

Liste 57 : Art et culture – L'Art japonais (et son influence sur le nôtre)

L'art japonais : précédents chinois, ukiyo-e, dessins Zen, illustrations de livres, les découvreurs occidentaux, influence sur l'art européen.

Voir aussi sur mon site *Voyage autour de ma Bibliothèque*, tome 3 : [L'art japonais et l'Europe](https://bibliotrutt.eu/articles/notes-10-l-art-japonais-et-l-europe-54) (https://bibliotrutt.eu/articles/notes-10-l-art-japonais-et-l-europe-54) et [Ukiyo-e et waka](https://bibliotrutt.eu/articles/ukiyo-e-et-waka) (https://bibliotrutt.eu/articles/ukiyo-e-et-waka)

Précédents chinois aux estampes japonaises

N° 1280 *Chinese Color-Prints from the painting Manual of the Mustard Seed Garden*, with an introduction by Jan Tschichold, édit. The Beechurst Press, New-York, 1953 (le Manual of the Mustard seed garden était l'un des deux classiques, l'autre étant le Ten Bamboo Studio, qui servaient à l'éducation des peintres japonais) (Edition originale).

N° 1275 *The Ten Bamboo Studio, a Chinese Masterpiece, followed by Plates from the Kaempfer Series and Perfect Harmony*, presentation and Commentary by Joseph Vedlich, édit. Crescent Books, New-York, Prod. Liber, Fribourg et Ed. Minerva, Genève, 1979 (traité de peinture chinoise classique datant de 1619. A servi de base avec le Mustard Seed Garden à l'éducation de base des peintres japonais tels que Hokusai. Sélection limitée : 40 pages environ. Beaucoup des reproductions originales ont disparu. Livre complété par les lithos chinoises de la collection Kaempfer arrivée en Europe en 1692 (Dr. Kaempfer, Allemand membre du comptoir hollandais au Japon) et par la collection Perfect Harmony de 1670 arrivée en Europe par la route de la soie).

L'art des Ukiyo-e

N° 1514 Roni Neuer, Herbert Libertson, Susuga Yoshida : *Ukiyo-e, 250 ans d'estampes japonaises*, édit. Flammarion, Paris, 1985 (ouvrage de base, à l'iconographie impressionnante, retraçant toute l'évolution de l'art de l'ukiyo-e, avec biographies des maîtres. Susuga Yoshida, Japonais, est historien de l'art, Neuer et Libertson dirigent la plus importante galerie d'estampes japonaises des Etats-Unis).

N° 2107 *The Beauty and the Actor, Ukiyo-e*, Japanese prints from the Rijksmuseum Amsterdam and the Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden, édit. Hotei, Leiden, 1995 (Leiden possède 7000 estampes et Amsterdam 1500. Une sélection a été présentée au Japon en 1994-95, puis montrée en deux expositions aux Pays-Bas en 1995, les estampes anciennes, 1700-1800, à Leiden, les plus récentes, 1800-1900, à Amsterdam. Le titre s'explique par le poids mis dans le choix des estampes sur les belles femmes et les acteurs de kabuki.

160 planches en couleurs).

N° 3921 *Estampes japonaises, images d'un monde flottant*, sous la direction de Gisèle Lambert et Jocelyn Bouquillard, édit. Fundacio Caixa Catalunya/Bibliothèque Nationale de France, 2008, ouvrage publié à l'occasion de l'exposition du même nom d'estampes japonaises du XVIIIème et XIXème siècles par la Fundacio Caixa Catalunya et la BNF entre juin et septembre 2008 à Barcelone et entre novembre 2008 et février 2009 à Paris. Gisèle Lambert était Conservateur au Cabinet des Estampes, Jocelyn Bouquillard Conservateur à la BNF. Près de 300 illustrations en couleurs).

