

Chine : Histoire de l'art

III. Des Song aux Yuan

6. La peinture YUAN

Portrait de
khubilai Khan,
Musée national
du Palais, à
Taïpei, XIVe
siècle.

五十七年二月
御製
劉景雲畫

La société mongole

- Gengis Khan voulait dominer le monde façon mongole (guerres, vie nomade, clans)
  - Kubilai fonde une dynastie faite de métissages culturels
    - Grande admiration pour la culture chinoise
    - Tolérance religieuse (bouddhisme, nestorianisme, taoïsme, islam) ; maintient le confucianisme comme fondement de l'Etat ; introduit le bouddhisme tibétain à la cour
    - Emploi de conseillers chinois confucianistes ; Marco Polo
- MAIS !
- Interdiction des mariages mixtes
  - Hiérarchie sociale fondée sur l'origine ethnique (Mongols/Asie centrale/Chinois du Nord-Jin/Chinois du Sud-Song)
  - Charges militaires et administratives importantes non accessibles aux Chinois
  - Commerce international aux mains des musulmans d'Asie centrale
- Dadu (Pékin) capitale, centre politique et commercial de la Chine
  - Grand essor du commerce (pax mongolica) ; voies de communication et postes

Le grand apport culturel des Yuan

- Marco Polo : apport étranger et connaissance du monde chinois en Europe
- La Loi Mongole : le Yassa
  - Tolérance religieuse
  - Ordre et justice
- Kambalik devient Pékin; La cité interdite
- La peinture : les grands classiques
- Porcelaine : les bleus et blancs
- L'art du cloisonné (technique arabe importée au XIIIème siècle)
- Retour de la sculpture bouddhique
- Orfèvrerie

La situation de l'art sous les Yuan

- Artisanat : reprise des équipes d'artisans actifs sous les Song
- Conditions des peintres sous les Yuan
  - De nombreux lettrés-fonctionnaires ont perdu leur charge
  - Se retirent ; certains doivent subvenir à leurs besoins
  - Alternatives : Retraités aisés – moines – peintres professionnels
- Suppression de l'Académie officielle fondée par Huizong
- Peintures de personnages et religieuses
- Les fleurs et oiseaux : symbolique
- L'essor du paysage
- Les grands maîtres de la fin des Yuan : référence absolue

Les alternatives

- Peintres « collaborateurs »
- peintres « loyalistes » : dissidents en exil
  - Le retour aux sources antiques (nostalgie du passé)
  - Invention d'une peinture plus libre, individualiste
- Quatre Grands
  - Wu Zhen, Wang Gongwang, Ni Zan, Wang Men

Les collaborateurs

- Les fonctionnaires gradés ont été limogés.
- Certains restent engagés car utiles à poursuivre le bon fonctionnement administratif de l'Empire.
- Leur position est souvent de maintenir une présence chinoise au sein d'une structure politique étrangère.
- Zhao Meng Fu : issu du clan impérial Song.
  - Chef de division au Ministère de la guerre
  - Gouverneur de 2 provinces
  - Direction de l'Académie de Hanlin
  - Obtient des résultats favorables aux Chinois
    - Reprise des examens impériaux
    - Défense de la minorité chinoise

- **Chaoyin** : « reclus à la cour », engagé par nécessité, mais sa conscience reste pure; il est spirituellement en retrait de la vie politique bien qu'il y soit engagé officiellement.
Exemple : Zhao Mengfu, Ren Renfa, ...
- **Yimin** : « sujet inemployé », lettré fonctionnaire qui quitte la cour, volontairement ou contraint
Exemple : Qian Xuan,...
- **Shiyin** : « reclus au marché » qui garde ses convictions intérieures bien qu'il soit tenu de s'adonner au commerce pour survivre
Exemple : Wu Zhen

