

U of Ottawa

39003004546064

JUL 26 1962

L'ART ET LES ARTISTES

REVUE D'ART ANCIEN ET MODERNE

NUMÉRO
SPÉCIAL

LA PEINTURE EN ORIENT ET EN EXTRÊME-ORIENT

*Chine. Japon. Mésopotamie
Perse. Inde musulmane* &

100 Illustrations hors-texte et dans
le texte. & 4 Planches en couleurs

Octobre 1913

Prix: 5 Francs

N
2
.A7
#103
1913

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Ottawa

ND
1037
177
1913

Échos de la Mode

Voici les mauvais jours qui, d'ailleurs, ne nous changent pas beaucoup de ce que l'on a appelé l'été en 1913. Pluie, vent, tonnerre et froid ont constitué la saison bénie pendant laquelle, d'ordinaire, on sacrifie à Sainte-Mousseline, ce qui a forcé tout le monde à mettre des fourrures au mois de juillet, nouveauté peu banale et qui donnait un air plutôt malheureux aux touristes et aux habitués des villes d'eaux, tous engoncés, qui dans de gros paletots, qui dans des étoles mouflées.

Ils paraissent navrés, ces pauvres richards, d'avoir l'onglée comme le commun des mortels et de renoncer par force à leurs plaisirs habituels. Nos belles dames surtout n'en revenaient pas de se voir tagotées en costumes d'hiver, alors que de délicieuses toilettes se fripaient dans les malles, tour à tour pliées, dépliées, essayées et remises en place avec un soupir, car ces merveilles légères, mousseuses, fragiles, combinées pour triompher par une température des Tropiques, se démodaient tout doucement et, sans avoir été portées, passaient à l'état de « ci-devant ».

Une tardive accalmie a permis de leur faire voir le jour, mais l'heure était passée, c'était une entrée manquée et qui n'a pas soulevé l'enthousiasme espéré. Dame! que voulez-vous, à force d'attendre le soleil sous le harnais du mois de décembre, la curiosité et la coquetterie s'étaient émoussées et l'on s'inquiétait déjà des prochaines nouveautés... Quand on escompte l'avenir, que compte le passé?... Rien du tout, il gêne, et c'est ce qui est arrivé pour nos lanfreluches.

Maintenant, je me demande ce que l'on va porter pour établir un changement sensible entre l'été et l'hiver. Nous sommes saturés de gros lainages, de velours et de four-

rures et je ne vois pas trop ce qu'on pourra leur opposer qui soit de mise entre la Toussaint et Carnaval. C'est un problème inattendu... à nos artistes es-chiffons de le résoudre.

Il est un autre problème bien plus difficile : celui de conserver un air de jeunesse, un teint frais malgré les années qui s'accablent; mais si ardu qu'il soit, on l'a tiré au clair à notre satisfaction.

La véritable *Eau de Ninon* en est l'heureuse solution. Grâce à elle, notre épiderme voit s'effacer rougeurs, taches de hâle, menues rides, et, même sans beauté, nous pouvons conserver de l'éclat. Cette spécialité de la Parfumerie Ninon, 31, rue du 4-Septembre, vaut 6 fr. et 0 fr. 50 franco.

COMTESSE RÉGNIER.

Mlle d'Ivone. — Contre la sécheresse des mains, je vous conseille la *Pâte des Prélats*, elle est très adouçissante. Prix 5 francs et 5 fr. 50 franco. Comme savon, employez le *Savon des Prélats*, préparé aux mêmes bases, vous serez satisfaite. Prix : 2 fr. 50 le pain, 7 francs la boîte de 3 pains, ou 3 francs et 7 fr. 50 franco. Parfumerie Hygiénique, 35, rue du 4-Septembre. Cte R.

CRÉDIT LYONNAIS

SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863
Capital entièrement versé : 250 millions

Siège Social : LYON, Palais du Commerce
Succursale : PARIS, Boulevard des Italiens

Dépôts de fonds à vue et à échéance fixe
:: Ordres de bourse (France et Etranger) ::
Avances sur titres :: Dépôts de titres
:: Escompte et encaissement de coupons ::
Envois de fonds en France et à l'Etranger
:: :: Change de monnaies étrangères :: ::
Lettres de Crédit pour voyages :: Souscriptions
:: Dépôts de bijoux, argenterie, etc. ::
Assurances :: Garantie contre les risques
:: :: de non vérification des tirages :: ::

LOCATION DE COFFRES-FORTS

CHOCOLAT A LA TASSE
PRÉVOST

Chocolats supérieurs
4 fr. et 5 fr.
le 1/2 kilo

Chocolats de ménage
1 fr. 70 et 2 fr.
le 1/2 kilo

Grand choix de Bonbons au Chocolat
QUALITÉ SUPÉRIEURE
PARFUMS TRÈS VARIÉS

— MAISON FONDÉE EN 1827 —
39, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS
4, Allées de Tourny, BORDEAUX

A.-S. COMPERTZ

EXPERT EN CÉRAMIQUE
près le Tribunal civil de la Seine

MAISON PRINCIPALE : 51, Rue de Miromesnil
SUCCURSALE : 124, Boulevard Haussmann

TÉLÉPHONE : 549-69
TÉLÉPHONE : 563-07

Spécialité de
**PORCELAINES
& FAIENCES
ANCIENNES**

CHINE, JAPON
SAXE, SÈVRES
DELFT, ROUEN
etc., etc.

Toute pièce est vendue
avec la garantie absolue
d'ancienneté.

ATELIERS DE RÉPARATION

SEPT MAGASINS
:: D'EXPOSITION ::

Transports Internationaux Maritimes et Terrestres

KIMBEL & CIE
DE LA RANCHERAYE & Co., Succ.

Maison fondée
en 1849

Adresse Télégr.
Medium-Paris

Maison fondée
en 1849

Tel. : 230-89
et 307-32

31, Place du Marché-Saint-Honoré
PARIS

SPECIALITE D'EMBALLAGES, DE TRANSPORTS
DE TABLEAUX, SCULPTURES, OBJETS D'ART, etc.

Agents des principales Expositions des Beaux-Arts
:: :: Européennes et Américaines :: ::

Charles POTTIER

EMBALLEUR

Successeur de son Père

14, Rue Gaillon, 14
:: Pres l'Avenue de l'Opéra ::
Téléphone 246-84 PARIS

EMBALLAGE SPÉCIAL
DE TABLEAUX, MEUBLES,
MARBRES & OBJETS D'ART

SUCCURSALE
12 :: Rue de Louvois :: 12

GARDE-MEUBLE
POUR OBJETS D'ART
12, Rue des Messageries, 12

DEMOTTE

27, RUE DE BERRI

(CHAMPS-ÉLYSÉES)

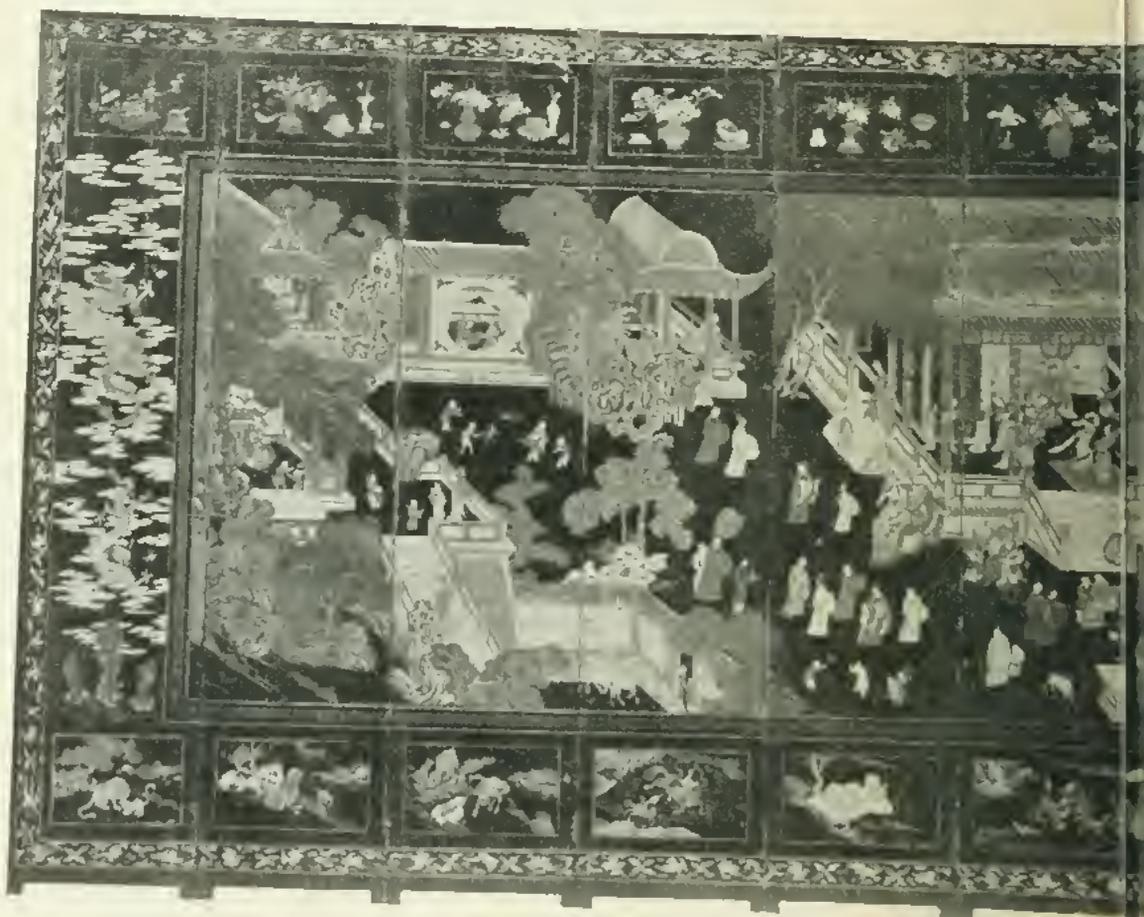
Tête en pierre (1re moitié du XIVe siècle) provenant du portail
de l'Église Saint-Jacques de Paris.

SCULPTURES, TAPISSERIES ET MEUBLES
DE L'ÉPOQUE GOTHIQUE ET DE LA RENAISSANCE

Miniatures, Manuscrits, Tapis et Faïences
de Perse et d'Asie-Mineure

M^{M E} F. L.

26. Place Saint

PARAVENT EN LAQUE DE CORN

IMPORTATION D'OBJETS
DE LA CHINE

NG WEIL

Georges — PARIS

RONDEL (XVIIe SIÈCLE) KHANG-HEI

ETS D'ART ANCIENS
& DU JAPON

KALEBDJIAN FRÈRES

19, Rue Kasr-El-Nil
LE CAIRE

12, Rue de la Paix
PARIS

Plat de Rhodes du XVIe siècle.

Plat de Damas du XVIe siècle.

Plat de Damas du XVIIe siècle.

ANTIQUITÉS CLASSIQUES, BIJOUX ANTIQUES
MINIATURES PERSANES

THE

Persian Art Galleries

LIMITED

Telegraphic Address : AKEMENID LONDON

::: ::: Téléphone Mayfair 501 ::: :::

128, New Bond Street, LONDRES, W.

THE PERSIAN ART GALLERIES seront transférées, pour cause
d'extension, 28, New Bond Street, à partir du 1er Novembre

ESTAMPES & (P) (P) (P) (P)
MINIATURES PERSANES
DU XIIe AU XVIIe SIÈCLE

tous vos livres sous la main

PARIS
31 Boulevard Haussmann
angle de la rue Scribe.

TERQUEM

Envoi franco du CATALOGUE 1913 sur demande

PAR SUITE DE SUCCESSION :

On céderait

Deux Beaux Tableaux

DE

LAYS (PEINTRE DE FLEURS)

LE MEILLEUR ÉLÈVE DE SAINT-JEAN

Art : Songeuse

24 30, 1 fr. 75
franco

PHOTOS D'ART

des Musées et Salons de Paris et Galeries étrangères. Gravures, Tableaux d'Appartements, ETUDES D'ART de tous genres. Cartes Postales illustrées. Portraits Miniatures sur email, agrandissements

SUPÉRIEUR

CATALOGUE D'ART

avec 600 illust., 14 fr. 75, timbres français ou mandats de tous pays. BELLES COLLECTIONS de Photos et Cartes Postales, de 3 fr. à 100 fr.

H. A. WEISS, Éditeur
23, rue d'Enghien, PARIS

TÉLÉPHONE

238.61

PARIS

J. FÉRAL

EXPERT EN TABLEAUX

PARIS 7, Rue Saint-Georges, 7

TÉLÉPHONE

238.61

PARIS

LIQUEUR

BÉNÉDICTINE

..... CHEMIN DE FER DU NORD

La Compagnie du Chemin de fer du Nord et la Compagnie Anglaise du South Eastern and Chatham Railway vont à partir du 1er juillet, faire l'essai jusqu'au 31 octobre, d'un nouveau train qui aura lieu tous les jours de la semaine, sauf dans la nuit du samedi au dimanche et qui partira de Paris à minuit 30 pour arriver à Londres (gare de Charing-Cross) à 10 h 15 du matin. Ce train comprendra des voitures de 1re et de 2e classes à bogies et à intercommunication du dernier type, ainsi qu'un sleeping de la Compagnie des Wagons-Lits.

Il sera mis à quai en gare de Paris Nord dès 23 heures, c'est-à-dire 11 heures du soir, et les voyageurs pourront s'embarquer et s'y installer immédiatement.

Le trajet de Paris à Calais, avec un seul arrêt, est prévu à une allure lente afin de ménager aux voyageurs un repos d'une durée suffisante; il n'arrivera à Calais qu'à 6 h 20. La traversée du détroit effectuera sur un excellent bateau à turbines, de 6 h 45 à 8 h 05, et le train de Douvres à Londres comportant un wagon restaurant Pullman, partira de Douvres à 8 h 20 pour arriver à Charing-Cross à 10 h 15.

Ce nouveau service donnera des facilités nouvelles aux voyageurs d'Angleterre revenant d'Italie, d'Espagne et de Biarritz par le Sud-Express.

En sens inverse, pendant la même période, tous les jours, sauf les dimanches, un train partira de Londres (gare de Charing-Cross) à 10 h 30, c'est-à-dire à 1 h 30 du soir pour arriver à Paris Nord à 23 h 25, c'est-à-dire à 11 h 25 du soir, via Douvres-Calais. Ce train composé en voitures de 1re et de 2e classes comprendra un wagon restaurant entre Calais et Paris.

Ce service conviendra particulièrement aux voyageurs qui traversent Paris et qui préfèrent y passer la nuit pour emprunter, le lendemain matin, les grands services de jour pour les destinations au delà de Paris.

Indépendamment de cette amélioration des relations entre Londres et Paris, de nouveaux trains express seront mis en marche pendant la même période entre Calais et la Suisse et permettront, en partant de Londres dans la soirée à 10 h 30, c'est-à-dire à 1 h 30 du soir, d'arriver à Bâle le lendemain à 7 h 58 et à Lucerne à 10 h 48 du matin.

En sens inverse, en partant de Bâle à 21 h 25, c'est-à-dire à 9 h 25 du soir, on pourra arriver à Londres le matin à 10 h 15.

Partie des fresques ornant le Temple Kondō de Hōryū-ji

(Commencement du VIIIe siècle)

La Peinture en Extrême-Orient

sur le

Mémorial de TRESSAN

I. — LA PEINTURE CHINOISE

La peinture chinoise est une des plus anciennes et des plus riches de l'humanité. Elle a traversé les siècles et les continents, et elle a influencé profondément l'art occidental. Elle est née dans le Nord de la Chine, et elle s'est développée dans toutes les directions. Elle a été le reflet de la civilisation chinoise, et elle a contribué à sa diffusion dans le monde.

Elle a été le reflet de la civilisation chinoise, et elle a contribué à sa diffusion dans le monde. Elle a été le reflet de la civilisation chinoise, et elle a contribué à sa diffusion dans le monde. Elle a été le reflet de la civilisation chinoise, et elle a contribué à sa diffusion dans le monde.

Coll. Henri Rivière.

TÊTE DE PRÊTRE

Peinture chinoise de la fin de l'époque Song ou commencement de l'époque Ming

La Peinture en Extrême-Orient

par le

MARQUIS DE TRESSAN

I. — LA PEINTURE CHINOISE

L'œuvre d'un art aussi éloigné de nos conceptions habituelles que l'est celui d'Extrême-Orient comporte une initiation préalable. Cette dernière repose essentiellement sur la connaissance tout au moins sommaire des systèmes philosophiques et religieux de cet autre pôle de la civilisation.

Les deux grands sujets que le peintre peut se proposer de traiter sont la représentation de

l'homme et celle du monde extérieur. L'importance relative donnée à chacun de ceux-ci dépend essentiellement de la situation réciproque qu'ils occupent dans la cosmogonie adoptée. Or, la doctrine de *Lao-Tseu*, après avoir mis en lumière l'impuissance de l'humanité vis-à-vis des grandes forces naturelles, ne crut pouvoir réserver à celle-ci qu'une faible place dans l'immensité de l'univers :

Kokura (100) (10) 10

L'ŒUVRE DE M. KOSAKU UCHIDA

SIÈCLE DE SUICHIKAWA
 OISEAU SUR UN BRANCH DE BAMBOU
 Peinture au suiboku (en 100)

au lieu de voir dans l'homme l'être pour qui tout avait été initialement créé, elle le rabâssa au rang de faible partie du système, soumis comme tous les autres à la loi suprême symbolisée par le *Tao*, la « Voie » nécessaire et éternelle.

Le Confucianisme insista sur cette conception que la fin dernière des êtres de la nature n'est pas la satisfaction des caprices de l'homme, mais que chacun d'entre eux porte en lui-même sa destinée propre. Ces tendances de la pensée chinoise devaient naturellement se retrouver dans les conceptions de l'artiste. Le Philosophe n'avait-il

pas dit : « Chaque chose possède sa beauté intérieure, mais le vulgaire ne sait pas la découvrir » ? L'esprit du peintre se trouve comme « baigné » dans la nature. Dans son œuvre, l'homme n'apparaît pas forcément comme le but essentiel, le sujet principal auquel il s'agirait seulement de fournir un cadre. D'autre part, comme l'a si bien fait voir M. Petrucci, les interprétations du paysage ont souvent montré les choses de la nature « non point comme des objets concrets pareils à ceux que nos premiers peintres ont essayé de saisir dans leur réalité extérieure, mais comme des symboles flottants derrière lesquels s'évoquait cette immensité insaisissable et subtile dans la contemplation de laquelle s'épuisa la pensée des sages ». *La Philosophie de la Nature dans l'Art d'Extrême-Orient*.

L'artiste s'attacha fréquemment à conserver une imprécision de rêve dans ses conceptions. Aux plus belles époques de la peinture chinoise, il aima surtout les grandes scènes paysagistes se déroulant soit dans le sens de la hauteur, soit plus souvent dans celui de la largeur, où l'homme devient une sorte de pygmée. Pour rendre la fluidité de l'impalpable et universelle substance, il ne négligea aucun moyen pratique, recourant aux nuances légères, à la fine trame de la soie, à l'usage de la subtile couleur noire. Jamais la peinture à l'huile n'aurait été capable d'exprimer de telles idées.

A ces doctrines tout intellectuelles, le Bouddhisme vint ajouter une sentimentalité de forme très

spéciale. On pourrait, au premier abord, s'étonner de trouver la charité dans le système qui recherchait le salut dans la suppression de tout désir. (La souffrance existe — elle est causée par le désir — il faut donc supprimer le désir pour éliminer la souffrance, tel était le puissant syllogisme de la philosophie bouddhique. Dans la doctrine du Petit Véhicule (Hinayana), cette charité ne consistait encore qu'en une pitié très lointaine d'ouraniens pour des misérables mortels. Mais par la suite, de plus profondes réflexions d'ordre psychologique montrèrent qu'une des meilleures façons de

détruire le mobile principal de tous les désirs — c'est-à-dire l'égoïsme — n'était autre que la pratique de l'amour d'autrui. Le *Mahayana* (Grand Véhicule) prêcha vraiment la charité en vue d'obtenir le rang de Bouddha par l'altruisme absolu en donnant, au besoin, « sa chair et la moëlle de ses os ». Et tout cela se retrouve encore dans l'œuvre du peintre profondément empreinte d'amour de la nature et attachant une attention émue aux plus infimes des êtres comme aux plus importants : la doctrine de la métémpsychose n'enseignait-elle pas, en effet, l'incarnation possible des âmes dans des formes inférieures ?

