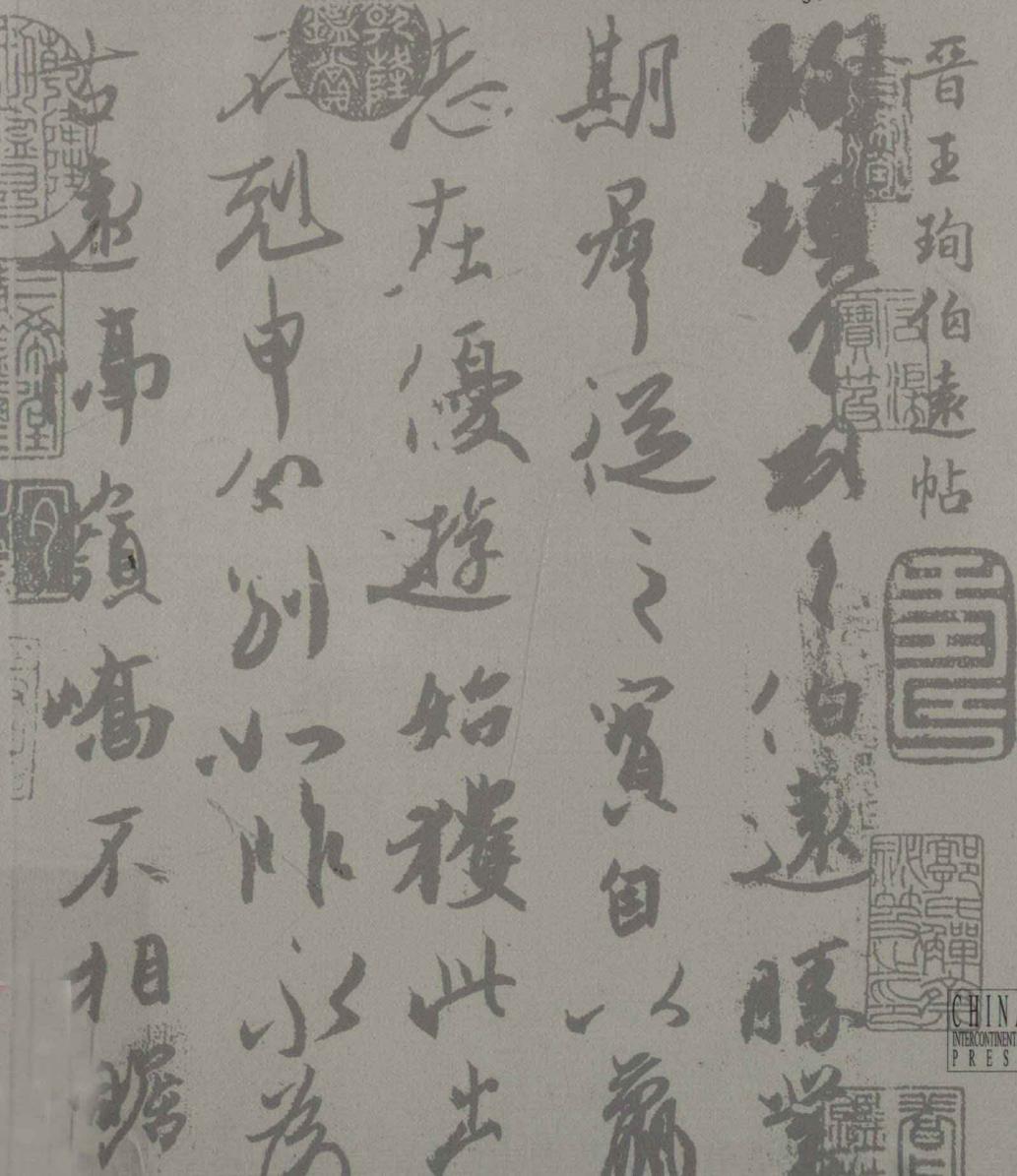

LA CALLIGRAPHIE CHINOISE

Traduction de Gong Jieshi

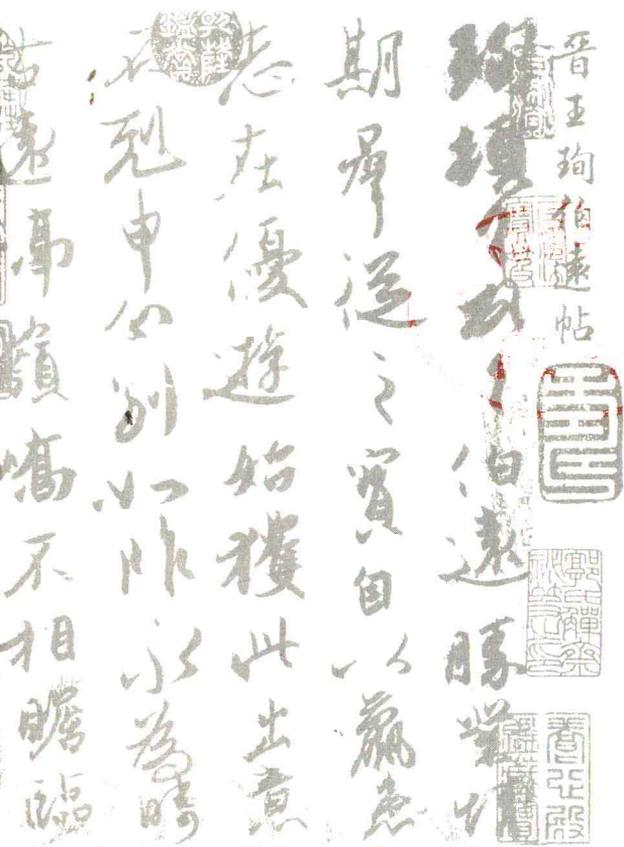

Collection culture chinoise

Chen Tingyou

LA CALLIGRAPHIE CHINOISE

Traduction de Gong Jieshi

CHINA
INTERCONTINENTAL
PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法：法文 / 陈廷祐著；宫结实译.—2版.—北京：五洲传播出版社，2011.1

ISBN 978-7-5085-1998-2

I. ①中... II. ①陈... ②译... III. 汉字—书法—研究—法文 IV. J292.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第236341号

中国书法

著 者 陈廷祐

译 者 宫结实

责任编辑 邓锦辉

特约编辑 沈阳焰

设计制作 张 红

出版发行 五洲传播出版社

(北京海淀区北三环中路31号生产力大楼B座7层 邮编:100088)

电 话 8610-82005927 82007837 (发行部)

网 址 www.cicc.org.cn

承 印 者 北京画中画印刷有限公司

版 次 2011年1月第2版第2次印刷

开 本 720×965毫米 1/16

印 张 8.5

字 数 100千字

定 价 99.00元

Sommaire

La préface : un joyau de la culture chinoise 1

Les caractères chinois 13

L'originalité des caractères chinois 14

Les inscriptions sur carapaces de tortue et os d'animaux et celles sur
bronzes 24

Le style des scribes et ses dérivés 31

Les « quatre trésors du cabinet de travail » 37

La beauté de la calligraphie 45

L'énergie des traits 46

La construction des caractères 50

La composition de toute l'œuvre 55

La créativité de la calligraphie 61

Les facteurs autres que calligraphiques 62