N° 2108 *Selected Masterpieces of Asian Art*, Museum of Fine Arts, Boston, édit. Museum of Fine Arts, Boston, 1992 (Le Musée de Boston dont Fenollosa a été le premier curateur en 1890, possède la plus grande collection d'art japonais dans le monde en-dehors du Japon).

N° 4235 *Schätze der Kamigata, Japanische Farbholzschnitte aus Osaka – 1780 – 1880*, exposition MNHA Luxembourg, nov. 2012 – mars 2013 et Musée Sztuki i Techniki Japonskiej Manggha de Cracow. L'école d'estampes d'Osaka).

Okumura Masanobu (1686-1764)

N° 2669 Robert Vergez : *Okumura Masanobu, early Ukiyo-e Master*, édit. Kodansha International Ltd., Tokyo, New-York et San Francisco, 1983. (Robert Vergez, arrivé au Japon en 1949 avec la Mission diplomatique française, est secrétaire et membre du Directoire de la Japan Ukiyo-e Society) (Grand in-folio, 35 illustrations en couleurs).

Torii Kiyonaga (1752-1815)

N° 1516 *Torii Kiyonaga* (livre d'art en langue japonaise ramené du Japon), Heibonsha, 1985.

Kitagawa Utamaro (1753-1806)

N° 1284 *Utamaro, Estampes Japonaises tirées de diverses collections et exposées au Musée des Arts Décoratifs de Paris en janvier 1912*, catalogue dressé par M. Vignier, introduction de Raymond Koechlin, édit. Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, Paris, 1912 (114 planches en couleurs) (Grand in-folio, exemplaire numéroté).

N° 2574 Edmond de Goncourt : *Utamaro, le Peintre des Maisons vertes*, édit. Bibl. Charpentier, Paris, 1891 (édition originale, reliure d'époque, dos liseré, avec envoi de l'auteur).

N° 2291-92 Shugo Asano et Timothy Clark : *The Passionate Art of Kitigawa Utamaro*, édité à l'occasion d'une exposition réalisée en septembre - octobre 1995 au British Museum et en nov.-déc. 1995 au Shiba City Museum au Japon, édit. British Museum Press, Londres, 1995. (Le tome 1 contient les textes, le tome 2 les planches).

N° 1517 *Kitigawa Utamaro* (livre d'art en langue japonaise ramené du Japon), Heibonsha, 1984.

Toshusai Sharaku (actif 1794-1795)

N° 2561 Jûzô Suzuki : *Sharaku* (Masterworks of Ukiyo-e), édit. Kodansha International Ltd. Tokyo, Japon - Palo Alto, Etats-Unis, 1968.

N° 1518 *Toshusai Sharaku* (livre d'art en langue japonaise rapporté du Japon), Heibonsha, 1985.

N° 1519 *Kabuki*, Eighteen Traditional Dramas, introduction : Kawatake Toshio, photographie: Iwata Kawira, édit. Chronicle Books, San Francisco, Etats-Unis, 1985.

Katsushika Hokusai (1760-1849)

N° 3193 Edmond de Goncourt : *Hokousai*, avec en fac-similé le portrait de Hokusai octogénaire peint par sa fille Oyeï, édit. G. Charpentier et E. Fasquelle, Paris, 1896 (édition originale, reliure d'époque demi-chagrin dos à nerfs, tête dorée).

N° 1513 James A. Michener : *The Hokusai Sketch-Books, Selections from the Manga*, édit. Charles E. Tuttle, Rutland (Vermont) - Tokyo, 1959 (James A. Michener, auteur prolifique de grands romans historiques, était aussi un bon connaisseur du Japon et des cultures du Pacifique. Ses commentaires et ses choix des mangas, une merveille. 187 planches. Présentation à la chinoise : en accordéon).

N° 4258 *Hokusai*, exposition réalisée en deux suites, du 1/10/2014 au 20/11/2014 et du 01/12/2014 au 18/01/2015, au Grand Palais à Paris, édit. de la Réunion des Musées nationaux, Paris, 2014 (exposition géante de 500 peintures, dessins et gravures, montrant les liens de Hokusai avec Paris, et en collaboration avec Hiroyasu Ando, Président de la Japan Foundation de Paris).