Cet amour de la nature s'était sans doute initialement exprimé dans la poésie, exclamation de l'homme devant la beauté, première étape vers l'expression plastique complète. « En Chine comme au Japon, c'était une expression proverbiale de définir la peinture comme une poésie sans paroles, la poésie comme une peinture sans formes. » (Petrucci, *loc. cit.*). Nous sommes donc en présence d'une œuvre artistique due tout à la fois à des philosophes et à des lettrés.

La profondeur de ces conceptions se retrouve d'ailleurs dans les règles de la peinture codifiées par *Sie-ho* (fin du ve siècle de notre ère), qui sont les suivantes :

1° La peinture doit être « l'écho de l'esprit » (*Ch'i yün*) et exprimer le « mouvement de la vie » (*Shêng tung*). Les critiques chinois des époques postérieures ont souvent insisté sur ce principe capital et l'ont amplement commenté. L'un d'eux, à l'époque des Tang, disait à ce sujet : « Les anciennes peintures s'attachaient à l'esprit plutôt qu'à la forme et recherchaient la beauté au delà et au-dessus des qualités extérieures ». Nous retrouvons cette même règle au Japon où elle est désignée sous le nom de *Kokoro mochi* et impose la recherche de l'expression de la nature intime des choses.

Kokka, n. 233.

Coll. du Marquis Kasu Inoue de Tokyo.

LI LONG MIEN, VERS 1070-1100. PORTR. DE MEROFU KWANNON

Coll. Mme F. Langueit.

TCHAO-MENG-FOU
(Peintre célèbre de l'époque Song, XIIe siècle)
BARBARIE A CHEVAL

2° Il faut veiller au rendu du dessin anatomique par les traits du pinceau.

3° Observer les relations qui doivent exister entre la forme et l'objet à représenter. Cette loi n'est autre que celle nommée *Keisho* en japonais. Elle détermine non seulement l'extérieur correct à donner aux choses, mais encore leur aspect approprié suivant les circonstances de lieu et de temps.

4° Choisir soigneusement les couleurs appropriées au sujet et atteindre ainsi l'harmonie (*iro no kubari*, en japonais).

5° Attacher l'importance voulue à la composition et au groupement autrement dit, disposer les choses correctement dans l'espace. Ce principe est encore enseigné de nos jours aux peintres japonais (règle *ichi* ou de la proportion en combinaison avec celle dite *issô* ou du dessin). Il exige un bon équilibre de l'ensemble, une heureuse répartition des masses, l'observation des dimensions relatives des différents objets représentés. M. P. Bowie signale à ce propos une règle pratique de proportion bien connue qui demande que : « Dans une peinture où une montagne a dix pieds de haut, les arbres en aient

un, les chevaux un pouce et les hommes la hauteur d'une tête ». (*On the Laus of Japanese Painting*.)

6° Copier les modèles anciens (ou suivant M. Petrucci : propager les formes en les faisant passer dans le dessin).

Il convient enfin de formuler une dernière remarque d'énorme importance : En Chine, l'écriture et la peinture ont la même origine. Les caractères idéographiques voulurent primitivement — 27 siècles avant notre ère, d'après la tradition de l'Empire du Milieu — rendre les choses avec le plus d'exactitude possible, tout au moins dans leurs lignes principales, en recourant à la synthèse. Mais, peu à peu, leur forme primitive s'altéra et se stylisa. D'autre part, l'élément phonétique finit par intervenir et, dès lors, ce fut le divorce de l'écriture et de la peinture. Ce fait capital se serait définitivement produit durant l'intervalle 249 avant J.-C. à 221 de notre ère (Époques *Ts'in* et *Han*). Mais tout en suivant ses nouvelles destinées, la peinture se souvint toujours de ses origines. De là le caractère parfois

Coll. Mme F. Langueit.

CANARDS SOUS DES PRUNELLIERES
Style de la fin de l'époque Song, comm^e du XIIIe siècle

presque calligraphique du dessin — bien qu'on ne doive pas exagérer cette remarque —, l'importance donnée à la beauté intrinsèque du trait indépendamment du plus ou moins d'exactitude dans le rendu de la forme. De là aussi la *tendance à la synthèse* et parfois une certaine stylisation amenée par l'emploi des mêmes traits jugés nobles ou puissamment expressifs. Cette stylisation apparaît nettement, par exemple, dans l'exécution des visages féminins, tous se rapportant plus ou moins à un *type de beauté idéale*, et cela dans les œuvres japonaises comme dans les chinoises.

L'emploi de la couleur est lui-même parfois arbitraire — ou plutôt semble tel. L'artiste recherche avant tout l'harmonie de l'ensemble et l'effet décoratif. Il ne tient pas compte des ombres portées. Le clair-obscur — quand il existe — n'est figuré que par des ombres assez arbitraires ayant pour but de faire ressortir certaines parties en leur donnant quelque relief. On doit signaler à ce propos la très curieuse technique d'origine chinoise Tang (appelée en japonais *Mosenho*, ou règle de l'exécution des contours) consistant dans le renforcement, par une large bande ombrée verte ou bleue, des contours des montagnes (*Senzui Hyōbū*, ou « paravents à paysages » du XIIe siècle japonais). Ce procédé est évidemment artificiel, mais il produit un effet décoratif très particulier.

On a longtemps proclamé le manque de perspective des œuvres chinoises. C'est tout juste si le Dr Anderson avait cru pouvoir en observer une fort rudimentaire : la convergence de lignes parallèles dans la nature vers un point de fuite assez défectueusement placé. Cette opinion catégorique provient certainement de généralisations hâtives. Il y a lieu de distinguer entre les différentes époques de l'art paysagiste chinois. D'après ce que l'on sait de la peinture *Tang* (618-907), il est probable que la perspective y était encore assez rudimentaire. Par contre, les belles œuvres *Song* (960-1127) montrent dans cet ordre d'idées un immense

Coll. du Temple Nanzen-ji, Kyoto

HSI-CHIN-CHIN-SUHI

(Artiste chinois de la fin de l'époque Song, XIIIe siècle)

PORTRAIT D'ARHAT

progrès; certaines atteignent même à une perfection qui ne fut plus jamais dépassée et même rarement réalisée par la suite. Aux belles époques du paysage en Extrême-Orient (Xe-XIIIe siècles chinois; XVe-XVIe japonais), l'étude des milieux atmosphériques et du jeu de la lumière est parfois poussée très loin. La délicatesse de la soie, la légèreté des couleurs employées permettent au peintre d'étendre sur la

Coll. Mme J. Langueil

LA DÉESSE KAOI ET SA SUIVANTE
Époque Yuan, XIVe siècle

campagne le voile d'un impondérable brouillard, parfois traversé par les rayons du soleil figurés à l'aide d'un fin poudré d'or.

A) Les anciens ouvrages chinois parlent de la vogue dont jouissaient les peintures murales dès le VIIe siècle avant notre ère et nous citent des noms de peintres postérieurs. Mais fresques et peintures ont disparu dans les grandes catastrophes si fréquemment subies par l'Empire du Milieu — si toutefois la grande admiration chinoise pour les choses du passé n'a pas conduit les historiens à quelque exagération.

Il faut, en réalité, arriver à l'époque des Han (206 avant J.-C. à 265 de notre ère), pour trouver quelques documents permettant de se faire une idée exacte des arts plastiques à ces lointaines époques. Et encore ces documents consistent-ils presque uniquement en bas-reliefs sur pierre qui ont été savamment étudiés par M. E. Chavannes,

puis par M. Tei-Sekino au Shantung. Les plus anciens sont sans doute du Ier siècle de notre ère. Ils sont décorés de figures incisées : cortèges de cavaliers et de chars, animaux fabuleux, représentation des astres, ne manquent pas d'une certaine liberté d'allure et d'une véritable noblesse de lignes. Les plus récents (IIIe siècle après J.-C.) existant dans l'ancien cimetière de la famille Wou rendent de grandes scènes légendaires à nombreux personnages peut-être plus conventionnelles. Il faut probablement voir dans ces bas-reliefs des imitations à but funéraire d'œuvres plus importantes et plus savantes.

B) Les Han ayant mis la main sur le *Pelou*, les passages conduisant dans la vallée de l'Ili et de là sur les rives du Syr Daria, puis en Turkestan, en Perse ou dans l'Inde par l'ouest du Pamir (114 avant J.-C. à 92 de notre ère) furent désormais ouverts. C'est par cette voie et celle plus difficile du *Nanlou* au sud (région Kachgar-Yarkand) que le Bouddhisme commença à pénétrer en Chine (67 après J.-C.). Mais c'est seulement au IVe siècle qu'il se répandit de façon notable. Il avait alors, on ne doit pas l'oublier, une dizaine de siècles d'existence et se montrait déjà fort différent de la

Coll. H. Vaino

BODHISATVA (MANJOUÛ)

Assis sur un rocher auprès d'une touffe de pivions, de ses deux mains il tient la tige d'un lotus stylisé dont les pétales supportent un livre (début des Ming, XIVe siècle)

doctrine originelle, modifié qu'il avait été par le temps et l'espace. L'initiale philosophie s'était peu à peu transformée en une religion complète dans laquelle étaient venues se fonder des croyances plus anciennes. Il est même probable que cette évolution avait commencé dès l'époque de Çakya Mouni ou peu après ; le Bouddha dut probablement accepter les anciennes divinités hindoues dans sa conception de l'univers. (Voir Waddell : *Evolution of the Buddhist Cult. Asiatic Quarterly Review*, 1912.) Par la suite celles-ci se transfor-

par les conquérants indo-seythes Yü-chi. Mais ces derniers avaient subi l'influence des vaincus plus civilisés qu'eux et bien accueilli ces « Graculi » qui apportaient les traditions hellénistiques de la lointaine Asie Antérieure, le style du monde gréco-romain. Les œuvres du Gandhâra se trouvèrent tout imprégnées de la grandeur élégante, de la souplesse qu'avait encore conservées cet art pourtant de décadence. (Voir Foucher, *L'Art gréco-bouddhique du Gandhâra*.) L'école gandhârienne commençait d'ailleurs elle-même à se transformer

CAVALIER MONGOL MAITRISANT SON CHEVAL AU BORD D'UN RAVIN
0,57 x 0,80 — Époque M.ing (XIXe siècle)

Coll. H. Vever.

mèrent. Çakya Mouni fut magnifié, divinisé et à sa suite toute une série de Bouddhas, êtres sublimes, sanctifiés au cours de siècles infinis, providences et sauveurs de l'humanité dont les attributs rappellèrent souvent de très anciennes traditions : par exemple le paon d'or aux charmes protecteurs sur la fable duquel se trouva greffé l'ancien mythe de l'oiseau d'or, personification du soleil.

Avec le Bouddhisme entra en pays Han l'art gréco-bouddhique du Gandhâra formé dans l'Inde du Nord assez longtemps après la mort d'Alexandre (Ier au VIe siècle de notre ère), lorsque la dynastie grecque de Bactriane qui gouvernait le Penjâb (250 à 127 avant J.-C.) se trouvait déjà remplacée

en « s'indianisant » davantage lorsqu'elle étendit son domaine sur les marches du nord et de l'ouest de la Chine, alors dominées par les conquérants Tongouses de la dynastie des Wei.

Les stûpas en ruines, les cryptes du Turkestan chinois qui jalonnent la marche de l'art nouveau à travers l'Asie Centrale et ont été si heureusement fouillées par MM. Bonnin, Grünwedel, Stein, Von Lecoq, Pelliot, Chûta Ito, ont fourni des fresques d'un intérêt capital. Mais, phénomène remarquable, à mesure qu'on s'éloigne de l'Inde, les types rendus se modifient et deviennent de plus en plus chinois. Il est vrai qu'il faut voir là aussi une question d'époque. Comme l'a fait si justement

remarquer le professeur Chiuta Ito : durant la première moitié de l'époque *Wei* (368-493), les œuvres découvertes ne montrent que les caractères classiques du Gandhâra (caves de Yünkang, par exemple). Par contre, avec la fin de la période *Wei* (493-534), on assiste à la fusion du courant indo-grec et des traditions chinoises *Han*. (Caves de *Lung-Men*, près de Loyang.) C'est que les idées nouvelles se sont trouvées en présence d'un art comptant déjà plusieurs siècles d'existence et ont dû se transformer pour continuer à subsister. L'iconographie bouddhique s'est modifiée : les attributs ont parfois changé, les attitudes se sont hiératisées. Une stylisation souvent très marquée, la prédominance de la recherche de l'effet décoratif ont remplacé « le modelé expressif et la grâce aisée des figures gréco-bouddhiques ». (Cl. E. Maitre, *L'Art du Yamato*.) Dans les grottes de *Touen-Houang* (vers 700 après J.-C.) l'évolution se trouve accomplie presque entièrement. Si « les peintures représentent toujours ces épisodes de la vie du Bouddha dont l'ordonnance fut établie dans le Gandhâra... les personnages de la doctrine indienne ont pris le vêtement chinois. Ce sont des officiers chinois, des magistrats chinois qui incarnent les personnages de l'histoire sacrée ». (Petrucci, *loc. cit.*)

L'influence de l'Inde sur l'art laïque avait peut-être été moindre. C'est que dès l'époque des *Six Dynasties* la peinture de portrait Ch'uan Shên avait déjà atteint un notable degré de perfection. On ne saurait affirmer trop catégoriquement qu'il reste de nos jours des œuvres de ces lointaines époques. L'authenticité du très beau rouleau de peinture de *L'Avertissement aux Dames du Palais* possédé par le British Museum, comme aussi celle de l'illustration du poème de Lo-Shên, la *Naiade des Rives du Lo* (affluent du Hoang-Ho) de la collection de M. Touan Fang, de Pékin, tous deux attribués à l'illustre *Koukaïchih* (2e moitié du 1er siècle), est aujourd'hui très discutée. (Voir *Sei-ichi Taki, Kokka*, n° 253, juin 1911.) D'après certains détails d'exécution trop perfectionnée et la

nature de la soie employée, on n'aurait là que des copies notablement postérieures. Mais l'archaïsme de la composition, la façon de traiter les monstres du rouleau de Lo Shên, le caractère de certaines figures de celui de *L'Avertissement*, présentant des liens de parenté avec les bas-reliefs Han les plus récents (1er siècle après J.-C.) et aussi de notables analogies avec les éléments du décor d'une cave de *Lung-Men*, prouvent du moins l'ancienneté des prototypes. Ce sont donc de très importants chefs-d'œuvre dans l'histoire de la peinture

chinoise. Les figures féminines y sont délicieuses avec leurs attitudes pleines de grâce et de distinction, leurs gestes sobres et harmonieux, leurs très hautes chevelures noires à deux coques et leurs robes parfaitement drapées.

Le temps n'était d'ailleurs pas éloigné où *Sie ho* put codifier ces règles de la peinture que nous avons précédemment analysées (fin du 5e siècle). A partir du 6e siècle, le nombre des peintres de talent s'accroît sans cesse. Des artistes venus de l'Inde comme *Kaifoto*, ou du Khotan comme *Wei Tch'e Potche-na* (vers 500), perfectionnent l'art religieux en lui apportant probablement de nouveaux éléments occidentaux : c'est le temps de la grande piété bouddhique, des pèlerins importateurs de livres et d'images sacrés.

Ci Pendant près de deux siècles, la Chine s'était trouvée partagée en deux empires : celui du sud ou *Nan-tch'ao*,

gouverné par trois dynasties différentes et celui du nord ou *Pe-tch'ao*, dominé par trois familles (Wei, Tch'ou, Ts'ü) qui se disputaient le pouvoir. L'unité fut reconstituée par les *Souï* (581-618 après J.-C.) qui transportèrent leur capitale dans l'actuel *Sin'gan Jou*.

Les *Tang* leur succédèrent (618-907) et, dès la première moitié du 7e siècle, étendirent leur puissance sur les marches du nord et de l'ouest. Les hordes *Toukiou* durent faire leur soumission, huit royaumes payèrent tribut et reconnurent la suzeraineté de la cour. Alors commencèrent pour le Céleste Empire les siècles les plus glorieux qu'il

Kokka, n° 254. Coll. de M. Lo Chen Yu de Pékin.
TCHOU YING ET LOU TCHÊ
(Artistes de l'époque Ming)
JEUNES FEMMES JOUANT AUX CARTES

ait connus. L'empereur *Taïtsung* (627-649) est considéré comme le plus grand souverain qui ait gouverné la Chine. Il réorganisa toute l'administration, agrandit les universités où 8.000 élèves vinrent étudier, renforça l'armée, reçut des envoyés de toutes les parties du monde (en 643, ambassade venue de Byzance). Un grand faste régna désormais à la cour. On comprend facilement que toute cette gloire ait exercé une influence profonde sur le développement de la littérature et de l'art.

Les influences du nord et du sud, celles de l'ouest et de l'est se pénétrèrent intimement; et leur fusion produisit une haute culture et une magnifique floraison artistique. La peinture comme la sculpture se trouva profondément marquée de la grandeur *Tang*. Ce fut tout à la fois une époque de décoration de fresques religieuses et de peinture de portraits et de sujets historiques.

Il est essentiel de remarquer que seule la première de ces deux catégories d'œuvres d'art est demeurée suffisamment représentée de nos jours. Comme nous l'avons déjà marqué, les grottes de

Touen-Houang VIII-IXe siècles, montrent la prédominance de l'influence chinoise. La décoration est magnifique mais parfois bien compliquée. Divinités aux longues écharpes flottantes, animaux

fabuleux et naturels, personnages parfois très réalistes s'entremêlent de singulière façon sur un fond parsemé de taches floconneuses figurant des nuages ou des contours montagneux. Une des fresques (an 700 environ) est décorée de petits temples très simples rappelant ceux de l'époque *Han*, de scènes légendaires et d'un groupe de cavaliers portant de grandes bannières rendu d'étonnante façon. L'art *Tang* excelle d'ailleurs dans la représentation des chevaux (bas-reliefs de la sépulture de l'empereur *Tai-tsong*, statuettes funéraires) où il fait œuvre vraiment réaliste contrastant avec la stylis-

Coll. Mme P. Langweil

PORTRAIT FUNÉRAIRE
Représentant un homme en robe rouge. Époque Ming (XVe siècle)

sation de certaines œuvres purement religieuses.

De la seconde catégorie de peintures à laquelle nous faisons allusion, il ne nous reste malheureusement plus guère que des œuvres de deuxième ou de troisième main. Les guerres civiles ont tout

Col. Mr F. Langwel
 PORTRAIT FUNÉRAIRE
 Représentant un magistrat — Ep. que Ming (xviie siècle)

anéanti. Ceci explique ce fait très particulier que c'est au Japon qu'on trouve actuellement encore quelques peintures des hautes époques.

Le *Kundaikwan Sayuchoki*, catalogue des œuvres ayant appartenu aux Shogun Ashikaga dressé par Soami (vers 1520-1525), dont M. le Dr O. Kummel a donné la traduction dans l'*Ostasiatische Zeitschrift*, fascicule 1, prouve l'importance des collections chinoises formées au Japon. Néanmoins, il convient d'observer que la plupart des peintures soit-disant *Tang* conservées dans les temples japonais ne sont que des copies postérieures. Dans cette pauvreté de documents, que reste-t-il pour baser nos jugements? Par bonheur, les Chinois ont souvent gravé sur pierre des décalques des œuvres considérées comme les plus géniales. De nombreux ouvrages imprimés ont en outre reproduit celles-ci à différentes époques d'une façon qui paraît assez fidèle.

Quatre grands noms dominent l'époque des *Tang*. Ce sont ceux de *Yen-li-pen* (vers 658-670), de *Wou Tao-tzu* (vers 713-755), de *Li-Se-Sun* (651-710) et de *Wang-Wei* (699-759).

Le premier a peint des *Dames du Palais jouant aux Échecs* citées par M. Pelliot. *Wou Tao-tzu* était le nom littéraire de *Wou-Tao-hsuan* né à

Loyang dans le Honan. Il remplit des fonctions honorifiques à la cour et on lui attribue la création du style classique et aussi du paysage qui était resté jusque là fort en retard sur les autres genres. Une question d'une importance capitale se pose à ce propos. Quelle est l'origine de la peinture paysagiste chinoise? Celle-ci est peut-être d'ordre topographique. On a fait remarquer à plusieurs reprises que le même signe *T'u* représente à la fois une carte et un dessin géographique. Les deux modes de figuration du terrain ont donc peut être une origine commune. On sait d'autre part que beaucoup de paysages chinois sont traités dans le sens de la largeur et couvrent de très longs rouleaux. Certains auteurs, et en particulier M. Binyon, ont cru voir là l'influence d'anciennes frises monumentales.

