et à Edo, dans lesquels apparut le style de vie sans retenue de l'*ukiyo* (le monde flottant), dont l'apologie fut finalement faite par le genre artistique connu sous le nom de *ukiyo-e*. Ces *ukiyo-e*, qui représentaient fréquemment les quartiers des maisons closes et des théâtres de *kabuki*, gagnèrent en popularité à travers le pays. Apparues d'abord sous la forme de peintures, au début du 18ème siècle, les *ukiyo-e* furent le plus souvent produites sous la forme de gravures sur bois.

Parmi les premiers types des *ukiyo-e* imprimées figuraient des illustrations

sexuelles, appelés *shunga* (image pornographiques). Ces livres ou albums représentaient des scènes amoureuses très explicites. Existait également des livres illustrés, dotés de commentaires, qui contenaient des portraits des prostituées vedettes de l'époque, typiquement engagées dans des activités mondaines, se lavant les cheveux par exemple. L'attention de ces scènes se porte principalement sur les poses ou le drapage de leur *kimono*.

Plus tard, l'activité essentielle de l'*ukiyo-e* se déplaça de la région de Kyoto et Osaka vers Tokyo, et la représentation d'acteur de kabuki devint le sujet courant de cet art. Le public appréciait également beaucoup les *ukiyo-e* de belles femmes.

À la fin du 18ème siècle, l'*ukiyo-e* était entrée dans son âge d'or. La beauté féminine, et en particulier les grandes femmes gracieuses qui apparurent dans les oeuvres de TORII Kiyonaga, était un thème dominant des années 1780. Après 1790, apparut une succession rapide de nouveaux styles, introduits par des artistes dont les noms sont très connus aujourd'hui : KITAGAWA Utamaro, TOSHUSAI Sharaku, KATSUSHIKA Hokusai, ANDO Hiroshige, et UTAGAWA Kuniyoshi, pour en nommer que quelques-uns.

Pour certains occidentaux, notamment les plus grands artistes en Europe, à la fin du 19ème siècle, l'*ukiyo-e* représentait plus qu'une simple forme artistique exotique. Des artistes tels qu'Edgar Degas et Vincent Van Gogh empruntèrent sa composition stylistique, ses perspectives, ainsi que son utilisation des couleurs. Un usage fréquent de thèmes de la nature, ce qui était rare dans l'art occidental, s'ajouta à la sélection des sujets existants. Emile Gallé, un artiste français et créateur sur verre, utilisa des croquis de poisson de Hokusai pour la décoration de ses vases.

L'école Kano continua à étendre son influence et réussit à s'établir en tant qu'académie de la peinture du shogounat de Tokugawa. L'école Kano continua d'étendre son influence et réussit à s'établir en tant

qu'académie de peinture du shogounat de Tokugawa. A la différence de l'école Kano qui bénéficiait du patronage des autorités de l'époque et a transmis les traditions grâce à un système héréditaire ou de maître à apprenti, l'école Rimpa proposa un style de peinture qui s'est épanoui par l'inspiration et l'influence gagnées auprès d'autres artistes plutôt que par le système d'hérédité, habituel à cette époque. Actif au milieu de la période d'Edo (1603-1867), Ogata Korin est la figure la plus connue de l'école Rinpa. Elève d'un maître de style Kano pendant un temps, Korin subit l'influence des oeuvres de ses prédécesseurs comme Tawaraya Sotatsu, réputé pour ses compositions et conceptions osées. Korin évolua ensuite et développa un style particulier, reflet des nouvelles sensibilités de son époque. Connu pour son esthétique décorative et son dessin raffiné, son style exerça une influence énorme sur le monde de l'art, non seulement celui de la peinture, mais aussi sur les motifs artisanaux.

Avec l'avènement de la période Meiji (1868– 1912) et sa politique d'ouverture vers l'occident, l'*ukiyo-e*, qui avait toujours été étroitement liée à la culture de laquelle ses thèmes et sa vitalité s'inspiraient, commença à s'estomper rapidement.

Dans l'intervalle, la peinture européenne influençait un nombre croissant de peintres japonais à la fin de la période Edo. Les principaux artistes, tels MARUYAMA Okyo, MATSUMURA Goshun, et ITO Jakuchu, conjuguèrent les aspects des styles japonais, chinois et occidentaux.