Utagawa Hiroshige (1797-1858)

N° 2530 Julian Bicknell : *Hiroshige in Tokyo, the floating world of Edo*, édit. Pomegranate Artbooks, San Francisco, 1994 (Bicknell était Directeur du Project Office du Royal College of Art).

N° 2322 Hiroshige : *One Hundert Famous Views of Edo*, essais de Henry D. Smith II et Amy G. Poster, préface de Robert Buck, édit. George Braziller Inc. - The Brooklyn Museum, New-York, 1992.

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

N° 1516 *Utagawa Kuniyoshi* (livre d'art en langue japonaise rapporté du Japon), Heibonsha, 1985.

N° 2739 *Of brigands and bravery – Kuniyoshi's heroes of the Suikoden*, édit. Hotei Publishing, Leiden, 1998, présentation, commentaires, biographie par Inge Klompmakers, spécialiste en art japonais éduquée à l'Université de Leiden (Etude basée sur sa thèse universitaire).

(*Suikoden* est le titre de l'adaptation japonaise du fameux roman chinois *Shui-hu* de Shi Nai-an, merveilleusement traduit en français par Jacques Dars du CNRS sous le titre *Au Bord de l'Eau*. Voir Liste *littérature chinoise*. 108 rebelles qui prennent le maquis et deviennent de redoutables guerriers, chacun avec ses armes particulières. Environ 70 reproductions en couleurs).

N° 2740 *Heroes and Ghosts – Japanese Prints by Kuniyoshi*, édit. Hotei Publishing, Leiden, 1998,

présentation Robert Schaap, grand collectionneur et connaisseur d'estampes japonaises. (Exposition présentée au Musée Van Gogh d'Amsterdam, entre janvier et avril 1998 et au Philadelphia Museum of Art d'avril à juin 1998) (introduction Amy Reigle Newland, essais de Timothy T. Clark du British Museum, Matthi Forrer du Musée d'Ethnologie de Leiden et Inagaki Shin'ichi de la Japan Ukiyo-e Society. Plus de 280 représentations en couleurs).

Illustrations de livres

N° 3288-89 Jack Hiller : *The Art of the Japanese Book*, Sotheby's Publications - Philip Wilson Publishers Ltd., Londres, 1987 (Jack Hiller, grand expert en art oriental et en particulier en estampes japonaises, a été le conseiller dans cet art de Sotheby pendant 25 ans) (Deux grands volumes sous cartonnage avec 200 illustrations en couleurs).

Déchéance : l'Ukiyo-e moderne

N° 1520 *Waves and Plagues, the Art of Masami Teraoka*, by Howard A. Link, curateur et conservateur de la collection James A. Michener à la Honolulu Academy of Art, édit. The Contemporary Museum, Honolulu/Chronicle Books, San Francisco, USA, 1988.

Dessins à l'encre Zen

N° 1507: Sylvan Barnet et William Burto : *Zen Ink Paintings*, Robert G. Sawers Publishing - Kodansha International Ltd, New-York/San Francisco, 1982

N° 2924 Stephen Addiss : *The Art of Zen, Paintings and Calligraphy by Japanese Monks 1600-1925*, édit. Harry N. Abrams Inc., New-York, 1989.

Les découvreurs de l'art japonais

Audsley et Cutler

N° 3291 Thomas W. Cutler : *A Grammar of Japanese Ornament and Design*, édit. B. T. Batsford, Londres, 1880 (Réalisé en 1880 par un architecte sur le modèle de la fameuse *Grammar of Ornament* de Owen Jones de 1856) (Edition originale en feuilles rassemblées en quatre brochures. Il manque quelques pages).