Quoiqu'il en soit, on cite de *Wou Tao-tzu* une très célèbre vue de la rivière Kialing. Deux paysages du Daitokuji de Kyôto lui sont attribués, mais ainsi que beaucoup d'autres œuvres, ce ne sont vraisemblablement que des copies. Les meilleures paraissent être un *Nehanjo* (entrée au Nirvana du Bouddha) du Nanzenji de Kyôto et une peinture représentant *Çakya*

Col. Mr F. Langwel
 PORTRAIT FUNÉRAIRE
 Représentant une femme avec tshe-toue.
 Ep. que Ming (Gala du xviie siècle)

Coll. Mre F. Langreit.

PORTRAIT FUNÉRAIRE

Représentant un homme en robe grise. — Époque Ming (xve siècle).

TANG-YING — PORTRAIT DE DEUX FEMMES
Époque Ming

Coll. Mme F. Longuet

Mouu, Manjusri et Samantabhadra, actuellement au Tokokuji.

Un des faits primordiaux de l'époque *Tang*

est la création des deux écoles de peinture du Nord et du Sud. Quelle est au juste la valeur de ces expressions si souvent répétées ? Les Chinois n'entendaient très probablement pas effectuer une répartition géographique qui n'avait pas de raison d'être — tout au moins à l'époque où nous sommes parvenus. — Ce seul fait le montrera clairement que *Wang Wei*, le créateur de l'école du Sud était originaire du *Shansi* et passa sa vie dans le *Shensi* qui étaient deux provinces du nord. Il est plus juste de croire que depuis longtemps il y avait une manière de penser et de sentir, une « attitude » intellectuelle septentrionale et une autre méridionale et que la grande différence qui les séparait était surtout d'ordre philosophique. Cette dernière vint par la suite à s'exprimer esthétiquement et les deux écoles se trouvèrent créées.

Le chapitre X du *Fehoung Young* (2e livre classique de Confucius) contient à ce sujet un passage caractéristique : « T'en lou interrogea son maître sur la torce de l'homme.

Est-ce sur la torce virile des contrées méridionales, ou sur celle des contrées septentrionales, répondit le philosophe ?... Avoir des manières bienveillantes

et douces pour instruire les hommes, de la compassion pour les insensés qui se révoltent contre la raison : voilà la force virile propre aux contrées du sud... Faire sa couche de lames de fer et de casaques de peaux de bêtes sauvages ; contempler sans frémir les approches de la mort : voilà la force virile propre aux contrées du nord... ». Il semble que l'École du Nord dont fit partie *Li Se-Sün* (651-716) ait surtout visé au sublime par la hauteur de la conception et la vigueur de l'exécution et qu'au contraire l'École du Sud avec son fondateur *Wang-Wei* (699-759) rechercha principalement la grâce et l'harmonie. Il exista en Chine des manières classiques — devenues par la suite quelque peu conventionnelles — de figurer les montagnes et les arbres qui sont les deux éléments essentiels d'un paysage d'Extrême-Orient. Parmi ces modes de représentation, les uns, à l'aide de traits arrondis, voulaient surtout rendre le côté plaisant, aimable de la nature et donner une grande impression de calme. D'autres, au contraire, par des traits anguleux et en zig-zag favorisaient la prédominance de la vigueur d'exécution et étaient appelés à montrer les forces de la nature endormies mais prêtes à l'effort, ou encore agissantes. Si l'École du Sud affectionna le premier genre, celle du Nord lui prêtera forcément le second.

Poète et philosophe, *Wang Wei* (ou *Wang Mo-K'i*) prétendit faire rendre à la nature plus qu'elle n'était capable de donner et dut souvent expliquer par des vers le sens de ses compositions. On lui attribue l'invention de la peinture monochrome. Un de ses paysages les plus connus est celui de

Coll. Mme F. Langreil.

TANG-YING

PORTRAIT DE JEUNE FEMME

Époque Ming. — Datée de 1555.

Wang Ch'uan dans la préfecture de Singan (Shensi) qui a été plusieurs fois reproduit, et sur pierre et dans des ouvrages consacrés à la peinture (voir B. Laufer: *A Landscape of Wang Wei, O.Z.*, fascicule 1). Un certain livre publié en 1679 par Li Li-meng donne en outre d'intéressants exemples de son style de montagnes et d'arbres comparé à celui

de Li Se-Sün. M. B. Laufer a pu observer que les artistes Tang ont fait œuvre « symphonique » dans le mode d'un Beethoven, tandis que les Song introduisirent dans leurs peintures un caractère quelque peu romantique analogue à celui des morceaux de Schumann ou de Grieg...

D) Avec les Song (960 à 1278), les tendances du Nord prédominèrent officiellement. Elles furent encouragées par les empereurs et en particulier par Hui tsung qui gouverna de 1101 à 1125 et dont deux peintures sont encore conservées actuellement au

Konchiin de Kyôto (voir Tajima, *Selectet Relics of Japanese Art*, volume III. L'époque Song, est un aboutissement philosophique et artistique tout à la fois. Les maîtres paysagistes s'efforcèrent de démontrer la logique et l'harmonie de la nature en les exprimant à l'aide de leur pinceau. Les critiques de l'époque des premiers Song s'efforcèrent donc de démontrer les mérites du paysage. L'un d'eux, Kao-hsi, auteur des

Nobles Aspects des Forêts et des Cours d'eau recommande au peintre d'avoir un esprit large et libéral, d'observer avec attention mais sans s'arrêter aux détails, de fortifier sans cesse son expérience et de ne retenir que l'essentiel du sujet à traiter, sans s'abaisser jamais à la vulgarité.

Durant la grande période Song, les sujets choisis sont, en effet, généralement simples et traités largement. Le peintre procède par juxtaposition de masses en accordant une grande attention aux valeurs relatives provenant de la différence de plan ou d'éclairement. Son œuvre est profondément métaphysique et souvent symbolique. C'est ainsi qu'il cherche à opposer les quelques détails du premier plan avec de fort petits personnages aux lointains sans bornes où la pensée peut errer à l'infini. Il aime les couleurs claires et leur préfère même parfois la monochromie du noir.

Un des plus grands noms de la première moitié de l'époque Song est celui de Li Kon-lin (ou Lung-mien Ch'ih-Shih, vers 1070-1106) qui, tout en demeurant traditionaliste sut faire œuvre originale. On lui doit des figures bouddhiques, des paysages en couleurs et en noir, des chevaux... Ses peintures se distinguent par la grandeur de la conception servie par une technique impeccable, une extrême habileté à rendre l'anatomie de ses personnages

PORTRAIT CHINOIS (époque Ming)

et les draperies qui les habillent, autant qu'on peut en juger par reproductions des livres chinois et quelques œuvres présentant des garanties d'authenticité telles que le portrait de *Merofu Kwannon* de la collection du Marquis Kaoru Inoue de Tokyô. Le Musée Guimet possède une copie de sa légende de *Koel Isen-mon-chen* composée en 1081. C'est seulement à partir de 1098, époque de sa retraite sur le mont Long-Mien (ou du dragon dormant) où il s'adonna à l'étude du Taoïsme qu'il signa Li Long-Mien.

Parmi les autres noms célèbres de la période *Song du Nord* (960-1127), il convient de citer ceux de *Chao Chang*, spécialiste de fleurs et d'insectes traités en couleur (branche de jasmin de la collection Akaboshi, de Tokyô); de *Hsü Si*, originaire du Kiangsu, qui peignit de façon heureuse des oiseaux, des poissons, des fruits; de *Su Kuo* (1072-1123), qui se spécialisa dans les paysages et les bambous. Les honneurs de l'Académie étaient alors principalement réservés aux représentants du traditionalisme; les peintres à tendances méridionales étaient, au contraire, plus ou moins considérés comme des révolutionnaires.

Durant la période des *Song Méridionaux* (1127-1278), les plus grands talents furent ceux de *Hsia Kuei* (hérons de la Collection du comte Kuroda, provenant de la Collection des Ashikaga); de *Liang Kai* (Collections des comtes Matsudaira et Sakai), tous deux prestigieux paysagistes, qui vécurent vers 1195-1224; de *Mu Hsi* (Mokkei en japonais), élève de *Wu-Chung Ho-Shang*, dont l'œuvre est très bien représentée au Japon où elle a toujours été plus goûtée — et à juste titre — qu'en Chine. Ses animaux mi-fabuleux mi-réels sont demeurés célèbres. Un tigre splendide du Daitokuji, puissamment archouté sur ses pattes pour résister à la tempête, porte avec sa signature la date 1269. On cite encore un triptyque du même temple (Kwannon, un singe, une grue) et des paysages un peu moins célèbres.

Il convient enfin de réserver une place

Collection H. Vever.

JEUNE FEMME ASSISE SOUS UN ARBRE
Fin des Ming (XVIIe siècle)

spéciale aux maîtres de la famille *Ma* (Ba en japonais), dont plusieurs furent reçus à l'Académie et reçurent la ceinture d'or. Ce furent tous des paysagistes, mais, en outre, certains

coll. Mrs L. Longmet

FEMME A SON BALCON TENANT UN ÉCRAN
Époque Khang Hsi (XIVe siècle)

se spécialisèrent dans les genres mentionnés ci-dessous :

MA HSING-LSU
(1er moitié du XIIe siècle, Académicien)
Il eut pour fils :

MA KI-KO-UN
(Vers 1150-1190)
Académicien
(personnages,
fleurs et oiseaux)

MA K'UEI
(2e moitié du
XIIe siècle)
oiseaux, contras

Pour fils :

MA LIN
(milieu du XIIe siècle)
Académicien
(fleurs, personnages,
fleurs et oiseaux)

MA SHU-YEN
(Milieu du XIIe siècle)
Il eut pour fils :

MA YUAN
(Vers 1190-1220)
(fleurs, oiseaux)
Il eut :

Pour élève

LI TANG
(XIIIe siècle)

E. L'époque des Yuan (1260-1368) continue et développe les principes élégants et littéraires des Song du Sud. On y relève encore de grands noms comme ceux d'*Indra*, prêtre d'origine indienne du Tenjikouji (fin du XIIe, commencement du XIVe siècle), très spirituel dans ses peintures légendaires humoristiques en noir (*Han shan* et *Shih t'ê* de la Collection Masuda de Tokyô); de *Yen hui* (Ganki en japonais, commencement du XIVe siècle), artiste au talent très varié mais surtout renommé pour ses portraits d'ermites et de saints et de *Tchao Meng-fou* (1254-1322). Ce dernier remplit des fonctions honorifiques auprès de cinq empereurs différents et l'estime en laquelle il a toujours été tenu en Chine explique le grand nombre de ses contrefacteurs (voir la notice du docteur O. Kummel dans le gros ouvrage de Thieme en cours de publication: *Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler.....*). Néanmoins et malgré certaines réserves qui ont été faites, nous estimons jusqu'à preuve du contraire que le beau rouleau de paysages donné à M. Guimet par la défunte impératrice Tseu-hi est bien dû à son pinceau. Une inscription en vers accompagnant celui-ci déclare que « la caractéristique de cette peinture est son style archaïque semblable à celui de Wang-Wei et aussi son élégance qui rappelle *Mi Nan-Kong* ». Un paysage du temple Nishi Hongwanji de Kyôto est attribuable à *Tchao Meng-fou* d'après de très sérieuses traditions. On compare enfin ce peintre à *Han Kan* (époque Tang) pour son habileté à représenter les chevaux.

F. L'époque Ming (1368-1644) fait songer quelque peu à notre XVIIIe siècle par sa recherche de l'élégance. Si, dans le genre paysagiste, la décadence se manifeste par suite de la copie trop fréquente des anciens maîtres, il n'en est pas de même de la peinture de genre. Alors que durant la période Song, l'homme ne jouait souvent qu'un rôle épisodique dans les immenses spectacles de la nature, l'artiste lui accorde désormais la première place. Cette tendance s'était déjà annoncée sous les Yuan : par l'intermédiaire des *arhats* et des petits dieux on touchait presque à l'humanité. Le dernier pas fut franchi avec les peintres Ming. De là de charmantes scènes d'intérieur ou de la vie des champs. Les divinités elles-mêmes se sont complètement humanisées. Enfin, les peintures d'oiseaux ont gardé une vigueur souvent absente ailleurs. Mais

Coll. de Mme F. Langueil.

DÉESSE CHARGÉE DU PÉCHÉ DE LONGÉVITÉ
Époque T'sing (xviiie siècle)

bientôt, sous une incroyable fécondité de production, se laisse entrevoir une lente mais inévitable décadence qui ne fera que s'accroître avec la période *Ta Tsing* (du xviie siècle à nos jours). Les chefs-d'œuvre, bien rares, sont dès lors dus à des isolés et on est charmé de

rencontrer parfois des peintures aussi agréables que le portrait de la petite courtisane *Ma Cheou tch'eng* par elle-même. — Le caractère particulier de ce dernier permet néanmoins de constater combien on se trouve loin des œuvres Tang si majestueuses et des conceptions puissantes des Song.

Coll. de M. F. Langlois.

PORTRAIT DE Mlle MA-CHEOU-TCH'ENG, COURTESAN.
Par elle-même. — Époque Tsing.

Image de Yama Deva, dieu indien de la mort
Musée de l'Asie Orientale, Paris

Kokka 1908-1909.

Toil. de M. Tomitaro-Ibara (Yokohama)

Image de Yama Deva (Auteur inconnu, fin du IXe siècle)

Peinture analogue à celle du Temple Kwanchun au Taï de Kyoto,
consacrée à la même divinité et attribuée à En Sôzu (925 après J.-C.)

ESQUISSE EN NOIR SUR TOILE DE CHANVRE DU " SHŌSOIN " DE NARA
(11e Tempyō : 720-728)

II. — LA PEINTURE JAPONAISE

L'HISTOIRE de la peinture japonaise se trouve intimement liée à celle de l'art bouddhique. Le grand courant né dans l'Inde du Nord durant les premiers siècles de notre ère, après avoir parcouru les marches de l'Ouest et du Nord de la Chine (IVe-VIe siècles) et atteint la Corée, vint aboutir au Japon. Sur ce sol vierge, il créa un nouveau foyer artistique dont la puissance s'affirma d'abord dans le domaine de la peinture religieuse (VIIe-Xe siècles). Puis, la pensée japonaise, après s'être complètement assimilée les idées étrangères, sut les transformer entièrement : la splendide éclosion d'art laïque des *Yamato-ye* de l'époque de Kamakura (1185-1336), la plus nationale sans doute qu'aït connue le Japon, fut le fruit d'une longue et persévérante évolution. Par la suite, l'influence chinoise *Song-Yüan* vint rénover des genres en voie de décadence et surtout donner naissance à la grande époque des paysages

japonais (XVe-XVIe siècles). Ce sont là certes les trois phases les plus brillantes de l'histoire de la peinture de l'archipel. Par la suite, l'impressionnisme d'un Kōrin (1655-1716), le réalisme de l'École vulgaire d'*Ukiyo-ye* (XVIIe-XIXe siècles), les essais artistiques d'inspiration chinoise *Ming T'sing* (XVIIIe siècle) et leur expression naturaliste dans les écoles de Kyōto (fin du XVIIIe-XIXe siècles) ne purent jamais les faire oublier.

Durant cette longue suite de siècles, certains faits ont manifesté leur action d'une façon continue. Il faut chercher leurs causes profondes dans la situation géographique du Japon et dans la mentalité très particulière du peuple qui l'habitait. Il semble qu'on peut les résumer ainsi :

1° La qualité d'archipel de l'Empire du Soleil-Levant exigeait d'une part qu'à certains intervalles plus ou moins éloignés, les idées continentales vinssent jouer un rôle *excitateur* : moins que tout

LA LÉGENDE DE BODHISATVA QUI OFFRE SON CORPS
À LA TIGRESSE AFFAMÉE

Peintures au *Mitsuda* (en noir, blanc et rouge)
ornant les côtes de la classe de Horyu à Omi (du VIIe siècle)

autre, un peuple insulaire peut vivre replié sur lui-même. Mais d'autre part, chaque fois que la saturation fut atteinte, cette même « insularité » permit au Japon de s'isoler pour un temps afin de mieux absorber les notions acquises.

2° Peu de peuples ont possédé une *puissance d'assimilation* comparable à celle des Japonais. Toute période d'influence étrangère trop exclusive a toujours été suivie chez eux d'une phase de réaction nationale.

3° Un courant humoristique à tendances impressionnistes, d'expression quasi populaire et d'origine très lointaine dans le temps, fit toujours sentir ses effets parallèlement à ceux d'idées philosophiques,

religieuses ou seulement littéraires plus élevées. L'art japonais semble s'y être déridé de la fatigue de plus graves sujets. Né peut-être en même temps que les premières écoles bouddhiques, il s'est exprimé de façons différentes : tantôt par des œuvres isolées (peintures de *Toba Sôjô* : 1053-1140 — illustration de certains *Ye-makimono*s des XIIIe et XIVe siècles, etc.), tantôt beaucoup plus largement (*Ukiyo-ye* : XVIIe-XIXe siècles).

4° La géographie même du Japon très morcelé par la mer et par une orographie compliquée, a favorisé la création de centres artistiques particuliers — en même temps que le développement de la féodalité et de la vie provinciale. Sous ce rapport, le massif central du *Hondô*, la principale des îles de l'archipel, a joué un rôle considérable. Les hautes chaînes de bordure séparèrent des régions qui sont comme les deux pôles de l'art japonais : celui de l'ouest (Nara-Kyôto) et celui de l'est (Kamakura-Yedo).

Il semble difficile d'accorder un caractère artistique à quelques rares décorations de sarcophages comme aussi à ces statuettes assez grossières à but funéraire, dites de *Haniwa*. Celles-ci sont

TABLETTES « TAMAMUSHI » DE KÔFÛJI DE HORYÛJI
(commencement du VIIe siècle)

d'ailleurs, sans doute, le résultat d'une *influence chinoise pré-bouddhique* (il en fut exécuté sur le continent dès l'époque Han). Dans l'état actuel des connaissances, il semble que la civilisation japonaise tire presque entièrement son origine de celle de la Chine. En raison de sa situation insulaire à l'extrémité de l'ancien continent, le Japon s'était longtemps trouvé privé des institutions et des arts dont l'empire voisin bénéficiait depuis plusieurs siècles. Le peuple conquérant assez mystérieux, ou mieux les invasions successives qui avaient conquis l'archipel, en repoussant sans cesse vers le nord les autochtones Ebisu (les Aïnos), avaient eu d'ailleurs une tâche difficile à remplir. Il est naturel de penser que dans des conditions aussi instables, l'art n'ait pu naître ni se développer. Les écrits officiels japonais parlent de très anciennes expéditions en Corée, comme des premières manifestations extérieures de la nation japonaise enfin constituée. Mais celles-ci sont quasi-légendaires. On sait seulement de façon certaine qu'en 307 une ambassade coréenne fut reçue par le souverain du Japon et qu'à cette époque, les royaumes du sud de la

presqu'île payaient une sorte de tribut. Dès lors, la civilisation chinoise commença à pénétrer au Japon par l'intermédiaire de ces derniers. Mais les idées nouvelles filtrèrent d'abord très lentement.

L'étude des caractères chinois, peut-être entreprise dès le IIIe s. de notre ère, se généralisa au Ve. De nombreux artisans coréens débarquèrent au Japon et composèrent sans doute en grande majorité ces corporations de peintres héréditaires, ou *be*, que le Nihongi signale dès l'année 403. Ce premier art japonais dut, d'ailleurs, avoir un caractère quasi industriel et consister principalement dans la décoration d'objets usuels. Seule la venue du bouddhisme (522-552) put modifier ses tendances pratiques en fournissant aux peintres un but plus élevé : la représentation de la divinité.

L'influence bouddhique fut immense. Mais, comme nous l'avons vu, la doctrine de Gautama, pendant sa longue traversée de la massive

Asie, s'était quelque peu modifiée au contact de ces populations multiples bientôt chrétiennes, nestoriques et bouddhiques, qui peuplaient les régions aux frontières vagues du nord-ouest du Céleste-Empire. Dès la seconde partie de l'époque Wei

Temple du Koyasan en Kii.