Zhao Meng Fu

Peintre et calligraphe

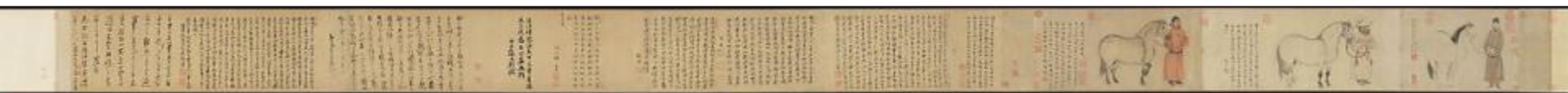
Membre de la famille impériale des Song

物乃出本教九馬者
高孝伯時畫馬鋪
勃波聖德太子
此題

Zhao MengFu, Cheval et Palefrenier, 1296 (30.2 x 178.1 cm), MeT

« Depuis mon enfance, j'ai aimé peindre
 trois authentiques rouleaux de Han Ga
 comprendre certaines de ses idées »

“Man Riding a Horse” (1296), a Yuan dynasty handscroll by Zhao Mengfu,

Zhao Mengfu (1254-1322), *Horse and Groom in the Wind*, Taiwan

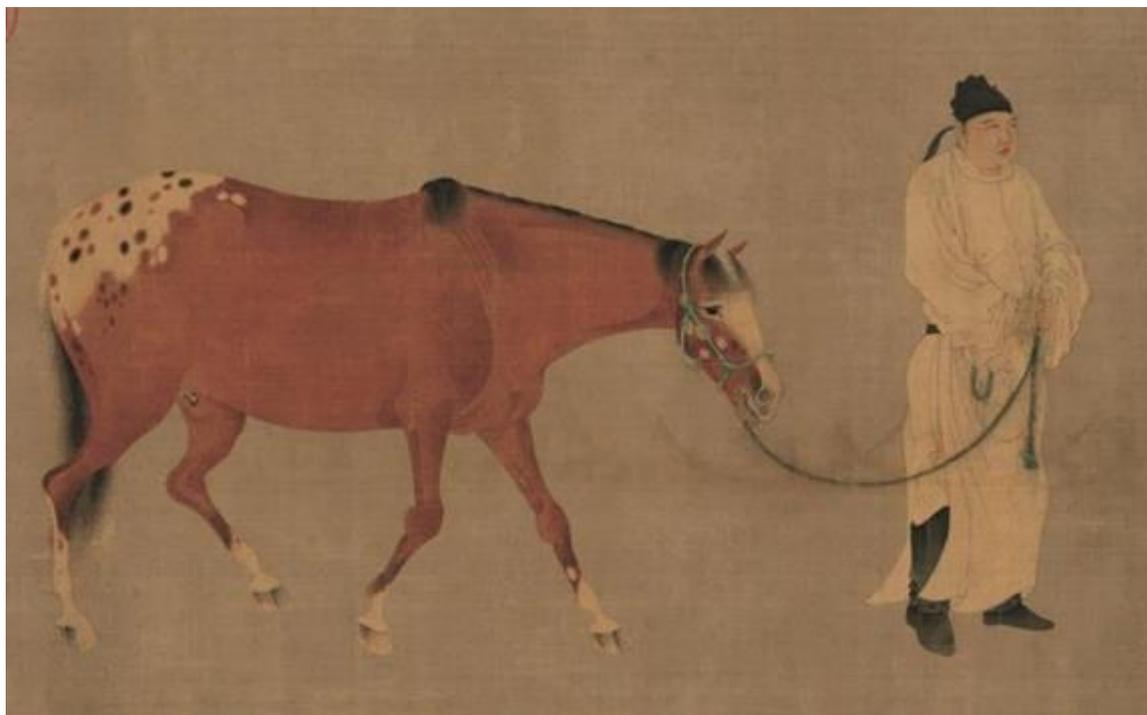
« la qualité la plus précieuse en peinture est l'esprit antique... Mes peintures peuvent paraître exécutées plutôt simplement et sans soin mais le vrai connaisseur reconnaitra qu'elles adhèrent aux anciens modèles et sont par conséquent dignes d'approbation. Je dis cela pour les connaisseurs, non pour les ignares. »