L'expression du caractère 66

La révélation du savoir 71

Etat d'esprit, ivresse et écriture cursive 75

La calligraphie et la culture chinoise	79
Les maîtres de la calligraphie	93
Wang Xizhi et son fils Wang Xianzhi	94
Chu Suiliang et Yan Zhenqing	100
Su Shi, Huang Tingjian et Mi Fu	104
La réforme et la prospérité	110
La renaissance de la calligraphie	117
L'exploit de la calligraphie d'aujourd'hui	118
La calligraphie chinoise dans le monde	120
Annexe : Chronologie de l'histoire de Chine	131

La préface : un joyau de la culture chinoise

La calligraphie est un trésor national de la Chine. Depuis l'antiquité, plus d'un millier d'écritures ont été inventées pour prendre des notes. Mais aucune, excepté l'écriture chinoise, n'est devenue un art distinct bien qu'on ait cherché à les dessiner d'une manière plus ou moins esthétique et artistique et qu'il existe des enluminures et des lettres artistiques. L'écriture des caractères chinois, sans quitter le domaine de l'usage quotidien, est devenue un art supérieur particulier qui s'est répandu continuellement dans toute la Chine au cours de plusieurs milliers d'années. Elle fait partie de la grande famille artistique au même titre que la peinture, la sculpture, la poésie, la musique, la danse et le théâtre.