Attribué à SOZŪ ESHUN (942-1017)

Fragment de la peinture représentant

AMIDA DESCENDANT DU CIEL AVEC LES 25 BOSATSU

493-549), les idées chinoises avaient elles-mêmes modifié la religion nouvelle et l'art qu'elle inspirait. Quant à l'influence exercée par la Corée, elle est plus difficilement discernable. Peut-être lui doit-on une certaine bonhomie dans la représentation des divinités de second ordre moins éloignées de l'humanité que les puissants Bouddhas.

A) L'établissement définitif du Bouddhisme au Japon est dû à plusieurs souverains zélés propagandistes et au célèbre prince *Shōtoku-Taishi* (572-621). Il fallut décorer les quarantes temples qui, dès la fin du VIe siècle, se trouvaient édifiés et on fit largement appel aux Coréens. Ceux-ci durent former des élèves japonais. C'est alors que s'ouvrit la première période de l'histoire de l'art du Japon, celle dite sino-coréenne ou de l'impératrice *Suiho* (552-645). Peu d'œuvres restent de cette époque lointaine. L'élégance des formes, les plis harmonieux des drapés, le dessin floral des peintures ornant la châsse du temple de *Hōryūji* (commencement du VIIe siècle) rappellent le style gréco-bouddhique du Gandhara, mais les attitudes de certaines divinités ont quelque chose de plus hiératisé, de moins souple, faisant penser aux fresques déjà chinoises de la fin de l'époque *Wei* du nord (493-534).

B) L'époque suivante, parfois appelée du nom de l'empereur *Tenchi Ier* (645-710) est une période de transition. Les Japo-

Kokha. Coll. du *Kyōmōgokurji*
GAUTIER (CHANDRA), une des 12 divinités peintes par
SHOGA TAKUMA (1192)

nais ont dû abandonner la Corée où le royaume de *Shiragi* a réussi à imposer son autorité aux autres états (milieu du VIe siècle) mais, pour prix de la reconnaissance par la Chine de cette nouvelle situation politique, il a dû se déclarer vassal des Tang. La Corée devient bientôt une province de la pensée et de l'art chinois. Des relations directes sont désormais établies entre le Japon et la Chine et, par suite d'une traversée plus facile des milieux intermédiaires, l'influence indo-grecque paraît se faire plus nettement sentir. Il suffit pour s'en convaincre de considérer dans les fresques du *Kondō de Hōryūji* (vers 708-715), les profils droits, le déhanchement très prononcé, la grâce des divinités figurées. Mais, en même temps, l'art laïque continue à manifester l'influence sino-coréenne de la période précédente (célèbre portrait de *Shōtoku-Taishi* exécuté sous le règne de *Temmu Ier* : 673-686).

C. Au milieu du VIIIe s., l'ascendant chinois est de plus en plus marqué sur le Japon : la culture *Tang* parvenue à son apogée est imitée sous toutes ses formes : administrative, littéraire et artistique. Sur le modèle de *Ch'ang Nan* (l'actuel Singan fou), la nouvelle capitale japonaise « *Nara* la verdoyante s'épanouit comme une fleur embaumée ». Époque dite de *Nara* : 710-794. Grâce à la piété de l'empereur *Shōmu Ier*, le bouddhisme est devenu tout puissant durant l'ère

Coll. de M. Tomitaro Hara.

FUJIWARA MITSUNAGA (FIN DU XIIe SIÈCLE)
Fragment du *Ye-Makimono* de YAMAJ ZÔSHI

Tempyô (729-748), avec ses six premières grandes sectes. Le bonze *Gyôgi* (670-749) a donné une force plus grande à la doctrine indoue par l'artifice du *Ryôbu Shintô* qui tendait à fusionner Shintôïsme et religion bouddhique en faisant des anciens *Kami* les manifestations du Bouddha. De très nombreux temples se sont élevés autour de

Nara (*Tôdaiji* en 751 ; *Tôshodaiji* en 759 ; *Saidaiji* en 765) et aussi dans les provinces. Pourtant les peintures de cette époque sont actuellement très rares et cela sans doute pour une double raison : l'action destructive de nombreux cataclysmes (tremblements de terre, incendies) et surtout ce fait que la sculpture était alors jugée plus facile-

Coll. du Comte Tadamiichi Sokal.

KEION SUMIYOSHI (COMMENCEMENT DU XIIIe SIÈCLE)
Scène extraite du *Ye-Makimono* de L'HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE HEIJI

Coll. de M. Tomitaro Hara.

SESSHŪ (1140-1505) PAYSAGE

ment utilisable pour l'instruction des foules. N'en a-t-il pas d'ailleurs été de même durant une bonne partie de notre moyen âge ?

Il existe au *Shōsoin* une esquisse en noir sur toile de chanvre, où l'idéal nouveau de l'artiste, le plus souvent clerc, se trouve quintessencié. Cette œuvre pleine de promesses et datant vraisemblablement de l'ère *Tempyō* (729-748), ne tire ses effets que de la sûreté et de la vigueur du coup de pinceau, de cette sobriété de trait affectuonnée des maîtres Tang. A la même époque, paraît remonter la peinture assez improprement appelée *Taema Mandara* — puisque l'expression de *Mandara* ne commença à être employée que par la secte Shingon au début du ixe siècle,

du temple Taemōji dans la province de Yamashiro, qui prend à tâche de représenter l'ensemble du monde céleste. Elle a été certainement exécutée d'après un prototype *tang*. Ses dimensions atteignent près de quatre mètres carrés. Elle comprend un groupement central de divinités autour de la trinité d'Amida, Kwannon et Seishi, et des scènes séparées occupant tout le pourtour de l'encadrement. Les images divines offrent de grandes ressemblances avec celles gravées sur le pied du célèbre Daibutsu de Nara (commencé en 743 : visages pleins à l'expression très douce avec de longs sourcils se rejoignant presque, analogue disposition des vêtements laissant le torse nu. L'examen de cette peinture malheureusement très abîmée (voir le *Kokka* n° 251) montre combien on se trouve déjà loin de la tradition gréco-bouddhique. Le souvenir de cette dernière n'apparaît plus guère que dans l'arrangement des drapés. La variété de la composition des fresques et des bas-reliefs gandhariens est remplacée par une répartition méthodique et presque symétrique des figures.

D'autres œuvres, probablement issues de l'ancien courant de l'époque de Suiko, contrastent assez vivement avec celles inspirées par le Bouddhisme. Nous en donnerons comme exemple très caractérisé le fragment d'un paravent de six feuilles

du *Shōsoin* ici représenté : si le paysage assez sommaire est traité dans un style bien chinois, il n'en est pas de même de la beauté à l'aimable visage arrondi et un peu naïf, à l'attitude nullement compassée. Les mêmes remarques peuvent être faites à propos d'une *Kichijo tennō* du temple de Yakushiji en Yamato, considérée quelque peu comme une idéale Aphrodite dont seuls les attributs, le nymbe et la pêche mystique tenue dans la main, rappellent l'origine divine.

D) En 794, l'empereur Kwammu Ier (782-805) transporta la capitale à Heian, la ville qui devint par la suite Kyōto, et ouvrit ainsi l'ère dite *Heian-jo jidai* (794-1185). Artistiquement, il semble qu'il n'y a pas lieu d'adopter pour celle-ci la division historique habituelle (794-885 affermissement de la puissance impériale, — 885-1185 accession au pouvoir de la famille Fujiwara) mais plutôt de distinguer les deux périodes suivantes : de 794 jusqu'au milieu du xe siècle assimilation progressive des idées étrangères et apogée des Ecoles Bouddhiques ; 950 à 1185, transformation complète des notions absorbées, par le génie national et naissance de l'art laïque.

Le fait capital qui explique la splendide floraison de l'art religieux est l'introduction au Japon des sectes *Tendai* (par Saigyō) et *Shingon* (par Kūkai, nom posthume Kōbō Daishi). Alors que les doctrines précédentes reconnaissent pour principal Dhyanī Bouddha Amida, la première place est désormais donnée à Dai Nichi Nyōrai (Vairocana), intelligence suprême dont toutes les autres divinités ne sont que des transformations secondaires, au-dessous duquel trônent en particulier les Bodhisattvas Eugei « celui qui répand la sagesse » généralement figuré sur l'éléphant de la bonne loi et le bon Kwannon, dieu de la charité. D'autre part, avec les Myō-ō, « grands rois lumineux », tels que Fudō, le dieu du glaive et du lacet, on voulait personifier les instincts violents opposés à l'intelligence pure et sereine, mais mis ici au service de Bouddha contre les dieux malfaisants. En outre la doctrine esotérique très pro-

fonde et fortement imprégnée de symbolisme se proposait de détruire l'illusion des sens par l'ascétisme et l'absorption de tout l'être humain dans l'essence du monde.

Cette doctrine élevée fut admirablement rendue par la peinture. Dans les œuvres de l'époque, on retrouve les deux catégories de divinités : les pensantes et les agissantes. Les dieux de la première série (image de Yemmaten), sont représentés détachés de tout désir et plongés dans la béatitude céleste. Leur visage est impersonnel. Un rythme de lignes plein de noblesse et adéquat à l'inspiration de l'artiste est adopté en observation de la règle *Keishō* (ou de la forme répondant à l'idée). Les courbes parfois concentriques et très harmonieuses paraissent toutes répondre à une même formule. Le modelé n'est indiqué que par les lignes et quelques renforcements des teintes dans le voisinage des contours. Les roses, les verts tendres et le vermillon, appliqués généralement par grandes surfaces, nuances dont les unes ont été effacées par le temps et dont les autres sont, au contraire, demeurées assez vives, forment un coloris essentiellement décoratif qu'un emploi très habile de l'or viendra bientôt rehausser.

L'artiste fixe toute son attention sur la figure centrale qui semble émerger du vide, sans trop se préoccuper d'obtenir un effet de profondeur : il ignore presque tout de la perspective. Très fréquemment, des divinités secondaires viennent varier l'effet comme le veut le principe du contraste (*in Yō*). Elles sont alors représentées dans des attitudes moins hiératisées, avec des traits plus expressifs et, constatation essentielle, les lignes exprimant sommairement le modelé du corps et les plis des vêtements sont aussi moins majestueuses. On sent que la formule par elles exprimée est plus compliquée.

Toutes ces caractéristiques se trouvent encore renforcées dans la seconde catégorie d'images religieuses où le peintre s'efforce de révéler la *personnalité spéciale* de chaque divinité par l'expression du visage autant que par le geste. Parmi les célestes *agissants*, les plus célèbres sont certainement ces « dieux en colère » dont les *Fudō* du Koyasan offrent le type extrême par la violence et presque la sauvagerie de l'attitude.

Après une pareille analyse, nous ne serons plus étonnés de voir surgir un talent tel que celui du grand *Kanaoka* (1re moitié du xe siècle) dont le génie est un aboutissement et non un point de départ comme avaient paru le croire les premiers auteurs européens qui écrivirent sur l'art japonais. Nombreuses sont, au Japon, les œuvres attribuées

à Kanaoka, mais bien peu possèdent une authenticité certaine : *Kiannon aux onze Faces* de la collec-

Call. du Vicomte Kutsi Fukuoka.

SESSHŪ 11,120-1506 — UN FAUCON

tion du Mrs Kadru Inoue. L'ère *Kōnin* (810-823) vit naître d'autre part le *genre semi-religieux*. Le Tōji de Kyōto conserve une série de sept peintures représentant les fondateurs de la secte

Kokka (1907-1908). Coll. du Ve Okitomi Akimasa.

PAYSAGE D'HIVER

(Milieu de l'époque des Ashikaga, XVe siècle)

Shingon dont deux auraient été exécutées par Kôbo Daishi en personne. Ces peintures, au coloris un peu plat, visent à un certain réalisme et sont en cela les héritières des œuvres Tang appartenant à la même catégorie. On doit voir en elles les ancêtres des si nombreux portraits de prêtres des époques suivantes.

E) Dès la fin du IXe siècle, les Tang sont tombés en pleine décadence. Le Japon ne juge bientôt plus utile de conserver des relations officielles avec

la Chine son éducatrice. Aussi, durant la seconde partie de l'époque de *Heian* (950-1160), s'engage-t-il dans une voie purement nationale. Les facultés d'observation et de facilité émotionnelle de l'artiste japonais si habile à saisir l'*impression du moment*, un sentiment profond de la nature, la tendance à exprimer l'essence intime des choses (*Seido*) par quelques traits caractéristiques plutôt qu'à rendre exactement tous les détails de leur aspect extérieur, la recherche d'une élégance spéciale toute faite de distinction, transforment les principes d'outre-mer. En outre, un certain désir de réalisme apparaît nettement dans les portraits de prêtres célèbres et d'empereurs, et contraste avec les types divins sortis de l'atelier officiel du *Yedokoro*.

Le Bouddhisme lui-même se modifie d'ailleurs. Les doctrines élevées de l'esotérisme ne sont plus guères comprises. Pour parvenir au *Jôdô*, au « paradis de l'ouest » situé à mi-chemin entre le monde de souffrance et la béatitude infinie, on s'adresse surtout désormais au compatissant Amida. Le sujet traité par le *Sôzu* (évêque) *Eshin* (942-1017) d'Amida et des vingt-cinq Bosatsu descendant des cieux vers la terre pour recevoir l'âme d'un pieux ermite devient classique. Les images divines ne gardent plus une hauteaine immobilité, elles se déplacent dans un paysage plus ou moins sommairement indiqué. L'ornementation s'est enrichie par la fréquente application d'or en feuille *kirikane* et de couleurs assez vives. Toutes ces tendances s'affirment dans l'école de *Takuma* créée par *Tamenari* (vers 1037-1039), plus japonaise que les autres écoles bouddhiques. Un autre fait montre clairement comment la *peinture laïque japonaise* sortit peu à peu de l'art religieux. Mo-

tomitsu, fondateur de la très yamatissante école de Kasuga, fut d'abord l'élève de Kose Kimmochi et commença par exécuter des *Butsuzye* (images bouddhiques).

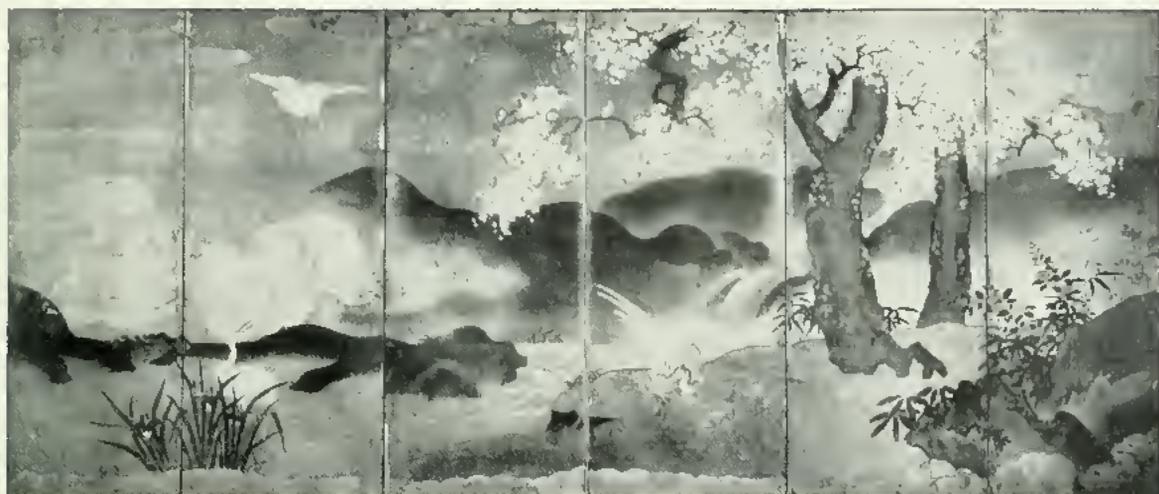
Il créa une technique nouvelle consis-

Coll. H. Vercor

KORIN (1661-1716)

UNE BONNE TARGE (DE FUMI)

Coll. de M. Zenzaemon Suzuki.

PARAVENT DE L'ÉPOQUE DE MOMOYAMA (1585-1602)

tant à tenir le pinceau obliquement par rapport à la soie ou au papier. A sa suite, ses descendants, — parmi lesquels s'illustra surtout *Takayoshi* (vers 1072-1076), l'auteur du rouleau de peintures du célèbre roman du *genji* *Monogatari*, — devinrent en quelque sorte les peintres officiels de la cour. Leurs œuvres très décoratives, dont le coloris d'abord assez sobre devint par la suite un peu épais, renferment encore bien des imperfections : rendu schématique des traits du visage à l'aide de traits et de crochets (procédé dit *hikime kagihana*), raideur voulue des attitudes des courtisanes aux amples vêtements empesés, perspectives d'intérieurs assez étranges obtenues en

faisant disparaître le toit des habitations (convention nommée *Yanuki*). Mais elles fournissent une très intéressante représentation de la somptuosité de l'époque.

F) Les Fujiwara épuisés par le luxe d'une vie de plaisirs perdent leur puissance. Dès lors va commencer l'ère guerrière de *Kamakura* (1185-1337). Il y a maintenant deux cours : celle de *Kyôto*, élégante et raffinée, qui conserve la tradition des bonnes manières et celle de *Kamakura* dominée — au début tout au moins — par les mœurs austères des *Bushi*. Tout l'art de la période reflète ces deux tendances différentes. La seconde surtout se montre productrice d'œuvres grandioses mais dans le sens humain et non plus dans le divin. L'art descend de la hauteur où l'avait placé la pensée bouddhique pour exprimer les passions terrestres. D'autre part, si l'école de *Takuma*, changeant son style, s'inspire des *Song* avec *Shôga* (vers 1214), les *Kasuga* et les *Tosa* demeurent franchement japonais.

Nous parvenons à une époque de l'histoire de la peinture japonaise où il convient de s'arrêter quelque peu, parce qu'elle est marquée par une des plus parfaites réalisations du génie national : le *ye makimono* des maîtres de *Yamato ye* (ou artistes purement nationaux).

On appelle *ye makimono* au rouleau de peintures s'étendant dans le sens de la largeur, contrairement au *kakemono* qui, destiné à être pendu, se développe dans celui de la hauteur. Son origine est très ancienne. Dès l'époque de *Nara* (710-794) on trouve des écrits bouddhiques ornés de peintures. A l'origine, l'illustration était subordonnée au texte pour en renforcer les renseignements comme dans les manuscrits enluminés de notre moyen

Coll. de M. Kinshichi Heppu.

KENZAN (OGATAI FRÈRE DE KÔBIN (1663-1743)
UN HACHÔ SUR UN ROCHER

Coll. H. Verel.
TOYONORI ISHIKAWA, 1711-1785.
LE COUP DE VENT

âge, mais peu à peu, les peintures devinrent la partie principale. On sut enfin les rendre assez claires et expressives pour rendre inutile toute explication calligraphiée. Quant à la forme même de rouleau du *makimono*, on sait qu'elle est certainement antérieure au ixe siècle et nous avons vu les Kasuga l'adopter dès la seconde moitié de l'époque de Heian.

Les sujets illustrés par les maîtres de Yamato se

sont de trois sortes : contes ou romans (tels que l'*Ise* et le *Genji-monogatari*), récits historiques, légendes religieuses.

Le fondateur véritable du style dans son expression la plus énergique, fut un certain archevêque (*dai Sôjo*) de Toba dont le nom personnel était *Kakuyû* (1053-1140). Ses peintures sont de deux genres. Dans des *makimono* en noir (*Kôsanji* de la province de Yamashiro), il a représenté la gent animale, chevaux en liberté, taureaux combattant, singes voulant imiter l'homme. D'autre part, son illustration du *Shigisan-engi*, nous raconte la fondation d'un temple de ce nom et inaugure la série des légendes religieuses. Le talent de Toba Sôjo est avant tout souple, nerveux, préoccupé de pittoresque. Sans tenir un compte exact des proportions des personnages, il se préoccupe avant tout de l'expression souvent caricaturée de leur physionomie. Le coloris est sobre et les tons neutres y dominent.