Zhao Meng Fu

Zhao Mengfu

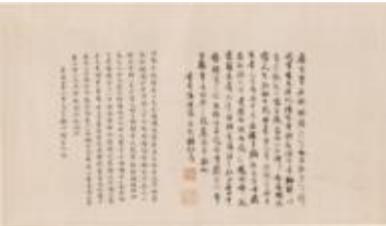
Ren Renfa

« l'embonpoint ou la maigreur du lettré fonctionnaire dépendent de sa perversion ou de son honnêteté : s'il maigrit alors que le pays s'enrichit, il est honnête ; s'il s'engraisse alors que le pays s'appauvrit, il est malhonnête et mérite l'opprobre »

Ren Renfa, deux chevaux (Cheval maigre et cheval gras) , encre sur soie, 28,8 x 142,7 cm , musée du Palais, Pékin

Auparavant dans la collection de Zhaozhong.
 Collection de la...
 Collection d'He...
CT Loo (1880-19...)
 Walter Hochsta...

o, Geng

Christie's Hong Kong
 lot 815. (Estimé à...

novembre 2009,

RENRENFA 125
 avec deux sceaux

er, rouleau manuel

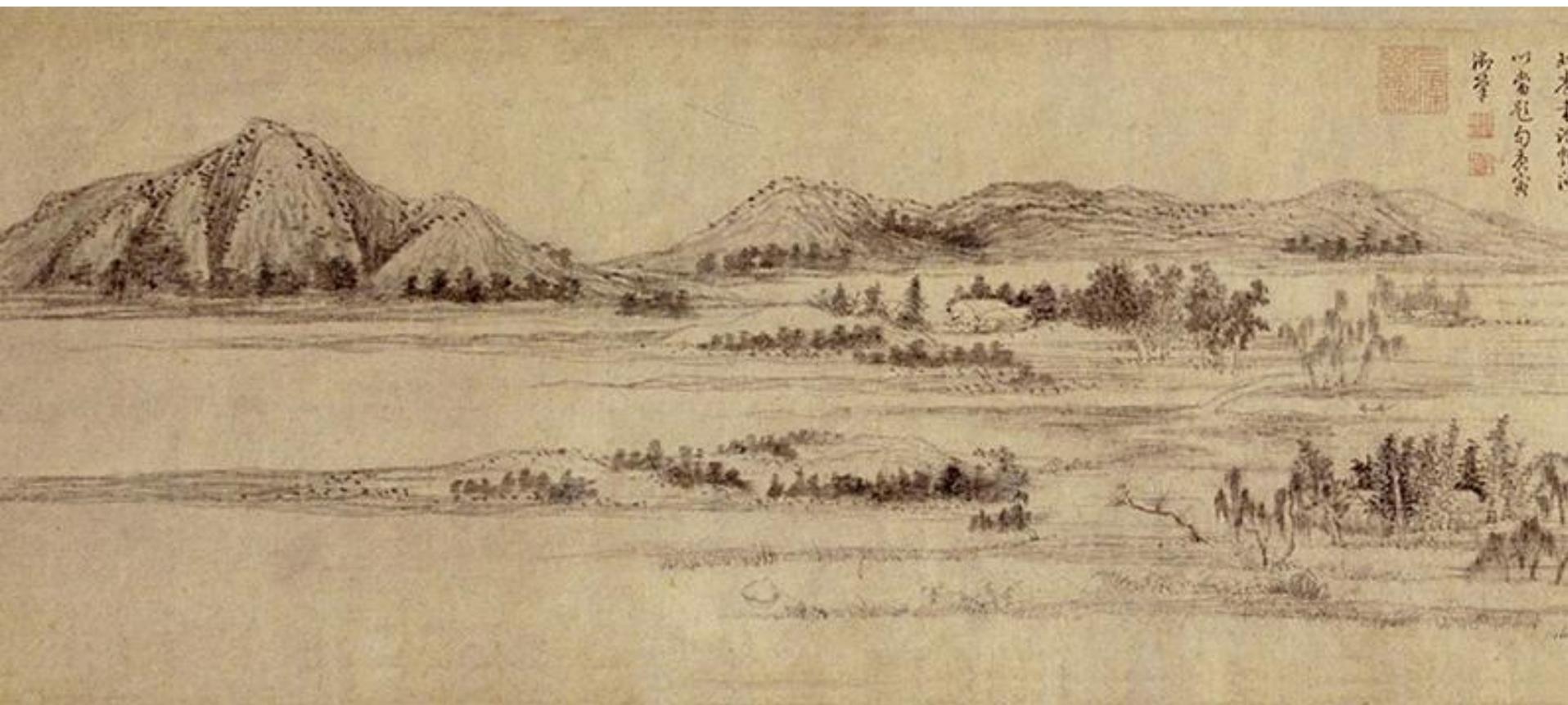
公諱父齊人也余通守齊川
 羅官未歸為公諱說齊之
 山川獨華不注策知名見
 於左氏而其狀又峻峭特
 立有足奇者乃為作此圖
 其東則鵲山也命之曰鵲
 年秋色云元貞元年十
 有二月吳興趙孟頫制衣