N° 2450 *The Grammar of Japanese Ornament* by George Ashdown Audsley and Thomas W. Cutler, introduction by Charles Newton of Victoria and Albert Museum, London, édit. Studio Editions, Londres, 1989 (c'est une reproduction partielle des éditions de la *Grammar* de Cutler de 1880 et *The Ornamental Arts of Japan* de George Audsley de 1882 auxquelles on a ajouté quelques reproductions des *Etoffes du Japon*, un portfolio publié par Henri Ernst basé sur des collections publiques d'étoffes de Paris et Lyon).

Anderson (1842-1900)

N° 1577-78 William Anderson : *The Pictorial Arts of Japan, with a brief historical sketch of the associated arts, and some remarks upon the pictorial art of the Chinese and Koreans*, édit. Sampson, Low, Marston, Searle & Rivington, Londres, 1886.

(William Anderson, chirurgien, était professeur de médecine à l'Ecole Navale Impériale du Japon à l'époque Meiji et grand pourvoyeur d'objets d'art japonais du British Museum).

Seidlitz (1850-1922)

N° 1508 W. von Seidlitz : *A History of Japanese Colour-Prints*, édit. William Heinemann, Londres, 1910 (Seidlitz était Directeur du Musée de Dresde et introducteur de l'art japonais en Allemagne. Il s'agit de la traduction anglaise de l'édition originale allemande qui date de 1897. Comporte une importante bibliographie. Reliure d'origine illustrée. 16 illustrations hors-texte en couleurs. De très nombreuses illustrations noir et blanc).

Fenollosa (1853-1908)

N° 2014 *The Masters of Ukiyo-e, a complete historical description of Japanese Paintings and Color Prints of the Genre School* by Ernest Francisco Fenollosa, Curator of the Japanese Department of the Boston Museum of Fine Arts, formerly Imperial Japanese Fine Arts Commissioner (publié à l'occasion d'une exposition réalisée au Fine Arts Building de New-York en janvier 1896), édit. W.H. Ketcham, New-York, 1896. Un tournant pour Fenollosa qui jusqu'ici méprisait les Ukiyo-e, trop populaire à son gré. Exemplaire rare, ayant appartenu à la collection Langdon-Warner. Relié plein simili.

N° 1130-31 *Epochs of Chinese and Japanese Art, an outline history of East Asiatic design* by Ernest F. Fenollosa, formerly Professor of Philosophy in the Imperial University of Tokyo, Commissioner of Fine Arts to the Japanese Government, etc., new and revised edition with copious notes by Professor Petrucci, édit. Frederick A. Stokes, New-York - William Heinemann, Londres, 1913

(Fenollosa, Américain, prof de philo à l'Université de Tokyo (époque Meiji), Délégué aux Beaux-Arts pour le Gouv't. Japonais. Défenseur de l'art japonais traditionnel. Grand collectionneur. Collection vendue au Musée de Boston (Fine Arts). La 1ère édition date de 1912. Ceci est une édition qui a été révisée et corrigée par le professeur italien Petrucci de Bruxelles).

N° 2021 Van Wyck Brooks : *Fenollosa and his circle*, édit. E. P. Dutton, New-York, 1962 (comprend également les biographies d'autres membres de ce cercle d'intellectuels de la Nouvelle Angleterre, comme l'anti-esclavagiste Fanny Wright, l'ethnologue maya J. J. Stephens, le peintre d'Indiens G. Carlin, etc.).

Petrucci (1872-1917)

N° 2012 Raphael Petrucci : *Chinese Painters, a critical study, with a biographical note* by Laurence Binyon, édit. Brentano's, New-York, 1920 (traduit du français).

Petrucci, d'origine italienne, mère française, établi à Bruxelles à l'Institut Solvay, a aidé la veuve de Fenollosa à revoir, compléter et publier les manuscrits laissés par Fenollosa à sa mort. Laurence Binyon, grand spécialiste de l'art asiatique du British Museum.