A la fin du xive siècle et durant une bonne partie du xiiie, un grand vent d'héroïsme souffla sur le Japon. Aux luttes entre les familles rivales succédèrent celles contre les envahisseurs mongols

(1274-1281). Les bonzes eux-mêmes se mirent à porter les deux sabres. On comprend qu'en de telles circonstances les peintres se soient trouvés naturellement portés à représenter les foules agissantes et le tumulte des batailles. Les vertus guerrières de l'époque se reflétaient dans les œuvres des maîtres géniaux que furent *Mitsunaga* et *Keion Sumiyoshi* (vers 1175-1210).

Fujiwara Mitsunaga a

Coll. H. Verel.
HARUNOBU (1703-1770)
LE BAIN DE PIEDS
1er stampé de la première manière du maître

groupé de nombreux personnages dans les scènes débordantes de vie de ses *Aventures de Ban Dainagon* (collection du comte Tadamichi Sakai) et les diableries de son *Yamai Zoshi* dignes d'un Bosch ou d'un Callot. Son dessin très nerveux témoigne d'une admirable sûreté de pinceau. *Keion*, frère cadet de *Mitsunaga*, est l'auteur des illustrations de l'*Histoire de la Campagne de Heiji* où Minamoto et Taira s'exterminèrent, que l'on a qualifiée de « plus grandiose image de la guerre qui ait jamais été peinte », où l'on admire la violence des corps à corps et les allures très réalistes données aux

Coll. A. Marini.

HARUNOBU — JEUNE FEMME SOIGNANT SES FLEURS PAR UN TEMPS DE NEIGE

chevaux. Le coloris est beaucoup plus brillant que celui des peintres précédents.

Il convient enfin de citer le nom de *Tsunetaka* vers 1250, fondateur de la lignée des *Tosa* et auteur d'une *Vie* du prêtre *Saigyô Hoshi*.

Si l'on pénètre plus avant dans l'analyse, on voit que les illustrateurs de *Ye makimono*s'efforcent avant tout de faire œuvre claire et compréhensible et de donner l'impression de la vie. Dédaignant les détails, ils ne s'attachent qu'à l'essentiel dans les physionomies ou dans les gestes des personnages : de là les lignes synthétiques et nerveuses tracées par leur pinceau. Les

Coll. H. Vever.

HARUNOBU (1703-1770)

JEUNES FEMMES A LEUR TOILETTE

Coll. H. Vever.

HARUNOBU — PROMENADE SENTIMENTALE

Coll. H. Veret.

KIYOMITSU (1735-1785)
A) SORTIR DU BAIN

Coll. H. Veret.

BUNCHO (IPPITSUSAI, ?-1796)
JEUNE FEMME CONTEMPLANT LA NEIGE

plis des vêtements semblent, par exemple, participer à la course des personnages tellement ils sont vivement traités. Le nombre des liges supplée dans une certaine mesure au manque de modelé. Il est inexact de dire que la perspective fait absolument défaut et plus juste d'en distinguer une spéciale correspondant à la position d'un observateur placé en arrière de la peinture et la dominant quelque peu au

d'œuvres du début de l'ère de Kamakura est beaucoup plus intéressante. Nous voulons parler de ces *Sanzui Byōbu* (paravents ornés de paysages) qu'on employait dès l'époque précédente dans certaines cérémonies religieuses. Ils font directement suite à ces essais paysagistes signalés dans les peintures bouddhiques exécutées sous l'influence du prêtre *Eshin*. Désormais,

lieu d'être en avant. C'est ainsi que les personnages les plus éloignés sont représentés les plus grands (Voir *Stilanalysen als Einführung in die Japanische Malerei* du Dr W. Cohn). Tout ceci déroute quelque peu notre mentalité européenne et nous porte à des affirmations prématurées. Enfin la scène principale n'occupe pas forcément le centre de la peinture. Dans ce genre, plus que dans tout autre, l'artiste recherche les effets du contraste (*in yoi*). Quant au paysage, il est en général assez sommaire dans les *makimono* de la première moitié du VIIIe siècle et, surtout, l'horizon lui fait défaut.

A ce point de vue particulier une autre sorte

Coll. H. Veret.

SHARAKU (vers 1789) - L'HOMME A LA PIPE

ce ne sont plus les hautes montagnes de la Chine, mais bien les plaines ondulées ou les collines des environs de Kyōto et de Nara que le peintre s'efforce de représenter. De grands cours d'eau paisibles y déroulent leurs méandres, de beaux arbres et des maisons viennent encore égayer l'ensemble où quelques personnages font leur apparition. Les contours des hauteurs sont renforcés par la large bande ombrée d'un bleu vert de la technique *Musenbō*.

Dès la fin du VIIIe siècle, certaines caractéristiques nouvelles apparaissent dans les *Ye makimono* et plus particulièrement dans ceux illustrant des légendes religieuses, telles que la *Vie*

du prêtre Ippen de En-i (1299) et celle de Hōnen Shōnin, un des fondateurs de la secte Jōdō, par Tosa Yosimitsu (vers 1299-1316). Le peintre s'y efforce de représenter fidèlement les sites choisis pour édifier des temples et il dispose d'une technique plus perfectionnée due à l'étude des modèles Song qui se répandent de plus en plus au Japon. Par un coloris clair et sans empatement, on s'attache désormais à rendre la fluidité de l'atmosphère et les jeux de la lumière traversant les brouillards. Nous avons expliqué ailleurs (*Revue des Deux Mondes* du 1er septembre 1912) que ces longues bandes brumeuses desquelles émergent les sommets des arbres, si

Coll. H. Vever.

OUTAMARO (1754-1806)
LE DÉJEUNER DE BÉBÉ

fréquentes chez les maîtres Tosa, sont loin d'être aussi conventionnelles qu'elles le paraissent au premier abord. Une autre innovation des *Ye-makimono* consiste dans la place faite parfois à de très modestes gens du peuple employés aux métiers les plus humbles (*Charpentiers au travail* du *makimono* du *Tengu Soshi* peint en 1296). Les peintres de la fin du xiiie siècle se montrent ainsi les vrais précurseurs de l'École d'Ukiyo-ye du xviie.

Dans l'histoire du portrait, nous retrouvons deux phases analogues à celles observées dans l'évolution de la peinture de makimono. Durant la fin du xiiie siècle et la plus grande partie du xive, ce genre montre toutes les caractéristiques des

Coll. A. Maroni.

OUTAMARO (1754-1806) — JEUNE FEMME FUMANT

Coll. H. Vever.

OUTAMARO (1754-1806) — SORTIE NOCTURNE

œuvres Yamatoye des Kasuga: dignité des attitudes, couleurs brillantes et surtout empâtements très caractéristiques de couleur blanche étendus sur les visages, puis surdécorés d'un pinceau délicat figurant les traits. Parmi les chefs-d'œuvre de cette période, on cite un *Portrait de l'empereur Goshirakawa* (commencement du XIIIe siècle); un autre du prêtre *Mongaku* dû peut-être à *Fujiwara Takano* (1146-1205) et enfin la série fameuse des poètes attribuée à tort ou à raison à *Fujiwara Nobuzane* (1177-1265).

Par contre, à la fin de l'époque de Kamakura, s'accomplit une transformation analogue à celle du paysage. Sous la même influence Song, amie des couleurs claires et très attachée à l'expression du beau plastique, les enduits de couleur blanche disparaissent. On vise davantage au réalisme en s'efforçant de mieux individualiser les traits. (*Portrait du prêtre Daitokushi*: milieu du XIVe siècle).

G) A partir de la fin du XIVe siècle, les anciennes qualités des peintures des Tosa se perdent. Le coloris devient trop vif, les attitudes des personnages retournent à l'expression conventionnelle qui leur était donnée chez les premiers *Kasuga*. Les peintres se font miniaturistes, préoccupés avant tout du fini des moindres détails, et se contenteront désormais de fournir de belles images destinées à distraire les loisirs des hautes classes de la société, reproduisant inlassablement d'analogues scènes de fêtes et de beaux costumes de la cour.

C'est alors que le grand courant d'inspiration chinoise *Song-Yuan* passe sur le Japon et occasionne une splendide renaissance dont les effets se font pleinement sentir lorsque les Ashikaga (1337-1573) ont mis fin aux troubles de la seconde moitié du XIVe siècle. Les relations se trouvent alors rétablies avec la Chine. La secte bouddhiste *Zen* recommande

à ses adeptes de prendre pour sujet de leurs méditations le grand calme de la nature et sa marche immuable vers des tins lointains, non influencée par l'agitation humaine. La sobriété élégante du *Sunî* (couleur noire: triomphe et réagit contre l'éclat des nuances violentes et des ors habituels aux Tosa de la décadence. *La troisième grande époque de l'histoire de la peinture japonaise, celle des splendides paysages du genre Kara-ye*

(littéralement peintures chinoises) exprime merveilleusement cet amour de la nature, caractéristique essentielle du génie de la race.

Cette période glorieuse, qui embrasse plus de deux siècles, peut être ainsi résumée :

1° Elle débute par une phase de lente élaboration (XIVe siècle, première moitié du XVe) où l'on doit citer comme jalons principaux les noms de : *Kao* (mort au milieu du XIVe s.), du bonze *Shōkei* (*Keishōki*) du premier *Shūbun*, chinois naturalisé japonais vers (1375-1378), auteur de paysages, de croquis de fleurs et d'oiseaux. Puis viennent les maîtres de transition que sont : *Minchō* (ou *Cho-Densu*, 1352-1431), surnommé le Fra Angelico du Japon, en raison de son zèle pieux à exécuter les portraits des saints taoïstes et bouddhiques ; *Josetsu* (1394-1427), qui eut la gloire d'être le maître de *Shūbun* (première moitié du XVe s.), au talent si puissant et si

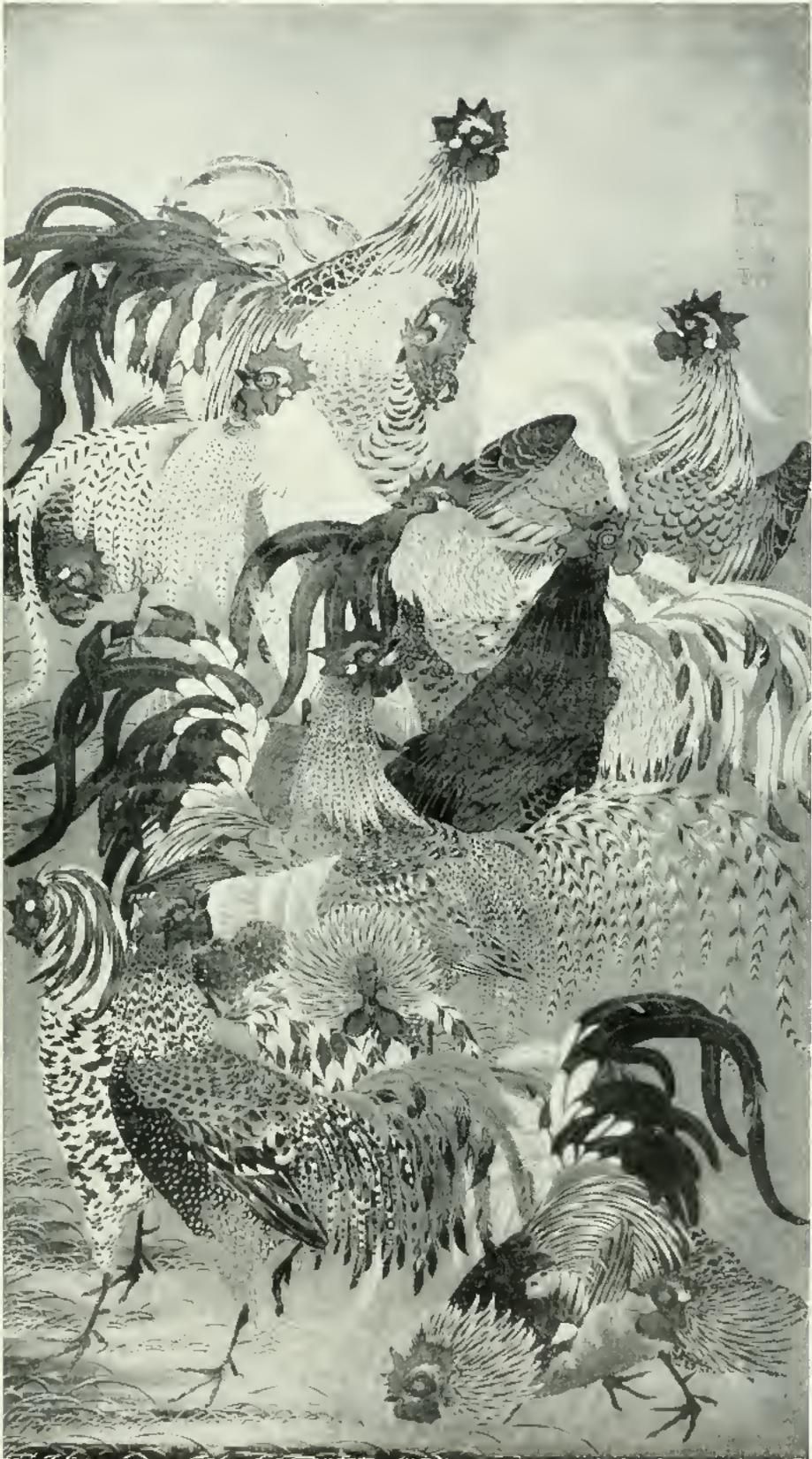
Coll. de M. Rihachi Ichida.

GOSHŪ N. MATSUMURA (1742-1811)
SCÈNE D'AUTOMNE

varié, et d'influencer l'œuvre des paysagistes d'apogée de la période suivante.

2° La phase de plein épanouissement comprend la fin du XVe et la plus grande partie du XVIe siècle. Elle est dominée par deux grands noms, ceux de *Sexshū* (1420-1506) et de *Kano Motonobu* (1476-1559).

Sexshū est, sans conteste, le plus prestigieux paysagiste qu'ait possédé le Japon. Adeptes de l'École du Nord au style si rigoureux, il se souvient souvent des sites admirés en Chine, soit directe-

Kokka, n° 191.

Coll. de la Maison Impériale du Japon.

ITO JAKUCHU 1716-1800 — L'ASSEMBLÉE DES COQS

ment, soit plus encore dans les œuvres des maîtres Song. Mais cette influence d'outre-mer ne diminue nullement son originalité (série de paysages des quatre saisons de la collection du Marquis Kuroda Nagashige). Parfois même d'ailleurs, il tient à évoquer des paysages purement japonais, tels que celui de la vallée de Gôkei où la rivière Makitani traverse un véritable cañon.

L'œuvre de *Kano-Motomobu*, fils de *Masanobu* (1453 à 1550), le fondateur de la dynastie des Kano, est extrêmement variée. En tant que paysa-

maniérées et les couleurs sont trop crues. Il faudrait encore citer *Sesson* (vers 1570-1590), qui fut un des premiers à introduire dans la peinture japonaise l'expression des forces naturelles en lutte contre les créatures et le règne végétal et la lignée des *Ami* (*No. Ge* et *So*), dont le dernier, *Soami* (vers 1450-1525), se rapproche de très près de l'École du Sud chinoise.

Ce résumé si bref effectué, il nous paraît impossible de ne pas indiquer sommairement les caractéristiques essentielles du paysage japonais

K'YONAGA (1752-1815) RÉUNION INTIME SUR LA TERRASSE, AU BORD DE LA MER

giste (scènes de Hsiao et de Hsiang, série des quatre arts d'agrément du temple Myôshinji), on doit rendre pleine justice à la grandeur de ses conceptions et à la note très japonaise qu'il a su y introduire. Ce fut, en outre, un bon peintre d'oiseaux et de fleurs, ainsi que de scènes légendaires au *Sumi*. Mais on doit reconnaître qu'il fut peu heureux dans ses tentatives de fusion des deux écoles : la chinoise et celle de Tosa. Il avait épousé la fille de Tosa Mitsunobu. Dans les *Ye-makimono*s, expressions de cet essai, les personnages ont des attitudes trop souvent

parvenu à l'apogée. Son nom même de *San sui* (montagnes et eaux) indique clairement les deux éléments principaux qui entrent dans sa composition. La plus grande loi qui régisse le genre est celle dite *Ten-chi-jin* (littéralement ciel, terre et homme). Dans tout paysage, on doit trouver l'élément sublime (*Ten*), généralement figuré par la montagne, qui tient la place la plus importante. Puis vient le *chi* (terre), dont le rôle complémentaire est exprimé, par exemple, par des blocs de rocher séparés, et enfin le *jin* (l'homme), c'est-à-dire la *partie vivante* de la peinture (arbres,

animaux, personnages, etc. Cet ensemble est destiné à fournir à la composition l'unité dans la variété.

Nous avons déjà indiqué combien les maîtres chinois ont mis de diversité dans la technique de la montagne. Il en va de même de leurs disciples japonais. *Sesshū*, par exemple, affectionne les hautes montagnes répondant souvent au type dit *Han to shun* (cristaux d'alun), figuré par des coups de pinceau brisés et anguleux qui correspondent parfaitement au style sévère de l'École du Nord (Hokujū). On

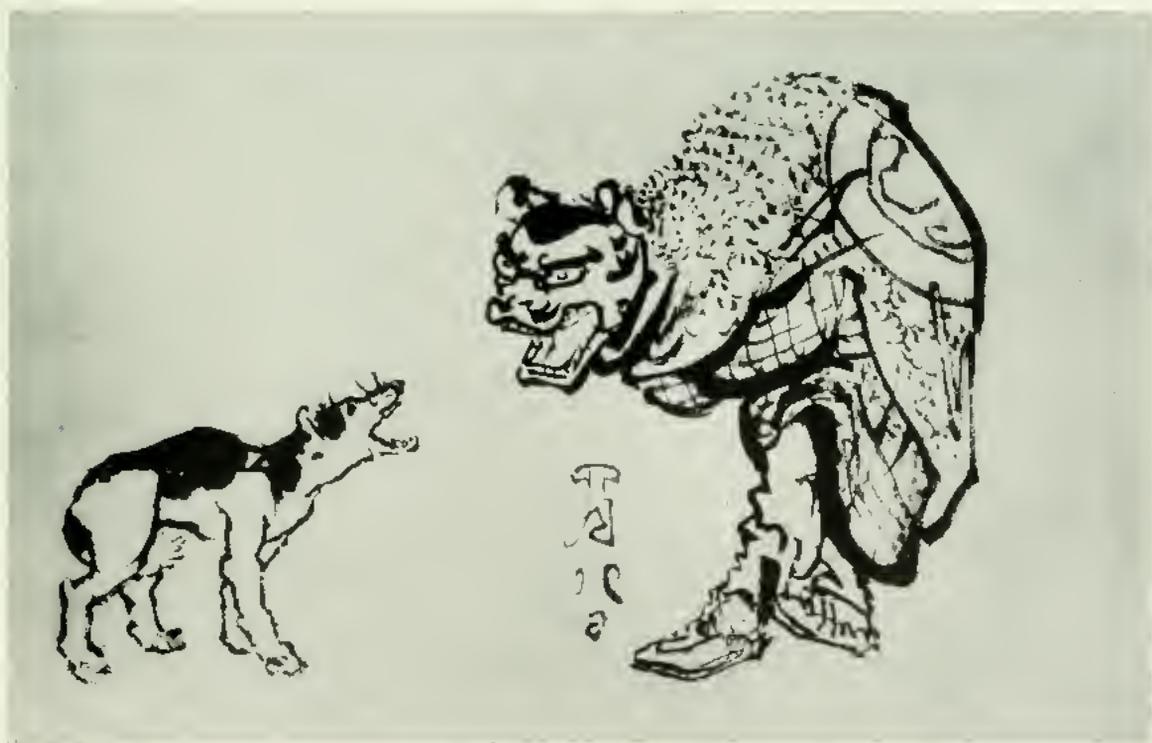

Coll. H. Vorel.

HOKUSAI (1760-1849) — L'ENLÈVEMENT

croit parfois reconnaître certains types dolomitiques du Setchoan, mais, en réalité, le peintre ne cherche pas à copier tel site particulier, mais plutôt à faire entrer dans son œuvre idéaliste des éléments naturels de provenances diverses. Les montagnes d'un *Soami* sont moins grandioses et empruntent leurs contours arrondis aux modes de représentation traditionnels des

artistes de l'École du Sud (Nanyō), dits : *Ramma shun* (fibres de chanvre emmêlées, séchées), et *Gyu mo shun* (plis du cou d'une vache), où les courbes

Coll. du D. Miyamoto, de Tôkyô.

