

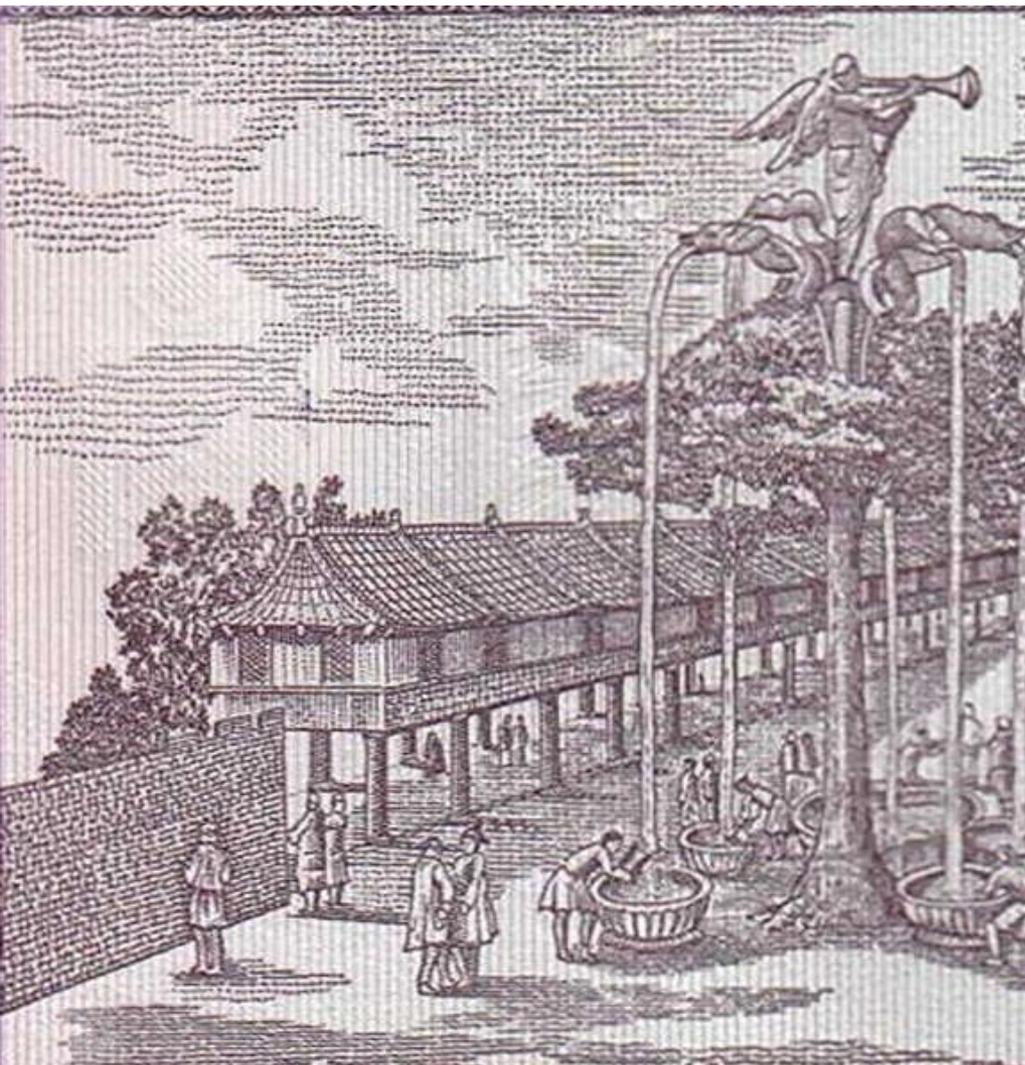
Chine : Histoire de l'art

III. Des Song aux Yuan

8. Les Arts appliqués

L'orfèvrerie

- Tradition de l'art des steppes
 - Depuis les Han, les Chinois ont emprunté l'art du métal aux populations du Nord (filigranes, martelage, granulations)
 - Sous les Tang, techniques reprises et importations d'objets divers. Orfèvres venus d'Iran
 - « récession » dans ce domaine lors de la division chinoise, mais grand développement par les populations du Nord
- L'âge d'or des Liao, peuple Khitan (Mongolie et Chine du N-E)
 - Tombes avec objets en or ou dorés ; statuaire bouddhique; éléments du quotidien (bols, ceintures, bijoux)
 - Motifs inspirés de l'art chinois (dragons, phoenix, oiseaux dans les feuillages, pivoines,...)
- Guillaume Boucher, orfèvre parisien, à la cour de Mönke (père de Kubilai)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