La calligraphie, omniprésente en Chine, est étroitement liée à la vie quotidienne et attire un très grand nombre d'amateurs.

Dans les quartiers animés, on trouve partout des tablettes horizontales calligraphiées par de grands maîtres. Les espaces commerciaux sont sans exception ornés d'œuvres calligraphiques raffinant et purifiant l'environnement.

Les salons, les studios et les chambres sont souvent ornés d'œuvres calligraphiques. Ecrites sur un papier hautement absorbant, celles-ci sont montées sur un papier épais ou dans un cadre et suspendues sur un mur. Le contenu peut consister en un vers, une paire de sentences parallèles ou la maxime préférée du maître. Une œuvre calligraphique aide à embellir la pièce et à plaire aux invités. Si elle est faite par le maître lui-même, cela

Salon de lettré au temps ancien.

révèle davantage son goût et son talent.

Certaines œuvres calligraphiques sont destinées à la Fête du Printemps, la plus grande fête traditionnelle chinoise. Elles sont écrites sur du papier rouge et collées sur les portes, les murs et les colonnes, créant ainsi une ambiance heureuse. Leur contenu porte sur les souhaits pour la paix, le bonheur, la longévité et les bonnes récoltes au cours de l'année à venir.

Les titres de journaux et de livres sont également calligraphiés. Sur les billets de banque chinois, dont personne ne peut se passer, on trouve six caractères signifiant « Banque populaire de Chine »

Eventail calligraphié par Pan Boying.

calligraphiés par un grand maître. Les éventails pliants, qu'on emploie souvent en été, sont également calligraphiés, devenant ainsi un objet d'art démontrant l'élégance du propriétaire. Il n'est point exagéré de dire que la vie d'un Chinois est inséparable de la calligraphie de sa naissance jusqu'à la mort : le premier album de photos qu'on a après la naissance porte la dédicace calligraphiée des parents; l'oreiller de mariage est brodé de caractères calligraphiés signifiant « double bonheur » ; le gros caractère « longévité » est indispensable à la célébration des anniversaires ; la stèle funéraire est gravée de caractères calligraphiés.

Sentences parallèles et estampes de Nouvel An collées sur la porte d'entrée.

Les touristes étrangers trouvent facilement, dans chaque site pittoresque, des œuvres calligraphiques embellissant les paysages naturels et artificiels. Les caractères calligraphiés sur une plaque de bois ou gravés sur un rocher forment un tout harmonieux avec leur environnement. La passe Shanhaiguan, construite en 1381 à 300 km de Beijing, sert de départ de la Grande Muraille à l'est. Monté là-haut, on peut admirer la

calligraphiques embellissant les paysages naturels et artificiels. Les caractères calligraphiés sur une plaque de bois ou gravés sur un rocher forment un tout harmonieux avec leur environnement. La passe Shanhaiguan, construite en 1381 à 300 km de Beijing, sert de départ de la Grande Muraille à l'est. Monté là-haut, on peut admirer la