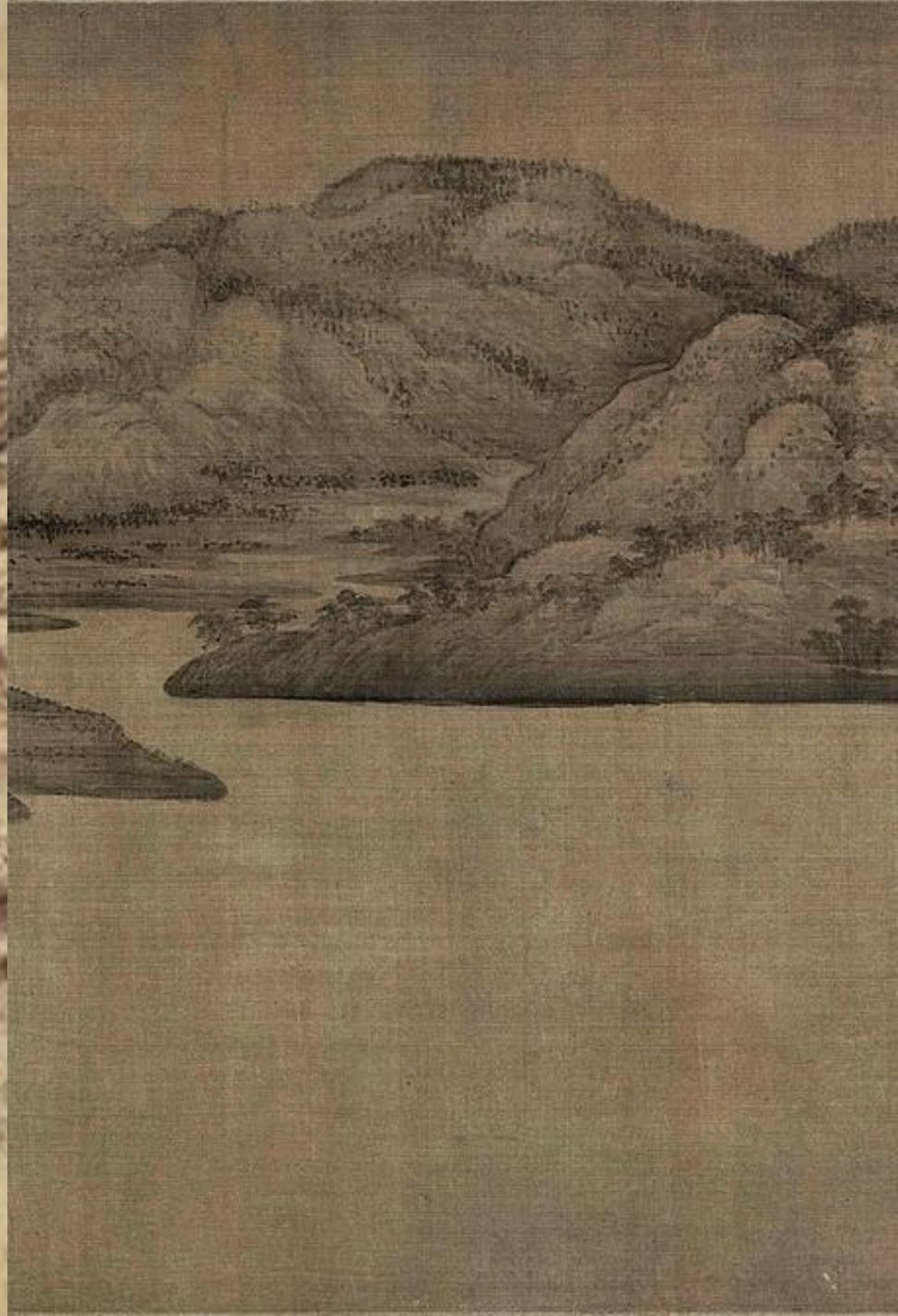
澹極殊而湊
 清明罨畫峰
 姿猶有情若
 把鵲山掛靈
 誰願遷勢以
 兩扣亭

右咏鵲山
 乾隆戊辰孟頫
 畫

Zhao Mengfu, un village au bord de l'eau, 1302, 24.9 x 120.5 cm, Musée du Palais, Pékin

« En plus d'étudier la calligraphie, j'ai depuis ma jeunesse touché à la peinture. Le paysage m'a toujours paru difficile, du fait que les anciens chefs-d'œuvre [paysagistes] des Tang, tels que les œuvres de Wang Wei (王維), le grand et le petit Li [Li Sixun (李思訓) et Li Zhaodao (李昭道)] et Zheng Qian (鄭虔), n'existent plus. Quant aux maîtres des Cinq Dynasties Jing