उक्तं श्री भगवत् पद्मे

सुवर्णमणि पत्रे श्री

श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते

La dynastie des Liao 907-1125

- Population nomade sédentarisée progressivement, mélange de tradition des steppes et de sinisation
- 9 empereurs autoproclamés « fils du ciel »
- Deux capitales : Shangjing (Mongolie intérieure) et Nanjing (future Pékin)
- Villes fortifiées, routes, canaux édifiés
- Rapports conflictuels avec la Chine des Song
 - Traité de 1004 signé avec les Song, contraignant ceux-ci à verser un lourd tribut (soie et or)

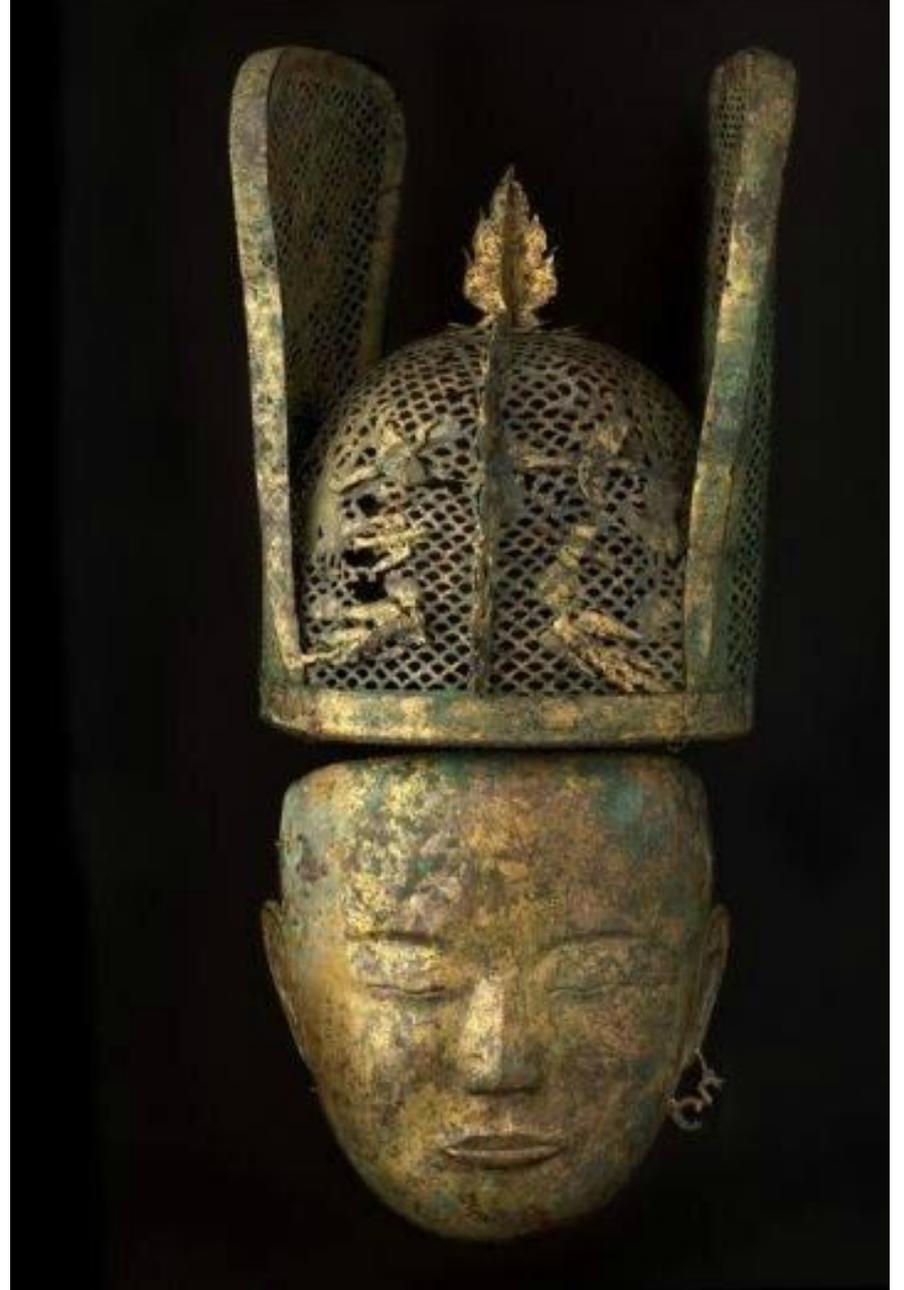
The Five Circuits of Liao Dynasty

As of the year 1111 AD

Parures funéraires masculine et féminine, bronze et argent dorés, Chine septentrionale, Dynastie Liao (907–1125)(© Musée Cernuschi)

Plat ajouré à motif de dragon, Chine, Dynasties Liao ou Song du Nord, première moitié du 11 siècle, Jade. © Musée national du Palais, Taipei.

Le laque

漆

Qi le caractère désignant la laque (arbre-eau-glace) : « liquide qui sert à glacer le bois »

"Lorsqu'un bon artisan étend la laque liquide, si il le fait trop lentement elle devient dure et craquelle en séchant, si il le fait trop vite elle durcit mal et ne devient pas bien lisse. Il convient donc de le faire ni trop lentement, ni trop vite"

figuier de la famille des toxicodendrons, l'arbre à laque, le laquier ou *Rhus vernicifera*

Technique du décor

- Au départ, la laque est mélangée à des pigments naturels
 - Rouge = cinabre (sulfure de mercure)
 - Noir = oxydation naturelle de la résine ou noir de suie puis noir de sulfate de fer
 - Jaune = orpiment (sulfure d'arsenic)
 - Vert foncé/bleu = indigo
- Pour augmenter la palette : peinture sur la surface
- Pour enrichir la décoration :