HOKUSAI (1760-1849) — PAGE EXTRAITE DES "DAILY EXORCISMS"

Coll. de M. Koso Hamma.

SHIBA KOKAN (1747-1818) --- VUE DE TAKANAWA A YEDO
(Influence européenne très nette)

jouent le premier rôle. L'artiste japonais donne à ses paysages un aspect différent suivant les saisons (*Shiki no Sansui*). Il nous montre la nature endormie par l'hiver, se réveillant au printemps. Il peint l'arbre vernal dégingandé comme un enfant à l'âge de croissance, projetant dans toutes les directions de longues branches nerveuses, tandis que l'arbre de l'été se charge majestueusement d'un lourd feuillage. C'est qu'en représentant les choses inanimées comme les êtres vivants, il sent profondément leur nature intime (*kokoro nochi*) : la crispation des racines accrochées à un rocher, la puissante montée de la sève printanière, par exemple.

La perspective aérienne, désormais très poussée, est obtenue par la différenciation d'éclairement des plans successifs (masses montagneuses formant portants de décors échelonnés dans le sens de la profondeur chez *Sesshū*) et par une savante graduation des teintes légères qui rendent la fluidité de l'atmosphère. Grâce à cette dernière, l'École du Sud, dont l'horizon est plus reculé, a réussi à donner l'impression de grisaille des jours de pluie, à plonger ses paysages dans la clarté radieuse des beaux soleils ou à les éclairer doucement de la pâle lumière de la lune, faiseuse de « nature argentée ». Chez certains artistes (*Sesshū*, *Motomobu*), la plupart des contours sont marqués par des lignes ; chez d'autres (*Soami*), la technique ne consiste qu'en une juxtaposition de

touches du pinceau. Toute la gamme des noirs de cette merveilleuse couleur qu'est le *sumi* concoure au coloris, admettant seulement parfois l'adjonction de nuances très légères (principalement le bistre, le brun et le vert).

II) L'époque *Ashikaga*, durant laquelle l'art japonais a atteint une des plus hautes réalisations, sombre dans de nouvelles guerres civiles. Lorsque *Toyotomi Hideyoshi* eut refait un peu de calme dans l'empire, la peinture se transforma, visant surtout désormais à l'effet décoratif si développé dans les superbes paravents au fond d'or et aux couleurs brillantes de l'époque de *Momoyama* (1586-1603) qui fait sentir son influence jusque vers 1660 et fut illustrée par les maîtres *Kano Eitoku* (1543-1590) et *Saeraku* (1559 ou 1573 à 1635). — Certaines œuvres donnent alors un peu l'impression d'un luxe de parvenu.

1) Avec les *Tokugawa* (1603-1668) la société japonaise se polira mais aussi se cristallisa dans une hiérarchie cérémonieuse. Les anciennes écoles, après des artistes tels que *Tosa Mitsunobu* (1617-1691) et le très spirituel *Kano Tanyu* (1602-1674), virent peu à peu se tarir les sources de leur meilleure inspiration. Finalement on tomba dans la recherche de la difficulté à vaincre, du tour de force technique, d'où des œuvres parfois trop compliquées, étouffées sous l'accumulation des détails. La célèbre ère de *Genroku* (1688-1703) personnifie bien une époque aux mœurs amollies

Coll. H. Voer.

HIROSHIGE (1792-1858) -- SUR LA ROUTE DU TÔKAÏDO

où tous, nobles et marchands enrichis, rivalisent d'un luxe un peu lourd qu'on retrouve dans la peinture.

Néanmoins, c'est de la classe bourgeoise que sort *Kôrin* (1661 à 1716) qui rénove et développe le style impressionniste parfois manifesté dans certaines œuvres *Ashikaga* et remis à la mode par *Koetsu* (vers 1556-1637), répondant d'ailleurs parfaitement à certaines tendances du caractère japonais.

Également dans leur désir de faire œuvre nouvelle, des artistes disciples des Célestiaux *Chin nan p'in* (vers 1716-1735 — courant *Ming* du nord réaliste et au coloris éminemment décoratif) et *I-fu kyu* (vers 1730-1750 — influence *Bunjingwa* ou de la « peinture de lettrés, » de l'École chinoise du sud *Ming-Tsing*), s'adressent aux maîtres des nouvelles dynasties de l'Empire du Milieu. Ce sont *Ike Taiga* (1723-1777), *Buson* (1716-1783), *Tani Bunchô* (1765-1842).

Mais leur tentative n'atteint qu'un public restreint de raffinés. Tandis que les hautes classes de la société ne veulent admettre que les anciens genres, un courant populaire tendant au réalisme crée l'école d'*Ukiyoe* avec *Matabei I* (1577-1643), d'abord élève des *Tosa* et *Hishikawa Moronobu* (1626-1695). Cette école nouvelle est, en somme, l'héritière lointaine des maîtres de *Ye makimono*

du XIIIe siècle, en ce sens que, comme ces derniers, elle cherche à donner avant tout l'impression de la vie et du mouvement. Mais désormais, on estime qu'aucun sujet n'est indigne du pinceau de l'artiste. On peint les travaux des champs et de la ville, la vie familiale, les beautés des maisons vertes (*Kiyonaga* 1752-1815 ; *Utamaro* 1754-1806), les acteurs des *Torii*, successeurs de *Kiyonobu* (1664-1722 ; *Sharaku*, vers 1780-1795), en un mot, toutes les scènes de ce « monde qui passe ». Disons à ce propos que les Japonais éclairés n'ont jamais tenu en grande faveur les dessins d'*Ukiyo*. Non seulement ils déclarent vulgaires les sujets et le style, mais ils estiment en outre que l'estampe, but principal de tous les artistes de l'école, manque d'individualité, comme n'étant pas la production entière et spontanée d'un même pinceau, mais bien l'œuvre collective du peintre, du graveur sur bois, de l'artisan qui étend la couleur sur les planches et de l'imprimeur. On sait que nous autres Européens, cherchons dans un autre ordre d'idées les qualités de l'école : expression humoristique de la vie japonaise sous toutes ses formes, synthèse de dessin, charme d'un coloris évoluant du plus simple au plus somptueux.

Au XVIIIe siècle, les artistes d'*Ukiyo* yè règnent à *Yedo*, la capitale shogunale, où s'est créée l'estampe en noir (*Okumura Masanobu*, 1690-1768 ; les

Torii enluminée à la main, puis celle en couleurs (*Harunobu*, 1718-1770; *Shunshō*, 1726-1792), *Hokusai* (1760 à 1849), le prince de la fantaisie, compose ses « dix mille dessins » (*mangwa*), et beaucoup d'autres... Avec *Shiba Kokan* (1747-1818), qui s'inspire des œuvres européennes et adopte leur perspective, et *Hiroshige I* (1792-1858), il rénove le genre paysagiste.

Pendant ce temps, *Kyōto*, la vieille capitale impériale, *rise au naturalisme* avec les écoles si attachantes d'*Okyo* (1733-1795), de *Shijo* et de *Ganku* (1749-1838) issues du courant Ming-Tsing

assez sensiblement modifié par le génie national.

Ces diverses tendances se poursuivent jusqu'en 1868, époque de la Restauration impériale et de la réouverture du Japon aux étrangers, et se retrouvent encore dans les œuvres des peintres contemporains. Parmi ceux-ci, certains abandonnent la soie et les couleurs légères pour l'huile ; d'autres conservent ces anciens procédés mieux faits pour leur idéal, tout en rénovant quelque peu leur inspiration et leur technique, sous l'influence de l'Europe, et c'est peut-être sur ses derniers que repose l'avenir artistique de leur beau pays.

Musée Impérial de Tokyo.

HIROSHIGE (1792-1858) — UNE SCÈNE DE TOKAÏDO

Salomon et la Reine de Saba

Salomon et la Reine de Saba. - En haut, le grand empereur, assis sur le trône, entouré de ses conseillers et de ses dignitaires. - Au milieu, la Reine de Saba, assise sur son trône, entourée de ses courtisans. - En bas, le roi Salomon, assis sur son trône, entouré de ses conseillers et de ses dignitaires. - L'éléphant blanc est à l'avant.

— Pénodé Sélevide. — Tableau tiré du Livre des Rois.

Coll. H. Yener

Salomon et la Reine de Saba

Ils sont assis sur un trône, la huppe messagère à leur côté. En face du trône le grand ministre Asaïh. Autour du roi sont groupés des animaux de toute espèce, des démons, et des diya, des anges, des oiseaux fantastiques et un simourgh, créés que Salomon considérant comme étant aussi ses sujets. (Tradition coranique.)

Auteur inconnu. Pénodé Séfévide. — Première moitié du XVIe siècle.

فِيهَا مَا وَدَّ كَمَا يَدَّهَا إِلَى السُّودِ الْمَاوُشْحَنُ ثُمَّ يَصْفَا خَرْقَهُ وَيَعْمَدُ ذَلِكَ
 ثَابِتَهُ وَنَدَى إِذَا اجْتَبَحَ ذَلِكَ وَتَغَسَّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْأَقْلَمِيَا وَيَعْمَدُ ذَلِكَ

صنایع الرصاص

Goll. R. Kiechlin

DEUX PERSONNAGES CHACUN SOUS UN ARBRE

Page d'un manuscrit d'une traduction arabe du 3e di-cours de *Dioscoride*, daté de 1222. — École de Mésopotamie ou de Bagdad (XIIIe siècle)

III. — LA PEINTURE MUSULMANE MÉSOPOTAMIE. — PERSE. — INDE MUSULMANE.

Ce serait s'exposer à une désillusion que de vouloir rechercher dans la peinture musulmane les hautes conceptions de l'art d'Extrême-Orient. Les artistes arabes et persans se sont peu préoccupés de philosophie et la métaphysique n'a jamais été leur fait. Chez eux la forme prime sans cesse le fond. Peintres mésopotamiens des époques où une foi moins vive permettait la représentation des êtres animés, comme Iraniens hérétiques, tous ont été surtout intéressés par l'homme *agissant* ou *sentant* mais *pensant* peu : combattant, festoyant, écoutant des musiciens ou de bons conteurs. Le qualificatif de *sensuel* semble caractériser essentiellement la peinture comme la

poésie de ces pays. Toutes deux sont surtout *descriptives* et c'est par son côté *décoratif* que la peinture musulmane nous séduit. On ne trouve que fort rarement dans cette dernière une connaissance exacte de l'anatomie humaine. Elle est, en outre, généralement incapable de suppléer à l'insuffisance de la perspective linéaire par l'étude des milieux aériens, comme l'ont fait de façon si heureuse les maîtres paysagistes chinois et japonais. Mais telle qu'elle est, elle nous séduit par son souci de l'élégance, par la puissance lumineuse du coloris qui, de la grisaille, s'élève jusqu'aux nuances violentes et à la rutilance de l'or et aussi par les scènes historiques ou légendaires auxquelles elle nous fait assister.

II

LES ÉCOLES MÉSOPOAMIENNES

Au point de vue artistique, l'élément *arabe* a surtout joué un rôle d'agent de transmission. Le flot sémitique qui s'étendit au VIIIes. des portes de l'Inde jusqu'au

mongoles eurent le même sort et subirent l'influence des vaincus plus civilisés.

Le centre de gravité de l'art arabe se déplaça en même temps que le siège de la puissance des Califes. Avec la dynastie *Ommiade* (661-750), il sembla devoir se fixer près des rives de la Méditerranée. On sait, d'après le témoignage de *Makrisi*, que de nombreux peintres décorèrent les mosquées de *Damas*. Mais, par malheur, il ne reste plus rien de leurs œuvres. Si l'on en juge par les fresques aux sujets empruntés tant à la vie courante qu'au monde animal, du château de *Kuseir-Amra*, dans le désert de l'est de *Moab* (VIIIe-IXe siècles), qui semblent se rattacher encore à la période artistique précédente, des peintres byzantins ou gréco-syriens

Coll. H. Vercor.

ÉCHANSON

Miniature provenant d'un manuscrit de la traduction arabe du *Traité des Automates hydrauliques* de Philon de Byzance, Ecole de Mésopotamie ou de Bagdad (1er moitié du XIIIe siècle).

Maghreb extrême, servit de *véhicule* aux idées de l'est comme de l'ouest et travailla à leur fusion. On peut comparer son action à celle des peuplades mouvantes du nord et de l'ouest de la Chine qui transmirent à cette dernière les traditions indo-grecques du *Gandhara* puis, par la suite, répandirent les principes de l'art *Tang*. Par bonheur, ce courant *arabe* violent mais sans grande profondeur laissa subsister en de nombreuses régions le substratum ancien et son action ne nivela que la surface. Les sédentaires reprîrent vite courage et se souvinrent de leurs lointaines origines. C'est ainsi que du IXe au XIIe siècle, l'élément arabe disparut rapidement en *Iran* et en *Transoxiane*. Par la suite, les invasions turques et

الْحَقَائِقُ الثَّلَاثُ وَتَدْفِعُهَا ع
تَسْمَى الْمَحْسَنَاتُ الْمَوَافِقَةُ وَتَسْمَى لِذَلِكَ أَنَّهُمَا مَوْمَةٌ وَوَجُودُ الْعِلْمِ
الصَّنَاعَةِ وَهَذَا لِأَجْزَانِ كَوْنِ مَنْ وَاجِدَ وَلَيْسَ مِنْهَا إِلَّا
يَقَعُ لِلْخَطِّابَةِ الْأَفْعَالِ عِنْدَمَا لِحْتَاجِ إِلَيْهِ مَثَلًا وَقَدْ كَوْنَتْ فِي سَمَوَاتِ
الْجِبْوَانِ مَوْجُودًا الْعَفْصُ أَقْبَرُ الْقَائِلَةِ فَالْمَسْتَعْلَى فِي هَذِهِ وَالْمَعْنَى

الْبِرِّ وَلَيْسَ مَجْهُولًا الْعَفْصُ وَالْعِلْمُ ثُمَّ عَرَفَهُ نَقَدَّرَ عَلَيْهِ

Coll. Louise Rosenberg

QUATRE DOCTEURS DISCUTANT SOUS UN AÏOUBI

Page d'un manuscrit d'une traduction arabe du 3e discours de *Diogenes*, daté de l'année 610 de l'Hégire (1222) — Ecole de Bagdad (XIIIe siècle)

eurent une bonne part dans ces premières réalisations artistiques.

Les *Abbassides* allèrent bientôt s'établir dans le vieil *Irak*, *Bagdad* (762) et *Bassora* ressuscitèrent les splendeurs de *Babylone*. Les mœurs s'y relâchèrent. Le sentiment religieux devint moins vif et toléra la représentation des êtres animés abhorrée du sémite, qu'il fût juif ou arabe. Les influences de l'Occident et de l'Orient-Extrême, de Byzance et de la Chine parvinrent dans la vallée du Tigre, s'y fondirent et créèrent un style qui, par un choc en retour, rayonna vers l'Égypte des *Fatimites* (x^e-xie siècles), la Syrie et l'Iran.

Les invasions des peuplades du nord-est jouèrent un rôle prédominant dans cette diffusion artistique. Les *Seldjouks*, descendants de *Bougou Soldjigha*, l'un des fils du légendaire *Along go*, lui-même

Coll. H. Kenarkyan.

PAGE EXTRAITE DE "MENAFI EL HEYWANAT"

Manuscrit persan du xive siècle.

ancêtre du Mongol *Tchinghis-Khan*, étendirent leur pouvoir sur la Perse (1038-1094) et l'Asie Mineure (1074-1294). En 1055, leur chef *Tugrul bey* se fit reconnaître lieutenant du Calife. Comme leur royaume touchait aux possessions byzantines d'Asie Mineure, il n'est pas étonnant qu'ils aient subi assez profondément l'influence de la civilisation grecque. D'autre part, ils avaient apporté avec eux de vieilles traditions provenant de ce creuset de fusion des races

et des royaumes que fut le Turkestan chinois. Là aussi, ils avaient vécu côte à côte avec les Oïgour, formant l'élément sédentaire, en partie chrétien ou manichéen. Ceux-ci, du ive au vi^e siècle, avaient senti le souffle des idées gandhariennes gréco-bouddhiques passant par les portes de la Dzoungarie et de Kachgar puis s'étaient trouvés imprégnés de la civilisation *Tang*.

Coll. H. Verer

LÉILA ET MEJNOUN
Art du Turkestan. — Vers 1450

Coll. Marteau

CONCERT AU JARDIN

Trois sultanes, sous des arbres fleuris, écoutent des musiciennes assises sur le gazon.
Art persan ? peut-être turc ? (XVe siècle).

Tous ces faits expliquent les caractères de l'art que nous trouvons du XIe au XIIIe siècle dans toute l'Asie Mineure, dans l'Irak et la Perse, comme aussi jusqu'en Egypte et en Syrie.

Sur la grande peinture, on se trouve malheureusement réduit aux hypothèses. Et encore les écrivains arabes nous ont-ils conservé le souvenir de la venue au Caire de deux peintres originaires de Mésopotamie appelés par le célèbre *Musantsir bi Allah*; d'après ce que nous rapporte *Makrisi* des fresques qu'ils exécutèrent, on peut se faire une idée de l'importance de l'école de *Bassora*. Leurs peintures, qui traitaient des sujets très profanes, auraient obéi aux lois de la perspective et donné parfaitement l'impression du relief, ce qui évoque l'idée d'une influence occidentale.

Ce n'est en réalité que par les miniatures ornant les manuscrits qu'on peut apprécier l'art mésopotamien. Les plus anciennes d'entre elles actuellement connues ne remontent pas d'ailleurs au delà de la fin du VIe siècle.

Celles-ci semblent se répartir en deux grandes catégories. Les premières décorent des traités traduits du grec : *Traité des constructions hydrauliques* de la collection Martin de Stockholm datant

de 1180. — Traduction des *Dioskurides* (1223 de la même collection. — *Traité de physique* de la collection Goloubew de Paris). Elles sont très nettement *byzantines* par l'aspect général et les lourds vêtements des personnages, par leurs attitudes parfois très rigides, comme par le mobilier de cathédres et de pupitres à évangéliaires entrant dans certains décors. Mais d'autres détails montrent déjà l'influence sémitique : les traits des physionomies s'allongent, les têtes, bien que nimbées, se couvrent de turbans, les allures s'animent souvent. Par contre les anges et les animaux fabuleux, inventions de l'esprit, demeurent très près des modèles grecs. Et jusqu'au XIe siècle, jusque dans les miniatures des cosmographies de *Gazvini* (Bibl. de Munich, traité daté de Damas en 1366. Coll. Sarre) on retrouvera les mêmes messagers célestes qui semblent « échappés d'une bible byzantine ou du ciel d'or d'une mosaïque de Sivas ou de Nicée ». Blochet.