Hao (荆浩), Guan Tong (關仝), Dong Yuan (董源) et Fan Kuan (範寬), qui se sont tous succédé, leur coup de pinceau est totalement différent de celui des peintres plus récents. Ce que je peins n'a peut-être pas le même rang que le travail des maîtres anciens, mais par rapport aux peintures récentes, j'ose dire que les miennes sont assez différentes. »

« Les rochers comme dans le "blanc volant", les arbres
comme dans l'écriture des sceaux,

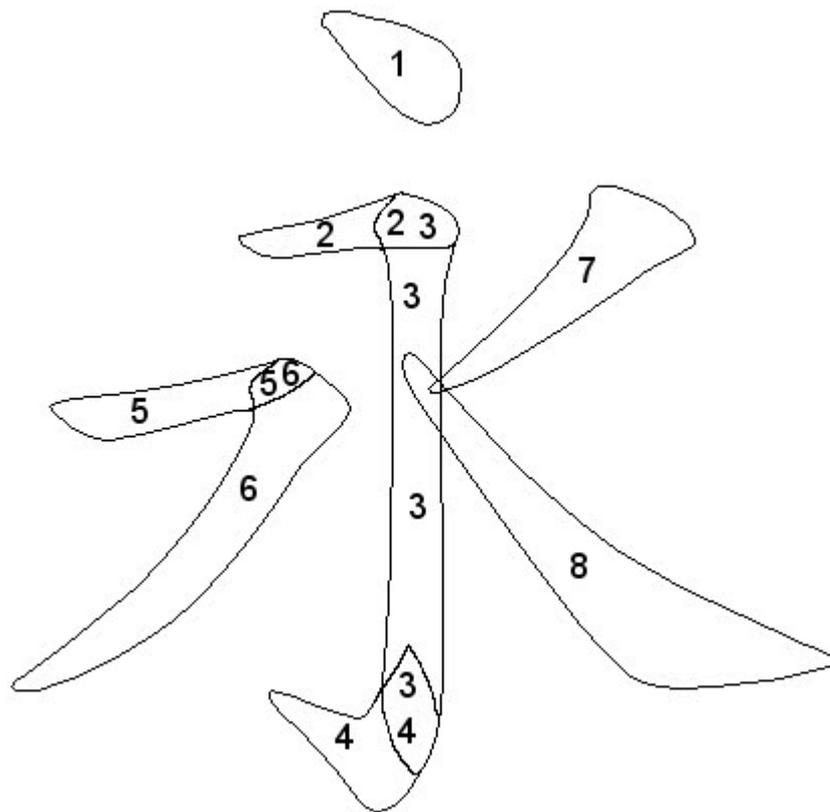
En peignant des bambous, on applique la technique
du déploiement des huit.