 - Peinture ; sculpture et gravure ; incisions ; incrustations (pierres, coquilles d'œufs, nacre, écaille de tortue), dorure à la feuille ou à la poudre ; argent ou bronze.

2 types :

- **Laques peints**

- À 'origine, laque naturelle noir et blanc puis peinture en surface

- **Laques sculptés (Pékin et Suzhou)**

- Laques en couches épaisses (20 couches = 1mm) pour faire apparaître les couleurs de sous-couches

- Laques sculptés ou incisés pour les incrustations (surtout sous les Tang, puis jusqu'au Ming)

- Laques sculptés –gravures profondes- dans la masse (ex. laque de Pékin) : grande production sous les Song et les Yuan et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nécessite un nombre de couches important (par centaines !)

« [...] sous la dynastie des Yuan, les maisons aisées commandaient des objets en laque sans imposer de limites dans le temps de création ». (Gegu Yaolun)

- Sous les Song
 - L'ajout d'incrustations d'or et d'argent à la laque développé sous les Tang (goût pour l'orfèvrerie) fut poursuivi sous les Song,
 - nouvelles techniques :
 - Le qiangjin (gravure incrustée d'or),
 - le diaotien (incrusté de laque de couleur différente)
 - le diaoqi (laque sculptée).
 - l'incrustation de laque avec de la nacre a également été amélioré sous les Song
 - influence importante sur la période Kamakura (1185-1333) au Japon, notamment dans les sculptures bouddhiste en couches épaisses de laque, selon une technique appelée Kamakura-bori.
- Sous les Yuan : ateliers à Pékin
 - maîtrise des techniques d'incision, de gravure et de remplissage à la feuille d'or ou à la poudre d'argent.
 - Selon le manuel artistique "Critères essentiels des antiquités" de Cao Zhao, les experts de ce style de sculpture étaient Zhang Cheng et Yang Mao, tous deux élèves de Yang Hui.