N° 3223 Raphaël Petrucci : *La Philosophie de la Nature dans l'Art d'Extrême-Orient*, illustré d'après les originaux des Maîtres du Paysage des VIIIème et XVIIème siècles de quatre gravures sur bois de K. Egawa et S. Izumi, tirées en couleurs, neuf héliotypies et une planche double en photogravure, édit. Libr. You-Feng, 1998 Réédition de cette œuvre capitale de Petrucci du début du XXème siècle et saluée par notre Académicien François Cheng qui en fournit la présentation.

Binyon (1869-1943)

N° 2649 *Painting in the Far-East* by Laurence Binyon, an introduction to the history of pictorial art in Asia, especially China and Japan, édit. Longmans, Green and Co, New-York/ Edward Arnold, Londres, 1908

(édition originale, reliure illustrée de l'éditeur, nombreuses illustrations en noir et blanc).

Laurence Binyon était poète et historien de l'art.

N° 2667 *The Flight of the Dragon* by Laurence Binyon, an essay on the theory and practise of art in China and Japan, based on original sources, édit. John Murray, Londres, 1935 (la première édition date de 1911. Recherche de ce qui se trouve "derrière" cet art).

Guimet (1836-1918)

N° 4337 Emile Guimet : *Promenades japonaises* , illustrations Félix Régamey, préface Hervé Beaumont, édit. A Propos, Paris, 2017 (réédition de la publication originale des années 1878/80).

C'est le fameux voyage à travers le Japon de l'industriel lyonnais Guimet, accompagné de l'illustrateur Félix Régamey.

Gonse (1846-1921)

N° 3207-08 Louis Gonse : *L'Art Japonais* , édit. A. Quantin, Paris, 1883 (édition folio, ex. numéroté sur papier vélin) (ouvrage de base pour l'introduction du japonisme en Europe. 64 planches hors texte dont 30 en couleurs rehaussés d'or sous pelures Japon. Deux volumes in-folio en Bradel pleine soie coquille d'œuf ornée d'oiseaux sur fond de soleil levant, reliure de l'éditeur, jaquette d'origine en papier crème illustrée, tirage limité sur papier velin).

N° 2589 Louis Gonse : *L'Art japonais* , édit. Maison Quantin, Paris, 1886 (une édition raccourcie, entièrement en noir et blanc, format octavo, publiée dans le cadre de la Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts) (reliure d'origine illustrée).

Bing (1838-1905)

N° 1510-12 *Le Japon Artistique, Documents d'Art et d'Industrie* réunis par S. Bing, édit. Japon Artistique - Marpon et Flammarion, Paris, numéros 1 (mai 1888) à 36 (avril 1891) reliés en trois volumes in-folios. Il manque deux livraisons : la 6 dans le tome 1 et la 29 dans le tome 6, sinon la collection est complète.

(Siegfried Bing, allemand d'origine, s'est établi en France sous le nom, moins germanique de Samuel Bing, a ouvert plus tard un magasin de vente spécialisé en art japonais. Plus tard la Maison Bing a pris le nom d'Art Nouveau, d'où l'origine du nom de ce courant artistique. La Revue a été publiée dans trois langues : français, allemand, anglais. Bing a pris la nationalité française).

Goncourt (Edmond 1822-1896)

N° 3194 Edmond et Jules de Goncourt : *Manette Salomon* , édit. G. Charpentier, Paris, 1881 (description de nombreux objets d'art japonais, dont des estampes, dans la collection du peintre amant de l'héroïne) (édition originale, reliure de l'époque, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée).

Cette œuvre, légèrement antisémite, donne une bonne idée des opinions de Goncourt en matière de peinture. Ils n'aiment pas l'impressionnisme, mais l'art japonais et la couleur.

N° 3353 Brigitte Koyama-Richard : *Japon rêvé - Edmond de Goncourt et Hayashi Tadamasu* , édit. Hermann, Paris, 2001

(la collaboration entre les Goncourt et le Japonais Hayashi).