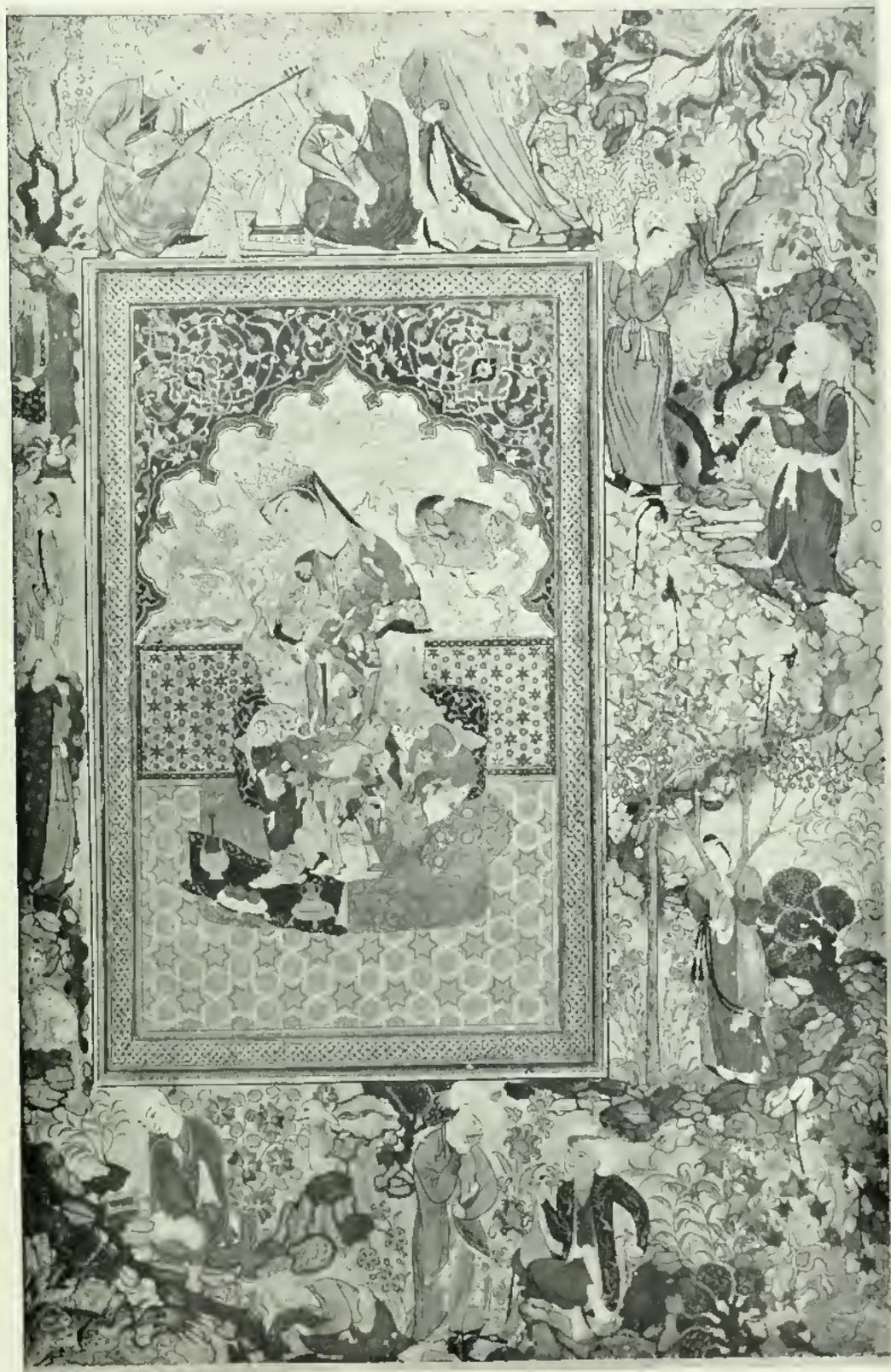
La seconde classe de manuscrits enluminés *Makamat* de *Hariri* de la Bibl. nat. exécuté en 1237 ; *Makamat* de la Bibl. de Vienne de 1334 est beaucoup plus nettement arabe. Si l'ampleur des scènes représentées se souvient des fresques

Coll. H. Vence.

COULEUR D'AMOUR BLEU

Transoxiane — Influence mongole
Fin du XVe siècle

Cult. H. Veyer.

REINE DIADÉMÉE TENANT UNE COUPE D'OR
Marge à nombreux personnages, signée au bas et à gauche : MECHMED MOURAD SEMERGHANDI.
Transoxiane (influence mongolo-chinoise). XVIe siècle

byzantines, on y trouve des types très sémites avec « les longs visages de chevaux » dont se moquaient tant les Chinois. En outre les *Makamat*, comme l'a fait remarquer G. Migeon, ont le grand mérite de nous initier à la vie pastorale et nomade de l'époque : voyageurs à chameau ou se reposant à l'ombre de bouquets d'arbres.

La façon dont le peintre rend la flore désertique est non moins intéressante. On retrouve là les éléments des décors impressionnistes qui ornaient les faïences de Rakka comme de Konié ou de Fostat. Enfin certaines scènes guerrières ou religieuses nous font pénétrer dans les cités *abassides*. Un groupe de cavaliers ligurant sur l'une d'entre elles fait penser à un sujet analogue décorant une des grottes de *Touen-Houang* (vers 700 après J.-C.) dans le Turkestan chinois. L'invasion mongole vint couper les sources d'inspiration de l'art mésopotamien : Bagdad fut réduite en cendres ; *Hulagu* abolit en

1258 la dignité de calife d'Orient. Désormais les peintres arabes, ramenés à la plus pure orthodoxie par haine de l'étranger infidèle, vont abandonner la représentation des êtres animés et se cantonner dans l'ornementation d'arabesques et la subtile calligraphie des manuscrits. Il en fut ainsi en Mésopotamie et en Asie Mineure — malgré les quelques exceptions citées ci-dessus, — mais surtout en Égypte (magnifiques Corans de la

Bibliothèque Khédiviale et du British Museum) et à Constantinople. Cette vogue du décor purement géométrique gagna jusqu'à la Perse où il atteignit son apogée à *Tebriç* au xve siècle (Coran de 1463 du Museum der Handels- und Gewerbekammer de Prague).

De là partirent les calligraphes qui, offrant le concours de leur talent à la nouvelle capitale musulmane du Bosphore, marquèrent la revanche artistique de l'Islam sur Byzance.

Par la suite, au xvie siècle, comme l'a très justement fait remarquer le professeur Sarre, les rinceaux fleuris de style naturaliste vinrent rompre la monotonie des arabesques, dans les enluminures de *Tebriç*, comme dans celles de Constantinople.

III

LA PEINTURE PERSANE

A) Jusqu'à la conquête mongole, l'histoire de la peinture persane se confond avec celle de la miniature arabe. L'influence byzantine y

est très sensible. Au contraire (sauf peut-être dans la représentation de certains héros d'épopée tels que *Roustem*, la tradition préislamique Sassanide (226-653) paraît presque complètement perdue. On la retrouve, cependant, très nette dans certaines plaques de revêtement, d'un splendide bleu turquoise, décorées en relief d'animaux fabuleux (Collection de l'auteur : fragment de frise orné de quadrupèdes ailés, du viiie siècle).

Coll. Carter

BAYOUD — PORTRAIT ÉQUESTRE DE MOURAD, FILS AÎNÉ DE L'EMPEREUR AKBAR LE GRAND

Art. persan. — École de Boukhara (xvie siècle).

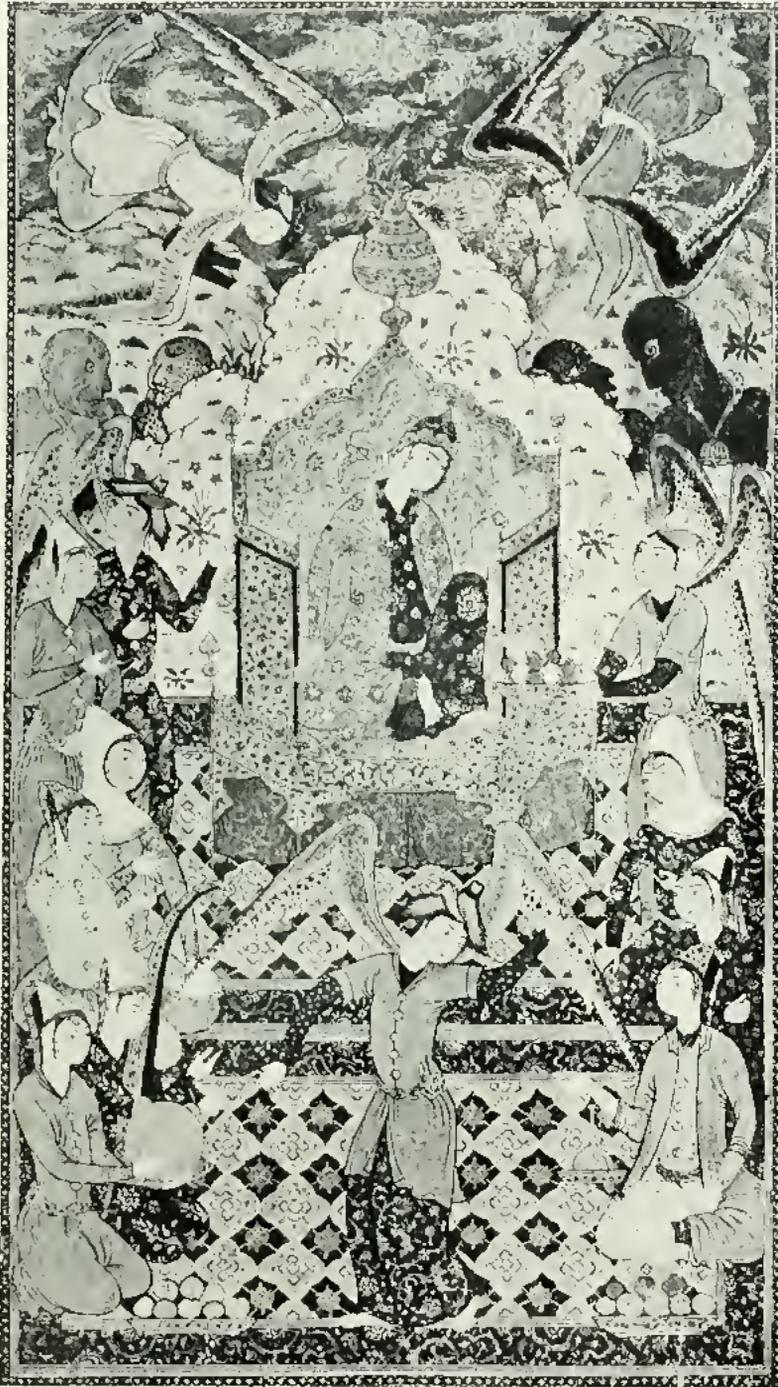
De cette époque, peu d'œuvres peintes ont été conservées et c'est surtout en se reportant à la décoration des faïences de Rhagés, qu'on peut constater la permanence du style de Bagdad assez peu modifié, appliqué à des sujets légendaires iraniens.

La récente exposition du Musée des Arts décoratifs (Pavillon de Marsan, 1912) qui a été une révélation à bien des points de vue, contenait un très beau manuscrit illustré attribué au XIIe siècle : une traduction en persan par *Al-Bal-ami*, ministre des Samanides à Boukhara, de l'histoire des Califats de Mohammed Ibn-Djavar at Tabari. Visages et attitudes des personnages, mode d'application des couleurs où dominent les nuances verte, marron, brun, jaune sur des fonds rouges, tout y rappelle l'enluminure byzantine (Collection Kevorkyan). Les traditions occidentales semblent avoir été transmises par l'intermédiaire du grand empire Seldjoukide

(1184 apr. J.-C.). Togroul, fils d'Arslan, fit illustrer un ouvrage par le peintre Djemâl d'Isbahan

(Bibliothèque Nationale, supplément persan 1304). — Une vitrine de l'exposition du Pavillon de Marsan contenait un intéressant exemplaire des fables de Bidbay, traduites en persan, d'après la version d'*Ibn-el-Mogaff*, elle-même copiée sur l'original sanscrit. La calligraphie en était de Yahya ben Mohammed (surnommée Djedde Rouddi) et la date l'an de l'Hégire 633 (1235-1236 après J.-C.). (Collection Vignier.)

B) Les lieutenants du Tchingiz Khan ne surent pas maintenir l'ordre en Perse et c'est seulement à l'arrivée d'*Hulagu* (1256) que la tranquillité fut rétablie. Ce général avait amené dans sa suite, sinon des Chinois, du moins des secrétaires et des artistes *Oïgour*

Collection H. Veyer.

LA REINE DE SABA ASSISTANT A DES DANSES
Page extraite d'un *Schah-Nameh* — Perse (Commencement du XVIe siècle).

formés à l'école chinoise. Les premiers essais mongols connus, exécutés à l'encre ou nuancés en couleurs plates, sont assez grossiers mais parfois d'une très amusante sincérité. La collec-

Coll. V. de Goltouben

AGA MIRÈK
PERSONNAGE OFFRANT UN FRUIT
À UNE JEUNE FEMME
École de Hérat (vers 1530).

tion Blair exposait aux Arts décoratifs une peinture de cette époque où deux personnages (trait et coloris léger) montraient une très sensible influence chinoise.

Il faut arriver au règne de *Ghazan Khan* (1295-1304), pour trouver des œuvres vraiment sérieuses. Parmi ces *primitifs*, on connaît un bestiaire illustré traduit de l'arabe en persan sur la commande de ce souverain (collection Vignier), puis *l'Histoire de la Conquête du Monde*, par *Djouvéini*, dont le texte remonte à 1290, et enfin *l'Histoire des Mongols*, de Rashid ed Din, terminée en 1303 — reproduction du n° 5 au n° 10 du charmant recueil de M. Blochet : *Peintures de Manuscrits arabes, persans et turcs de la Bibliothèque Nationale*, Paris, 1912).

Ces peintures ont un intérêt capital au double point de vue historique et artistique. Grâce à elles, nous assistons aux scènes des camps et de la vie de cour mongole. D'autre part, ces enluminures nous charment par leur naïveté pleine de franchise, leur souci d'un *réalisme sans apprêt*. D'après

l'idéal sino-mongol, les visages sont jouffus, les yeux saillants et bridés, la forme des têtes presque carrée, les bustes trappus; des barbiches et de fines moustaches font leur apparition. Par les attitudes, certains bonshommes rappellent ceux des bas-reliefs *Han* des deux premiers siècles de notre ère. Non moins curieux sont les vêtements : longues robes croisées à manches courtes recouvrant une tunique de dessous, bonnets carrés célestiaux, coiffures à plumes d'aspect sauvage des princes mongols, singuliers *bokhtakh* réservés aux épouses légitimes du souverain ressemblant assez aux anciens talpaks de nos lanciers et terminés par un long plumet ayant à sa base un pompon, turbans blancs des docteurs musulmans. Le paysage est très simple et son horizon est

généralement borné par des collines aux contours arrondis. Les arbres forment la partie la plus intéressante du décor naturel et sont souvent traités avec une remarquable perfection. Par suite d'une perspective sommaire, les personnages semblent placés sur une pente rapide montant vers le fond de la peinture. Dans cet

Coll. H. Vernet.

MOHAMMADI
PRINCESSE
RAJÉ STANT SON AIGRETTE
Perse. — XVIe siècle

Coll. H. Kerokyan

PAGE D'UN RECUEIL DE POÉSIES
Manuscrit persan
(commencement du XVIe siècle)

Coll. V. de Goloubew.

SCÈNE D'AMOURS

Style de *Oustad Mohammadi*. — D'après le Dr Martin ce serait la copie d'un original de **MIRÈK**, vers 1540
Perse. — 1re moitié du XVIe siècle.

ordre d'idées, certains objets témoignent de curieux essais *en sens inverse des règles européennes*. Les lignes limitant leurs côtés, prolongées, divergeraient vers la ligne d'horizon (Coffret de la planche 5, table de la planche 7 de Blochet). Il semble que l'observateur soit placé en arrière et en haut de la peinture. C'est très vraisemblablement là une marque de l'influence chinoise. L'empire mongol ne tarda pas à sombrer dans les guerres civiles. Les règnes des princes *Ilkhaniens* de Perse et des derniers *Djagatrides* du Turkestan (xive s.) correspondent à une longue période d'anarchie durant laquelle se produit un véritable *hiatus* dans l'histoire artistique de l'Iran. C'est d'ailleurs à cette époque que la dynastie mongole *Yuan* de Chine perd le pouvoir. Partout les peuples soumis, profitant des troubles, s'efforcent de secouer le joug étranger.

Le turc *Timour* eut beaucoup de peine à recueillir l'héritage des Mongols (en 1369, soumission de la Transoxiane; de 1386 à 1389, conquête du Scistan, du Belouchistan et de l'Afghanistan; en 1392, de la Perse; puis expédition dans l'Inde; prise de Bagdad, de Damas, en 1402).

C) Aussi est-ce seulement aux *Timourides*, ses successeurs (Dynasties du Mouton noir et du Mouton blanc) que l'on doit la renaissance de la littérature et des beaux-arts. On sait que

Timour avait entraîné à sa suite des peintres de talent de *Febriz* et de *Bagdad* vers le Khorassan et la Transoxiane. Ces deux pays furent les principaux centres artistiques du xve siècle *Ecole turco-chinoise d'Hérat* et du commencement du xviie siècle (Uzbeks de Transoxiane).

Les premières miniatures de l'époque timouride sont des *œuvres de transition* entre l'époque mongole et celle de l'apogée de la miniature (fin du xve siècle). *L'Apocalypse de Mahomet* (exécuté à Hérat en 1436, sous le règne de Shah Rokh, d'après un original arabe, par Mélik Bakhshi — récit en turc oriental écrit en caractères oïgour. Bibl. nationale, supplément ture 1901 est

Coll. Ducote.

KHONROW APPELOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
LA BELLE SHIRIN SE BAIN

Feuillet détaché d'un *Khamsch-Negam*. — Khorassan? Période Setevide.
Commencement du xve siècle.

peut-être la plus caractéristique de celles-ci. Si les attitudes des personnages y sont encore un peu guidées, si quelques scènes ont conservé quelque chose du vieux style de Bagdad (par exemple, *Rencontre de personnages à chameaux au pied d'un arbre*), on y discerne beaucoup plus nette-

La Reine Kākō

ordre d'idées, certains objets témoignent de curieux essais en sens inverse des règles européennes. Les lignes limitant leurs côtes, prolongées, divergeraient vers la ligne d'horizon. Cofret de la planche 5, table de la planche 7 de Blochet. Il semble que l'observateur soit placé en arrière et en haut de la peinture. C'est très vraisemblablement là une marque de l'influence chinoise. L'empire mongol ne tarda pas à sombrer dans les guerres civiles. Les règnes des princes *Ilkhaniens* de Perse et des derniers *Djagatides* du Turkestan (xive s.) correspondent à une longue période d'anarchie durant laquelle se produit un véritable hiatus dans l'histoire artistique de l'Iran. C'est d'ailleurs à cette époque que la dynastie mongole *Yuan* de Chine perd le pouvoir. Partout les peuples soumis, profitant des troubles, s'efforcent de secouer le joug étranger.

Le turc *Timour* eut beaucoup de peine à recueillir l'héritage des Mongols (en 1369, soumission de la Transoxiane; de 1380 à 1386, conquête du Soudan, du Belouchistan et de l'Afghanistan; en 1392, de la Perse; puis expédition dans l'Inde; prise de Bagdad, de Damas, en 1402).

C) Aussi est-ce seulement aux *Timourides*, ses successeurs (Dynasties du Mouton noir et du Mouton blanc) que l'on doit la renaissance de la littérature et des beaux-arts. On sait que

Timour avait entraîné à sa suite des peintres de talent de *Tebriz* et de *Bagdad* vers le Khorassan et la Transoxiane. Ces deux pays furent les principaux centres artistiques du xve siècle. *Ecole turco-chinoise d'Hérat* et du commencement du xve siècle (Uzbeks de Transoxiane).

Les premières miniatures de l'époque timouride sont des œuvres de transition entre l'époque mongole et celle de l'apogée de la miniature indienne du xve siècle. L'*Apocalypse de Mahomet* exécutée à Hérat en 1436, sous le règne de Shah Rokh, d'après un original arabe, par Melik Bakhshi — recit en turc oriental écrit en caractères coufique — est une œuvre importante, supérieurement turco-orientale.