Song du Sud, XIIIème
Motif de pivoine sur un fond apparent

Chine, fin de l'époque Yuan (1279-1368)-début de l'époque Ming (1368-1644), XIVe siècle. Plateau en laque rouge et noir sculpté en forme de fleur de lotus, l'intérieur sculpté de pistils et fruits de lotus, l'arrière orné d'un motif de tixi, au revers la marque de Zhang Cheng à l'aiguille, diam. 17,4 cm. Dans une boîte en bois japonaise. Drouot 2019. Estimation : 120 000/150 000 €

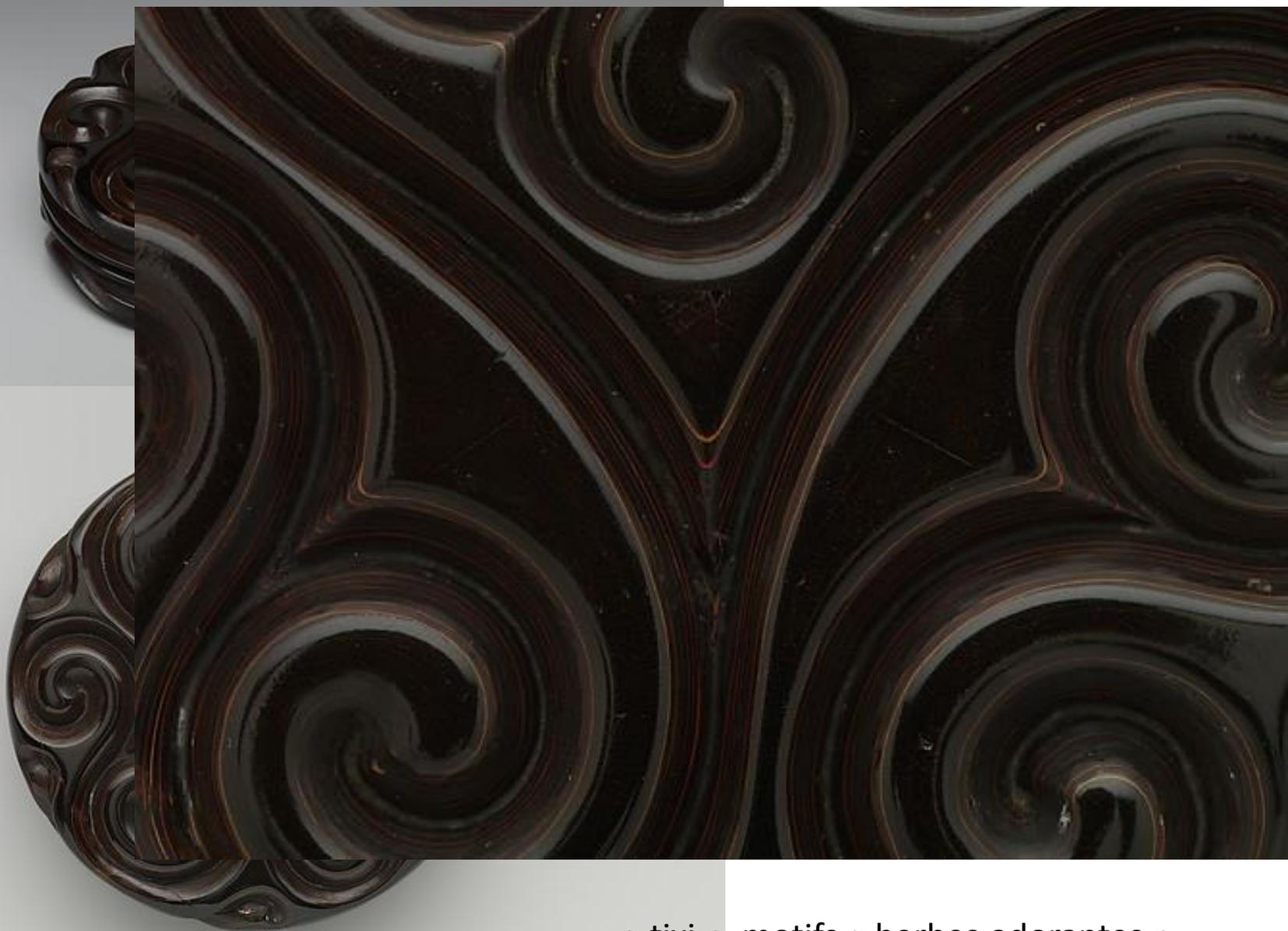
Coupe sculptée Yuan (fond apparent) : motif d'oiseau sur fond de fleurs