Ceux qui comprennent cela
Savent que calligraphie et peinture ont toujours été la
même chose. »

Zhao Mengfu

Les huit traits fondamentaux sur base du caractère « éternité » :

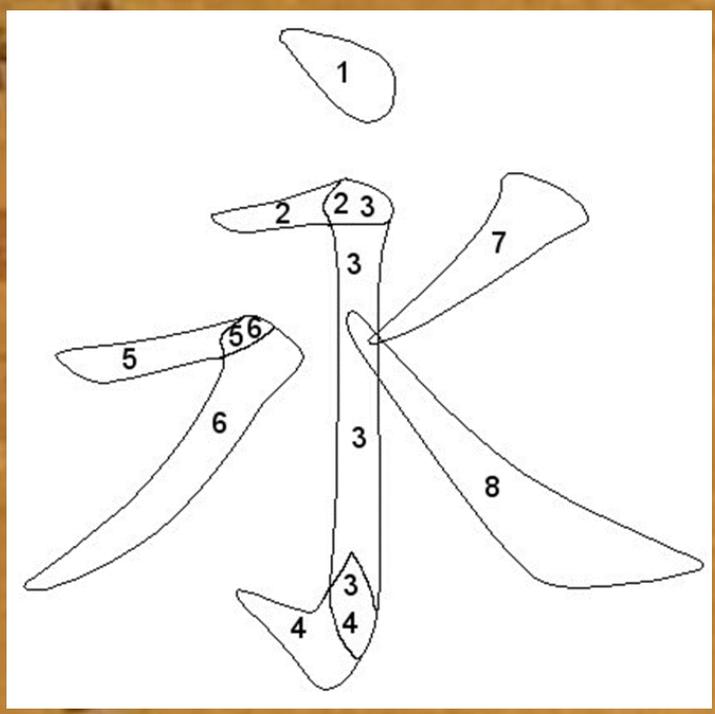
- le point (dian)
- le trait horizontal (heng)
- le trait vertical (shu)
- le crochet (gou)
- le trait relevé (« ti » ou « tiao »)
- le trait jeté descendant de droite à gauche (pie)
- le trait jeté descendant de droite à gauche (pie)
- le trait appuyé descendant de gauche à droite (na)

Li Kan,
Bambou et
rocher,
dynastie Yuan,
rouleau mural,
palace
Museum,
Beijing

庭梅已未
作于志作

李州冲

Symboles

- **Le bambou**

Droiture, rigueur, résistance. Symbole du lettré ; graphisme proche de la calligraphie.

« Comme se nouent les traits dans un caractère d'écriture, les quatre parties du bambou s'organisent entre elles. La tige, les nœuds, les branches et les feuilles forment un corps unique, un tout cohérent. »

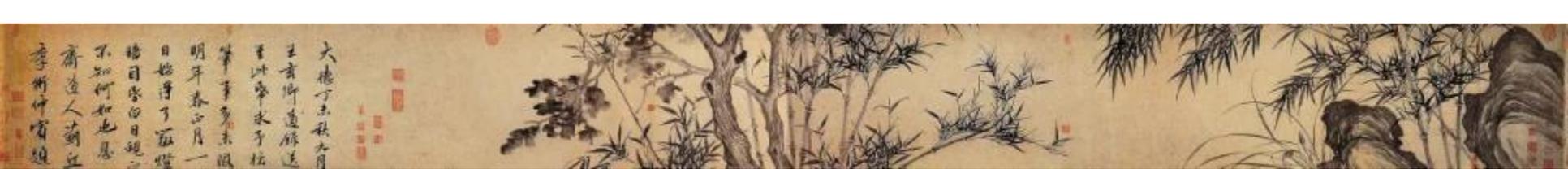
Li Kan, Traité du Bambou

- **Les trois amis de l'hiver**

Le bambou appartient aux « trois amis de la saison froide » Un critique de l'époque des Song du Sud, Wang Guixue, regroupe sous ce titre le pin, le bambou et le prunier, dont les fleurs éclosent dans la neige.

- **Les quatre puretés**

le bambou, la branche de prunier et l'orchidée, à quoi s'ajoute parfois le chrysanthème

Li Kan, Le Quatre puretés, musée du Palais Pékin