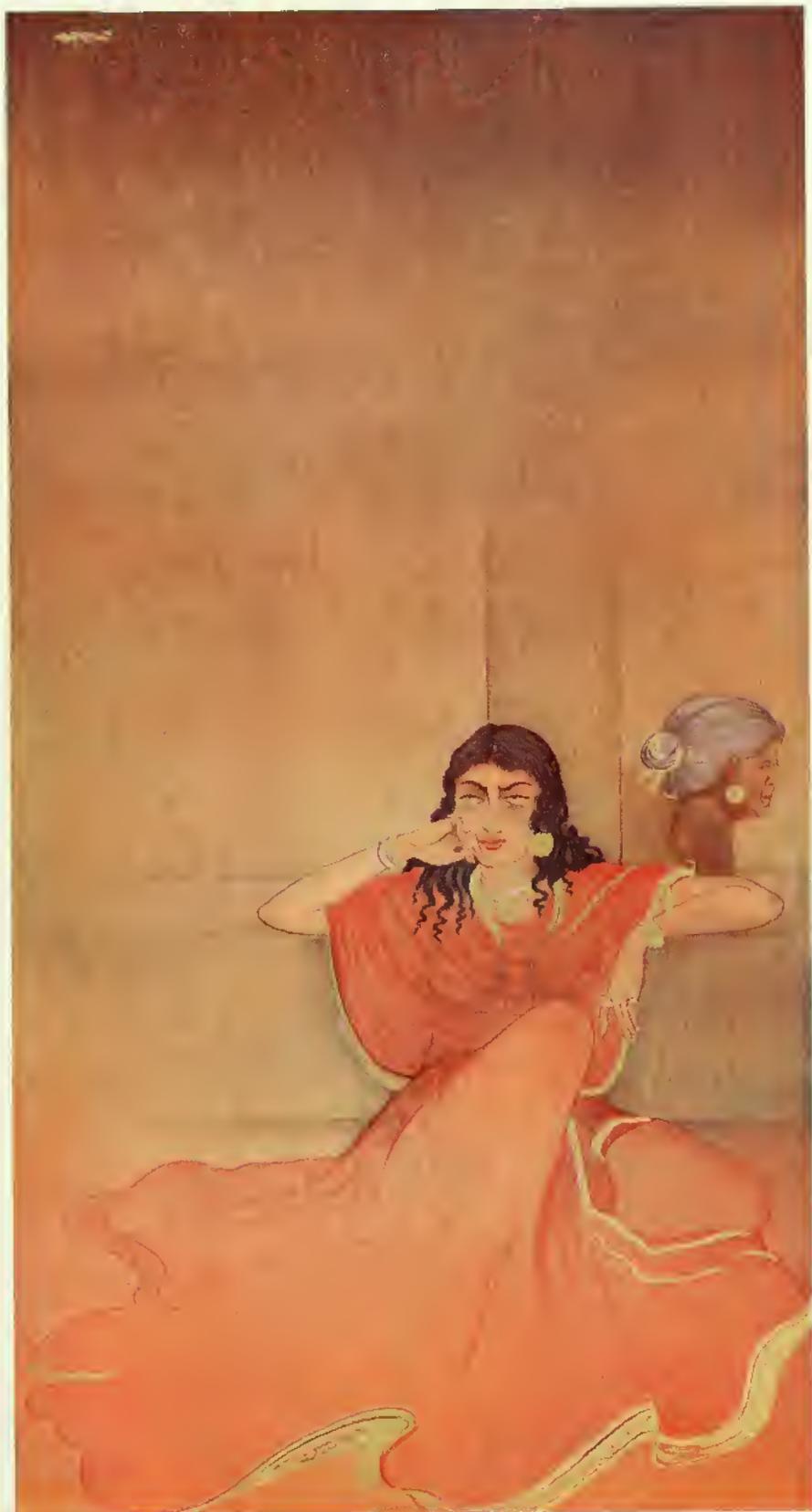

— 1436 —

MINIATURE DU MANUSCRIT DE L'APOCALYPSE DE MAHOMET

Exécutée à Hérat en 1436, sous le règne de Shah Rokh, d'après un original arabe, par Melik Bakhshi.

peut-être la plus caractéristique de celles-ci. Si les attitudes des personnages y sont encore un peu fondées, si quelques scènes ont conservé quelque chose du vieux style de Bagdad — par exemple, *Rencontre de perses à chameaux au pied d'un arbre*, on y discerne beaucoup plus nettes

Kokka, n° 223.

Call. de M. Abanindro Nath Tagore - Indes.

La Reine Kaikayi

Coll. G.-J. Demotte.

MEDJNOU'N ENTOURÉ DES BÊTES LES PLUS DIVERSES
Dessin rehaussé. — Art persan, xviie siècle.

Coll. G.-J. Demotte

JEUNE PRINCE PRÉSENTANT UNE COUPE
A SA BIEN-AIMÉE
Miniature persane. — xviie siècle.

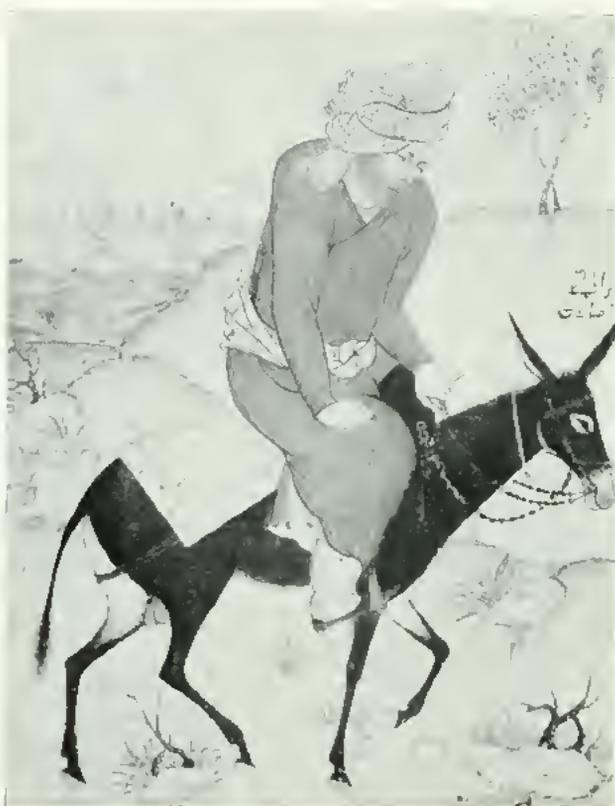

Coll. H. Keroukyan.

JEUNE FEMME DANSANT
Perse. — xviie siècle

ment l'influence chinoise directe s'exerçant sans intermédiaire oïgour. Les nuages contournés ressemblent à des dragons : les anges (à part les ailes) ont perdu le caractère byzantin pour devenir des sortes d'apsaras volantes d'Extrême-Orient. Les réprouvés subissent des supplices dignes de la fertile imagination des Célestiaux et sont environnés de flammes, analogues à celles des divinités « terribles » bouddhiques.

A la fin du xve siècle, l'art de la miniature persane atteint un haut degré de perfection. Le célèbre Behzad (dit Kemal-ed-din) commence à travailler à

Coll. Marteau.

DERVICHE SUR SON ANE. — Perse. Période Séfévide, xve siècle.

Hérat en 1469 alors que le sultan Houssein-Baikara s'empare de cette ville et son activité s'étend au delà de 1515. On lui attribue un *Bostan de Saadi* de la Bibliothèque khédiviale du Caire, un *Djami* daté de 1499 de la Bibliothèque nationale, où les paysages tiennent une place beaucoup plus importante que dans les œuvres précédentes. A signaler en particulier la scène du Bostan contenant de nombreux chevaux figurée dans l'excellent *Manuel d'Art musulman* (Tome II de G. Migeon, Un des plus merveilleux chefs-d'œuvre de l'École timouride du Khorassan paraît être

Coll. G. J. Demuth.

CONSTELLATION (Dessin — Art persan, xve siècle (École de Boukhara))

Coll. Marteau.

SULTANE AGNORHEBE, PARLE D'UN BOUT DE DIADÈME. — Perse, xve siècle

ce recueil des œuvres poétiques de *Mir Ali Shir Navaï*, copié par Ali Hedjrani vers 1526. Bibliothèque nationale, supplément turc 3161. Peut-être l'auteur anonyme de ces miniatures est-il Behzad, bien que la date paraisse un peu avancée pour lui ? M. Blochet a fait très justement remarquer que « les peintures du manuscrit se divisent en deux séries : l'une qui appartient entièrement à l'art timouride issu des procédés des écoles mongoles, l'autre dans laquelle on voit poindre déjà les procédés qui seront portés à leur exagération et à leur paroxysme par les peintres de l'École des *Seferis* ». L'illustration offre une extrême variété dans ses scènes d'intérieur et de plein air. Les « constructions » forment désormais un élément important du paysage. La perspective de leurs lignes terminales se souvient encore de celle des miniatures mongoles que nous avons précédemment signalée : de très curieuses loggia ont l'air suspendues en l'air par on ne sait trop quel prodige. Les scènes de chasse sont pleines de mouvement et de détails char-

Coll. R. Kuchlin
PERSONNAGE A GENOU
(Grisaille)
Perse. — XVIe siècle

Coll. G. J. Demotte.
JEUNE HOMME DORMANT
(Grisaille)
Art persan — XVIe siècle.

Coll. H. Vesper.
FAUCONNIER
Perse. — XVIe siècle.

nants. La distinction élégante et la souplesse des personnages se sont désormais accentuées de remarquable façon. Mais ce qu'il faut admirer par dessus tout, c'est la splendeur d'un puissant coloris aux nuances chaudes et vibrantes, nous conduisant bien loin des teintes plates de l'époque mongole.

Il ne nous semble pas inutile de dire à ce propos quelques mots de la technique de la décoration des manuscrits. A celle-ci collaboraient, en outre des peintres, des enlumineurs, des doreurs

et des calligraphes. Les enlumineurs exécutaient les rosaces, les têtes de chapitre et les encadrements. Leurs travaux sont, en somme, une extension de ceux des artistes arabes. Mais ici, en outre de la richesse du dessin, le décor atteint une variété et une

Coll. Marteau

PAGE EXTRAITE D'UN "SHAH NAMA"

Une Sultane, dessinée au trait noir,
est assise au milieu d'un décor d'arbres, de fleurs et d'oiseaux
exécutés au trait d'or.

Perse. — Fin du XVIe siècle.

souplesse incroyables. Les éléments empruntés à la nature y tiennent une très grande place — surtout au XVIe siècle. — et reposent l'attention en la distrayant, au lieu de la fatiguer comme le fait à la longue la complication des arabesques. Parmi les sujets les plus intéressants traités dans les marges, il convient de citer les motifs d'animaux s'ébattant en liberté dans la verdure ou se livrant les uns aux autres de terribles combats. Il arrive même que la « décoration » remplisse la page entière, bordure et partie centrale. Aga Mirak, élève du grand Behzad est considéré à juste titre comme un des plus célèbres enlumineurs.

Les nuances principales entrant dans les miniatures étaient, au moment de leur apogée : le rouge où le cinabre tenait la première place; le bleu

rappelant tantôt la nuance cobalt, tantôt celle turquoise des pièces de céramique : le jaune ; plusieurs verts ; le blanc et des noirs variés (voir pour plus de détails l'attachante étude de M. G. Marteau servant de préface au beau livre de M. Dallemagne : *Du Khorassan au pays des Bacthiaris*, 1911).

L'or, qui jouait un grand rôle, était appliqué tantôt en feuilles, tantôt au pinceau. Il importe enfin de signaler l'importance jouée par la calligraphie. L'écriture *Nastaliq*, inventé par Mir Ali de Tauris (fin du XIVe siècle) était une des plus fréquemment employées. — En un mot, tout concourait à l'effet décoratif de l'ensemble : enluminure, dorure, calligraphie, miniature. Et ce n'est pas un des moindres titres de gloire de l'art persan de la belle époque que d'avoir maintenu une admirable harmonie dans cet ensemble.

Les traditions brillantes de l'École d'Hérat se prolongèrent chez les *Shéibanides* jusque vers 1556 (époque de la mort du sultan *Nourouç Ahmad* et même chez les *Uzbeks* de Khodjent, de Bokhara et jusqu'en 1598, date de la victoire définitive de nouvelles hordes turques dévastatrices et faiseuses de ruines matérielles et morales.

De cette période *post-timouride* sont les illus-

Coll. H. Verrier

LA LECTURE AU JARDIN

Perse. — Fin du XVIe siècle

trations d'un exemplaire du *Trésor des secrets* (poème mystique de Nizami) signées de la main de *Mahmoud* (1545). Rien de plus beau que la double page de ce recueil où une vieille femme vient demander justice au sultan *Seldjoukide Sindjar* entouré de ses fidèles : gestes naturels mais très dignes des personnages, joliesse des arbres en fleurs, puissance lumineuse du coloris de cette scène baignée de soleil, on ne sait ce qu'on doit le plus admirer. (Bibliothèque Nationale, supplément persan 985.) Les collections parisiennes et en particulier celles de Mme la Comtesse de Béarn, de MM. H. Vever, J. Doucet, R. Kœchlin, G. Marteau, Jenniette, Goloubeh, de Rothschild — pour ne citer que les principales. — contiennent des merveilles de ce xve siècle irano-touranien.

Dès le xve siècle était devenu prospère un genre tout différent, nous voulons parler des grisailles exécutées au trait et teintées à l'aquarelle. Entre ces dernières et les miniatures puissamment enluminées, le contraste est aussi grand qu'entre les œuvres

Coll. G. J. Demolle.

PRINCES CHASSANT AUX ÉLÉPHANTS SAUVAGES
Miniature Indo-persane. Fin xvie siècle.

Coll. H. Kernokyan.

FEMME DANSANT AUX SONS DU TAMBOURIN
DEVANT UN PERSONNAGE RELIGIEUX
Perse. — Fin du xvie siècle

de la Renaissance japonaise (xve-xvie s.) exécutées au *Sumi* et les peintures aux couleurs épaisses des maîtres *Tosa*. Peut-être, dans ces grisailles, faut-il voir une sorte de réaction contre certaines exagérations de coloristes ? On doit d'autre part remarquer qu'elle sont très fréquemment réservées aux portraits et qu'elles ne semblent pas avoir été le monopole d'une école particulière.

Nous parvenons enfin aux dernières années du xvie siècle, durant lesquelles les Turcs de Transoxiane, de plus en plus islamisés, repoussent tout contact avec les infidèles de la Chine et *interposent une barrière entre cette dernière et l'Iran*.

D) Chez les *Séfévides* persans (1497-1732), les peintres font œuvre *nationale* en transformant de plus en plus les sujets et les motifs venus du

Céleste-Empire et en créant un nouveau style qu'on pourrait nommer *sino-persan*. — Il arrive pourtant que certaines œuvres offrent encore certains détails rappelant l'Extrême-Orient, mais désormais sans transformation mongole. Scène d'école d'un manuscrit du Shah-Naméh, collect. G. Marteau; xviie siècle; personnages assis au pied de la terrasse occupant la partie droite de la miniature.)

Les artistes séfévides auraient exécuté de très belles fresques à Tebriz et à Ispahan. On n'en peut guère juger par les peintures à l'huile de la salle des quarante colonnes qui paraissent être seulement des copies d'assez basse époque postérieures à l'incendie du règne de *Shah Hussein* (1694 à 1726). (Voir P. W. Schulz dans *Orientalisches Archiv*, 1910.) Il est, par contre, possible de s'en faire une idée d'après les grands panneaux de céramique peints du Kensington Museum et du Louvre fin du xvie et commencement du xviie siècle.)

Les miniatures de l'époque de *Shah Tamasp* (1524-1576) sont de pures merveilles d'exécution (*Shah Naméh* de la collection de Rothschild), mais les scènes commencent à se compliquer; les tendances à l'exagération des détails, à la préciosité des attitudes, à la recherche d'une suprême

élégance deviennent manifestes sous *Shah Abbas Ier* (1586-1628). De l'époque de ce dernier date un recueil des cinq poèmes de Nizami de la Bibliothèque Nationale supplément persan 1029) qui renferme des scènes fort gracieuses telle que

celle où le roi Sassanide Khosrav rencontre la belle Shirin sortie du bain et se recueillant sous un arbre.

Peut-être pour avoir constaté leur moindre habileté de coloristes, soit peut-être aussi par un raffinement de distinction, nombre de miniaturistes s'adonnent de plus en plus aux grisailles et produisent encore des portraits qui sont des chefs-d'œuvre.

E) Sur la dernière époque de la peinture persane (Afghans: 1752-1779; Khadjars depuis 1794) les appréciations ne peuvent être que sévères. Comme chez les Ts'ing de Chine, on se contentait souvent de copier à des centaines d'exemplaires les œuvres des périodes précédentes.

Les artistes cherchent, sans grand succès, à retremper leur inspiration dans les pays voisins et même en Europe. Ils ne gardent quelque maîtrise que dans la peinture florale.

IV. — LA PEINTURE INDO-MUSULMANE.

On a quelquefois avancé que le sultan timouride *Baber* (mort en 1540) transporta dans l'Inde du

FEMMES SE BIGNANT (Dessin relevé)
Art Indo-persan — xviie siècle
coll. G. J. Demotte.

Coll. G. J. Demotte

SULTAN FAISANT FOLETER UN COUPABLE (Miniature)
Art indo-persan. — xviie siècle.

Nord les traditions de l'École d'Hérat. Mais on n'a aucune donnée certaine avant le règne d'Akbar-le-Grand (mort en 1605). De l'époque de ce souverain datent les fresques de *Fathpur Sikri*. Ce fut seulement sous *Jahangir* (1605-1628) que les miniatures, ornant principalement des feuilles isolées, atteignirent la perfection. Dès la fin du règne de *Shah Jahan* (1628-1658) la décadence s'annonce et elle devient très manifeste sous celui d'*Aurangzeb* (1658-1707). Par contre, au xviiie siècle, se produisit une certaine renaissance.

L'art indo-musulman est presque de toutes pièces une importation d'origine étrangère par l'intermédiaire de peintres d'Hérat et de Samarkand. Il vint s'établir

à côté d'un autre art purement national, dérivant de façon lointaine de celui des fresques d'Ajunta et qui prit une assez grande extension en pays Rajput. Entre ces deux tendances différentes les points de contact furent très rares.

Et pourtant, sous l'influence de la très ancienne civilisation des pays voisins du berceau du Bouddhisme, les traditions iraniennes se modifièrent quelque peu. Dans l'élégance des formes, la grâce des silhouettes féminines des miniatures indo-persanes, on sent encore comme une lointaine influence gandharienne. En outre, le sentiment bouddhique d'amour attendri de la nature, subsistant à la ruine de cette religion dans l'Inde, se

Coll. Marteau.

DERVICHE ET SON SERVITEUR
Art indo-persan. — xviiie siècle.

318621
Ouv.

manifeste dans des paysages très étudiés où les êtres les plus intimes comme les plus puissants trouvent place, au milieu d'une exubérante végétation. Ces paysages possèdent même parfois une perspective quasi européenne charmante composition où un prince et une jeune femme se promènent la nuit. Bibliothèque Nationale, série O. D. 44 n° 25). Les études du milieu atmosphérique et des effets de lumière sont assez fréquentes. Le sens du pittoresque s'affirme de mille façons. Contrairement aux Arabes et aux Chinois, les peintres de l'Inde abordent l'étude du nu et aiment à représenter des beautés se baignant dans de claires fontaines. La transparence des étoffes a toutes leurs sympathies.

Ils triomphent en outre dans l'exécution du portrait et comme l'a fait très finement remarquer M. Ananda K. Coomaraswamy (*Orientalisches Archiv*, octobre 1912), ils obéissent ainsi à une tendance nettement mongole, assez inconnue de l'Inde.

Les profils ont chez eux une beauté grave et éminemment spiritualisée et les grisailles jouissent de la plus grande vogue. Un des plus beaux recueils de portraits connu est celui qui s'est trouvé dispersé dans plusieurs collections parisiennes en 1910. Comme a pu le dire M. G. Marteau : « Il constitue une galerie véritable qui nous donne les portraits d'Akbar le Grand, de rajahs, de grands seigneurs debout ou assis au milieu

d'un décor floral merveilleux. Les détails des draperies, des armes, des bijoux, des coiffures sont d'une minutie inimaginable, et pourtant rien ne nuit à l'ensemble. Les marges sont encadrées de personnages et d'animaux d'une délicatesse inouïe, qui forment avec le sujet principal une œuvre merveilleusement complète ».

Il convient enfin de signaler certaines miniatures indomusulmanes très importantes qui sont consacrées à des scènes de cour ou historiques comprenant de nombreux personnages. On cite parmi celles-ci une très belle reddition de Kandahar à l'armée de *Shâh Jahan* (1638), de la collection Babu Sitârâm Lâl (reproduite partiellement dans *Orientalisches Archiv*, loc. cit.)

Pour terminer cette trop rapide analyse, nous nous faisons un devoir de rappeler les tentatives très heureuses faites de nos jours par M. Tagore et ses disciples pour rendre à l'Inde une peinture nationale inspirée des anciennes épopées. Tout ne remontant aux origines et en con-

servant le goût des couleurs claires, des études de lumière et des transparences, celle-ci s'est trouvée quelque peu influencée par des éléments étrangers et ne néglige pas un certain acquit dû à l'influence européenne. On doit, semble-t-il, accorder une grande confiance en ses promesses.

MARQUIS DE TRESSAN.

Coll. G. L. Demotte

DJHANGIR (1605-1628) ET SA SULTANE FAVORITE

Miniature indo-persane. — XVIIe siècle

l'achats de HASSAN-ALI et ABDOLLAH

La Bibliothèque
Université d'Ottawa
Echéance

The Library
University of Ottawa
Date Due

~~23 MAR 1993~~
~~20 AVR 1993~~
~~19 AVR 1993~~

23 MAR 1993

20 AVR 1993

19 AVR 1993

MAR 1 1993

UD 1 1 MAR 2008