Laque du type « tixi » (peau de rhinocéros ; = guri au Japon). Motif ruyi : pommeau de sabre

« tixi », motifs « herbes odorantes »

國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

Boîte en laque noire Ti Xi sculptée avec des motifs de nuages, dynasties Song du Sud à Yuan, XIIe-XIIIe siècle. (Image : Musée national du Palais, Taipei / @CC BY 4.0)

Christie's 2018 : Price realised EUR 43,750
(Estimate EUR 20,000 – EUR 30,000)

Yuan, XIVème. Laque noir avec incrustation de nacre et fils d'étain (diam 22cm)

Jades

- Pierre toujours importante dans l'esthétique chinoise
- Sous les Song : l'aspect utile mais aussi le goût de collectionner (les jades antiques) entraîne une grande production (imitation des pièces anciennes ou production de modèles aux motifs naturels)
 - ceintures, bijoux, parures de vêtements,
 - bols et coupes,
 - encriers , pinceaux, pose-pinceaux, rince-pinceaux, sceaux, poids en ronde-bosse aux motifs animaliers
 - Aspect simple, sans trop de fioritures
 - Motifs d'oiseaux dans des feuillages
 - « l'enfant au lotus »

神武皇帝元軍歲次庚申十月戊子
二十五年壬子嗣天子也。敕曰：誓于

皇地祇無私垂祐有宗肇基命維

天啓慶順

坤儀

太祖神武皇帝

萬壽

太宗聖文德皇帝九上日恭膺寶

命恭承丕緒

宵旰隆登靈符下台京

祚延為秘文昭著八表以寧五兵不戢

九統靈儀百世觀祀

方輿神靈帝德

爰愧薄率同詞摺紳協誠因以若遊

既群類躬陳典禮極事

厚載致存

祖宗潔誠嚴祀以伸太極幸修明祀太

百世恭元受祉謹以玉帛獻齊美感

品備茲禋瘞式表至誠

皇相考太祖

睿運在茲美武聖文神德玄回大業

皇帝

皇帝太宗皇帝仁德道神功聖德文武

大明康孝皇帝

神作主

世德

Belt slide with a falcon attacking a swan
12th–14th century, (4.8 × 6.7 × 1.3 cm) MeT

Les styles artistiques de l'Asie ont commencé intégrés sous la dynastie Yuan.
Boucle de ceinture en aux motifs floraux typiques de l'Asie Centrale ainsi qu'un dragon
chinois (musée de Shanghai)

Cloisonnés

- En 1388, Cao Zhao mentionne pour la première fois dans le Gegu Yaolun ou « Critères essentiels des antiquités » des œuvres employant la technique des émaux cloisonnés.
 - décrites comme étant certainement réalisées par des artisans byzantins ou arabes installés dans le sud de la Chine sous la dynastie des Yuan (1279-1368).
 - La technique de l'émail cloisonné depuis la Grèce mycénienne, adoptée en Russie, puis dans toute l'Europe
 - Elle se propage ensuite dans les arts asiatiques vers la Chine par la route de la soie au début de la dynastie Ming (1368-1644). Les empereurs commandent alors des objets rituels aux temples tibétains.