La période moderne

La culture au Japon connut une transformation spectaculaire pendant la période Meiji, lorsque les technologies et les concepts occidentaux de gouvernement commencèrent à être étudiés, et, lorsque appropriés, adoptés pour le bien de la nation. Au cours de ce programme de modernisation,

la peinture de style occidental fut officiellement approuvée, et le gouvernement envoya de nombreux peintres étudier à l'étranger.

Après des décennies de rivalité entre la peinture de style traditionnel japonais et de style nouveau occidental, la période Taisho (1912–1926) fut une période pendant laquelle l'influence occidentale sur les arts s'élargit considérablement. Des peintres, comme UMEHARA Ryuzaburo et YASUI Sotaro, étudièrent et promurent les styles de Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir et Camille Pissarro.

Toutefois, dans les années précédant la Deuxième Guerre mondiale, Yasui et Umehara remisèrent presque entièrement le caractère le plus commun de la peinture de style occidental au Japon. Umehara se distingue pour avoir intégré à ses oeuvres des éléments de style japonais, un renversement innovateur qui encouragea d'autres peintres de style occidental au Japon à être plus figuratifs.

La modernisation de la peinture japonaise se poursuivit sous l'impulsion de YASUDA Yukihiro et de KOBAYASHI Kokei. D'autres peintres essayèrent de répandre l'intérêt pour la peinture de style japonais en adoptant des thèmes populaires et en organisant plus fréquemment des expositions.

C'est au début du 20ème siècle, lorsque des artistes ayant étudié à l'étranger revinrent au Japon, que l'intérêt authentique pour la sculpture de style occidental gagna du terrain. Un porte-parole de ces sculpteurs fut OGIWARA Morie, qui introduisit le style d'Auguste Rodin, et fut le pionnier de la modernisation de la sculpture japonaise. Un autre sculpteur influent fut TAKAMURA Kotaro, qui, en tant que poète exceptionnel, traduisit le point de vue de Rodin sur l'art.

À la suite des années non productives correspondant à la Deuxième Guerre mondiale, l'art regagna rapidement son originalité. Après la guerre, les tendances artistiques occidentales, y compris des développements tels que le pop art, l'art

Œuvre d'Art Contemporain

« Citrouilles », Installation de Yayoi Kusama dans un bâtiment de Ginza, Tokyo

©YAYOI KUSAMA (Avec l'aimable autorisation de GINZA SIX)

optique, les structures primaires, le minimalisme, l'art évolutif, et le montage, trouvèrent immédiatement un public au Japon.

Les artistes japonais, qui traditionnellement se sont inspirés de l'art d'autres cultures, trouvent maintenant leur propre expression en tant que créateurs et contributeurs originaux dans la communauté artistique internationale. Pour en mentionner quelques uns : OKAMOTO Taro, qui a publié ses oeuvres à la Biennale de Sao Paulo en 1953 ainsi qu'à la Biennale de Venise en 1954, et conçut le symbole de l'Exposition internationale qui s'est tenue à Osaka en 1970, *Taiyo no to* (la tour du soleil) ; et IKEDA Masuo, qui publia de nombreuses oeuvres imprimées pleines d'érotisme et d'ironie à l'origine de sa notoriété internationale. Ikeda remporta également le Grand Prix international de la gravure de reproduction à la Biennale de Venise en 1966. En outre, HIRAYAMA Ikuo est extrêmement respecté pour ses illustrations riches en fantaisie de la Route de la Soie. IWASAKI Chihiro, qui peint des illustrations pour enfants, est reconnue mondialement. La plupart de ses illustrations ont été peintes pour des livres d'images, et ces livres sont publiés dans plus de dix pays. L'artiste KUSAMA Yayoi, qui a commencé en s'efforçant de capter les hallucinations subies pendant son enfance, crée des peintures et d'autres oeuvres selon un schéma répétitif de points et de motifs. Elle présente ses créations dans des galeries et expositions du monde entier. Des artistes comme NARA Yoshitomo dont les dessins de petites filles aux regards noirs illustrent un monde à la fois charmant et sinistre, ou encore MURAKAMI Takashi qui s'inspire de la culture typiquement japonaise des *manga* et de l'anime pour ses représentations grandeur nature de jeunes femmes, sont très populaires, en particulier parmi les jeunes.