N° 4325 Edmond de Goncourt : *La Maison d'un Artiste - La Collection d'art japonais et chinois* , commentée par Geneviève Lacambre, édit. A Propos, Paris, 2018

(les incroyables collections des Goncourt. Geneviève Lacambre, historienne de l'art, a tenté de retrouver

certains des objets originaux décrits par Edmond de Goncourt dans son ouvrage).

Influence sur l'art européen

N° 1521 *Japan und Europa 1543 - 1929*, édit. Argon Verlag, Berlin 1993 (édité par Doris Croissant et Lothar Ledderose à l'occasion d'une exposition organisée lors des 43èmes Berliner Festspiele en 1993 sous l'égide de l'Agence pour les Affaires Culturelles et de la Fondation Japon de Tokyo).

N° 1522 *Exotische Welten - Europäische Phantasien*, édit. Cantz, Stuttgart - Bad Cannstadt, 1987 (édité à l'occasion d'une exposition organisée à Stuttgart par l'Institut pour les Relations Extérieures et l'Association Artistique du Wurtemberg).

N° 2650 Siegfried Wichmann : *Japonismus - Ostasien-Europa, Begegnungen in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts*, édit. Schuler Verlagsgesellschaft, Herrsching, 1980 (1000 illustrations dont 248 en couleurs).

N° 2106 *Japonisme in Vienna*, édit. The Tokyo Shimbun, 1994 (publié sous la supervision de Johannes Wieninger, curateur du Musée des Arts Appliqués de Vienne et de Akiko Mabuchi, Professeur à l'Université Féminine du Japon, à l'occasion de plusieurs expositions organisées au Japon et à Vienne en 1994/95).

N° 3113 *Monet & Japan*, édit. National Gallery of Australia, Canberra, Australie/ Thames & Hudson, Londres, 2001 (publié à l'occasion d'expositions organisées à la National Gallery de Canberra et la Western Australia Gallery de Perth en 2001).

N° 2015 *The Great Wave, the Influence of Japanese Woodcuts on French Prints* by Colta Feller Ives, Associate Curator, The Metropolitan Museum of Art, édit. The Metropolitan Museum of Art, New-York, 1974.

N° 2560 *Mary Cassatt* par Jay Roubush, édit. Flammarion, Paris, 1979 (pour ses tableaux de mères avec enfants inspirés des estampes japonaises)

N° 3233 *Children represented in Ukiyo-e*, ouvrage en japonais (2000) (voir Mary Cassatt).

N° 1530 *Alphonse Mucha, the Complete Graphic Works*, edited by Ann Bridges, préface de Jiri Mucha, édit. Academy Editions, Londres, 1983.

N° 1528 *Nancy 1900, Rayonnement de l'Art Nouveau*, édit. Gérard Klopp, Thionville, 1989 - ex. numéroté.

N° 1526 *Jugendstil et Art Nouveau - Oeuvres Graphiques*, par Hans H. Hofstätter, édit. Albin Michel, Paris, 1985.

N° 2340 Setsuko Kuwabara : *Emil Orlik und Japan*, édit. Haag + Herchen, Francfort, 1987 - thèse présentée à l'Université de Heidelberg en 1984

(Emil Orlik a été le peintre européen de loin le plus fasciné par l'art japonais. Il a illustré les ouvrages traduits en allemand de Lafcadio Hearn).

NB : pour être tout-à-fait complet il faudrait encore ajouter à cette liste d'autres ouvrages d'art de ma Bibliothèque de peintres qui ont été à un moment donné influencés par l'art japonais : Van Gogh, Gauguin,

Toulouse-Lautrec, Klimt, Schiele, etc.

De toute façon la liste des livres d'art vient clore l'ensemble des listes des livres de la Bibliothèque (liste 70).

© Copyright Jean-Claude Trutt : Bloc-notes (jean-claude-trutt.com)