Technique

- Pièces moulées dans un alliage cuivreux. Puis de fines bandes du même métal collées forment alors un réseau de cloisons définissant le motif dans lesquelles on vient appliquer les différentes couleurs d'émail.
- L'ensemble est ensuite cuit à basse température, entre 680°C et 720°C (ne pas faire fondre les cloisons)
- La surface est ensuite poncée et polie avec du charbon et les cloisons sont dorées.
- Cao Zhao mentionne dans le Gegu Yaolun cinq différentes couleurs d'émaux alors employées (les œuvres datées de cette période en présentent pourtant sept) : turquoise, bleu foncé, blanc, jaune, rouge, violet, vert foncé.

Le mandat ? La révolution de 1368

- Crises nombreuses à la fin de la dynastie mongole
- Sentiment anti-mongol exacerbé
- Révoltes paysannes, surtout dans le Sud (plus « chinois » que le Nord)
- Zhu Yuanzhang devient **Hongwu des Ming**. Capitale : Nankin.

« Un aventurier qui avait été valet dans un couvent de bonzes, s'étant mis à la tête de quelques brigands se fit déclarer chef de ceux que la Cour appelait les révoltés »

Voltaire

Pierre tombale de Katerina Yllionis, morte en 1342, trouvée dans la muraille de Yangzhou en 1951

Note : la grande peste qui arrive en Occident en 1348 est déjà déclenchée en Asie à ce moment.

Les premiers missionnaires en Orient : les Dominicains et les Franciscains

Première vague au XIIIème: missions d'information

- **Jean Du Plan Carpin**
 - Considéré comme le premier religieux occidental en Chine
 - Envoyé par le pape Innocent IV auprès des Tartares afin de les convertir
- **Guillaume De Rubroeck**
 - Son rapport est exprimé sous forme de lettres adressées à Saint-Louis
- **Les Polo**
 - Marchands vénitiens ayant établi un comptoir à Constantinople
 - Premier séjour de 3 ans (1263-1266) ; second séjour qui dure 18 ans !

Jean du Plan Carpin, franciscain (1180-1251)

- 16 mois de voyage vers les Tartares en 1244-5
- Note tout ce qu'il voit et entend, sans tri : « **Le voyage en Tartarie** »
- Arrivé auprès de la délégation de Batou, chef des Mongols, il déclare :
« *Nous venons de la part du pape pour faire la paix et vous convertir, car le Saint-Père s'étonne fort du massacre que vous faites des chrétiens. Cessez immédiatement* »
- La mission est un échec ; le grand khan déclare au Pape qu'il ne compte pas se soumettre, « tout au plus veut-il bien le prendre pour vassal » !

Guillaume de Ruybroeck, franciscain (1215-95)

" Lorsque j'entrai parmi les Tartares, il me sembla véritablement que j'entrais en un autre monde."

- Envoyé par Saint-Louis en Mongolie en 1253-55, à la suite d'une mission ratée du dominicain André de Longjumeau en 1249.
- Relation de son voyage de Constantinople à Karakorum (16000km) sous forme de lettres à Saint Louis : « *Voyage dans l'empire Mongol* »
 - Manuscrits des XIIIème et XIVème siècles, dont 3 nous sont parvenus (en Angleterre, car récupérés par Roger Bacon)
 - Relate de la Chine ce qu'on lui en dit (il ne s'y est pas rendu)
 - Chef-d'œuvre de la littérature de voyage du Moyen-Age

Deuxième vague au XIVème : des Franciscains mieux informés

- **Odoric de Pordenone**
 - Origine tchèque ; séjourne 3 ans puis rédige ses souvenirs.
 - Son manuscrit est recopié plus de 70 fois et a donc circulé en Europe
- **Jean de Montecorvino**
 - Fonde la première Mission chrétienne de Chine

Odoric de Pordenone : 1318

« pour les Chinois de cette catégorie, le comble de l'élégance est d'avoir des ongles très longs ; ils laissent tellement croître l'ongle du pouce qu'il arrive de s'enrouler en cercle ! Quant aux femmes, la beauté consiste au contraire pour elles à avoir les pieds petits; aussi les mères lient les petons des filles pour en arrêter la croissance et les atrophier définitivement »

Jean de Mont-Corvin (1247-1328)

- considéré comme le premier fondateur de l'Église en Extrême-Orient
- Envoyé par le pape Nicolas IV auprès de l'empereur mongol qui avait demandé des missionnaires
- Un prince royal, Korgis, -le prince Georges- de la tribu nestorienne des Ongüt, se convertit ainsi qu'un nombre important de ses sujets : première communauté catholique de rite latin chez les Mongols.
- En 1305 il réussit à faire parvenir au Pape une lettre où il demande du renfort pour la mission : beaucoup de franciscains et dominicains furent volontaires pour partir à leur tour.
- La chrétienté fondée par les franciscains en Chine dure jusque vers 1368, puis disparaît en raison d'un changement de dynastie : les Ming étaient hostiles au chrétiens, tandis que l'Europe, décimée par la grande peste ne pouvait plus envoyer de nouveaux missionnaires.
- Il faut attendre le XVIème, avec l'arrivée des missionnaires Jésuites Matteo Ricci pour la relance de l'évangélisation en Chine.

Marco Polo (1254-1324)

- Comptoir vénitien des frères Polo établi à Constantinople
- Rejoignent une ambassade vers l'Empire mongol en 1260
- En 1271, les frères repartent avec leur fils et neveu Marco, âgé de 17 ans. Séjour de 18 années.
- 1298, Marco Polo est emprisonné à Gênes. Il dicte ses souvenirs à Rusticello, compagnon de cellule, qui les écrit en français :
 - « *Le livre des Merveilles* » « *Il milione* », ou « *Le Dévisement du monde* »

Le Dévisement du monde, 1310

- Original non conservé
- Plus de 80 versions du Moyen Age subsistent en bibliothèques ou collections privées
 - Copies modifiées, abrégées, traductions correctes ??
- Première version : dialecte vénitien, puis français italianisé, enfin en latin
- Écrit dans un style romanesque stéréotypé avec des descriptions parfois très précises d'observation (usage du charbon, du papier-monnaie, ...)
- Par contre, il ne mentionne jamais le Grande Muraille, l'usage du thé, la calligraphie, les pieds bandés des femmes, ...

Ibn Battuta (1304-1377)

- Le Marco Polo arabe :
 - Croyance au merveilleux
 - Descriptions imaginaires
 - Crédulité sur les rapports de voyageurs de son temps
 - Ouvrage rédigé par un copiste sur base des descriptions qu'il lui fait de ses voyages

Jean de Mandeville, « Itineraria » : *Le Livre des Merveilles*, XIVème

- Né à Ypres vers 1300, et moine bénédictin à Saint-Omer, prétendument anglais qui aurait voyagé dans tout l'Orient
- Il a voyagé pendant 34 années, dont 15 au

« Ici repose le noble D. Jean de Mandeville, aussi appelé à la barbe, guerrier, seigneur des Champs, né en Angleterre, professeur de médecine très pieux, orateur, et bienfaiteur très généreux des nécessiteux qui, ayant fait le tour du monde, finit sa vie à Liège. L'an du Seigneur 1371, le 17e jour du mois de novembre. »

Le royaume du Prêtre Jean

« Au-delà de la Perse et de l'Arménie, s'étend un merveilleux royaume dirigé par le Prêtre Jean. Cette terre est traversée par un fleuve provenant du Paradis, charriant émeraudes, saphirs et rubis. Toutes les valeurs chrétiennes sont respectées à la lettre. Le vol, la cupidité, le mensonge sont inconnus. Il n'y a pas de pauvres. Surtout pas le Prêtre Jean, dont le palais sans fenêtre est éclairé de l'intérieur par toutes les pierres précieuses dont il est paré... »

Selon une légende chinoise populaire, le renversement de la dynastie mongole des Yuan a été facilité par la transmission des messages secrets dans les gâteaux de lune, lors de la fête traditionnelle du printemps