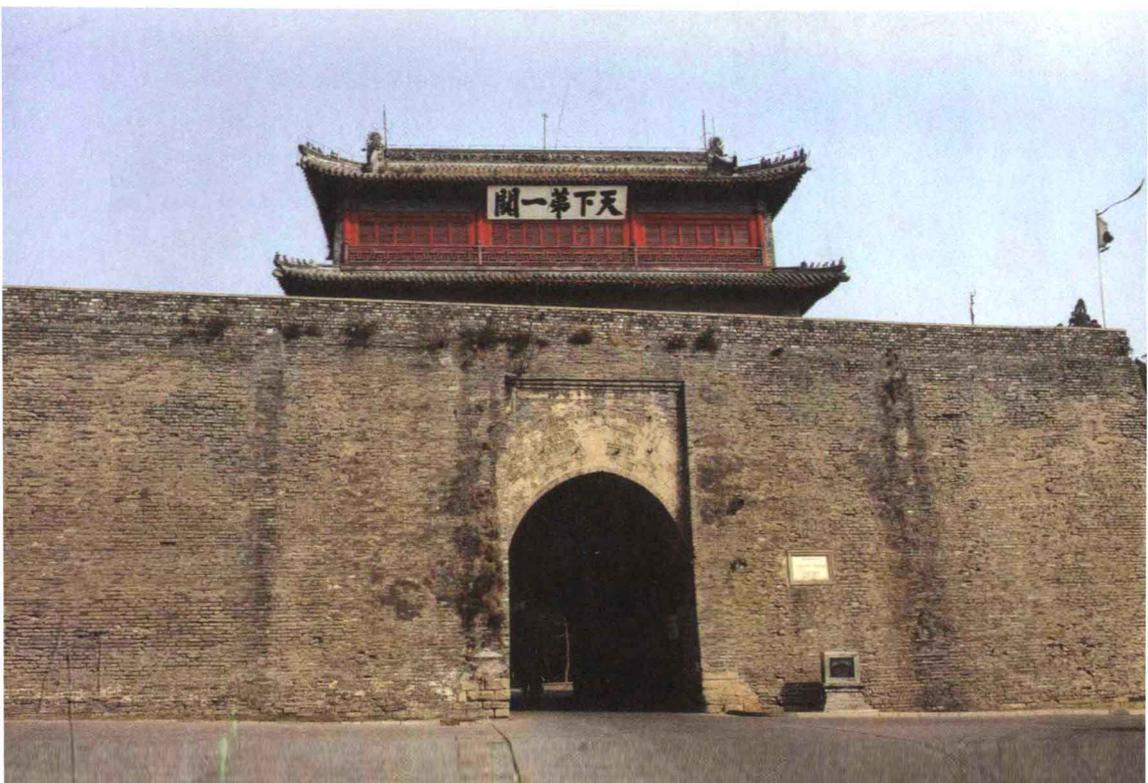
mer et les montagnes à l'intérieur comme à l'extérieur de la Grande Muraille. Sur sa tour est suspendue une tablette horizontale portant cinq gros caractères signifiant « Première passe sous le ciel » calligraphiés par Xiao Xian, célèbre calligraphe de la dynastie des Ming (1368-1644). Cette œuvre calligraphique épouse parfaitement la splendeur du site.

Si un jour vous visitez les monts Taishan dans le Shandong, vous serez invité à admirer les gravures dans la vallée de Jingshiyu au pied du mont Longquan. Il s'agit d'un texte du Soutra de Diamant comportant 3 017 caractères reproduit il y a 1 400 ans sur une surface totale de 6 000 m² d'un rocher. Aujourd'hui, il en reste 1 067 dont chacun mesure

Les gravures dans la vallée

Graver les caractères ou les statues bouddhiques sur les roches ou falaises. Elles se voient souvent aux beaux sites en Chine. Les gravures dans la vallée passent populairement pour les conjurations d'écarter les maléfices.

La tour de la passe Shanhaiguan et sa tablette horizontale.

Soutra de Diamant au mont Taishan (détail),
Dynasties du Sud et du Nord.

35 cm de long comme de large. Le plus grand caractère mesure 50 cm de chaque côté. Vous serez émerveillé par la conception ingénieuse et la technicité excellente de l'auteur de cette œuvre calligraphique réalisée sur une falaise abrupte.

A Shaoxing, dans la province du Zhejiang, votre guide vous amènera certainement au Pavillon de l'Orchidée, premier haut-lieu calligraphique de la Chine situé dans la banlieue sud-ouest de la ville. Un beau jour printanier en 353, Wang Xizhi (303-361), considéré comme le sage

calligraphe par ses successeurs, invita 41 lettrés à composer des poèmes en buvant du vin dans le Pavillon de l'Orchidée entouré d'arbres et bambous denses et longé par des torrents limpides. Il a écrit, à l'improviste, un vers de 324 caractères destiné à préfacier le recueil de poèmes, appelé aujourd'hui *Préface du Recueil du Pavillon de l'Orchidée*. Cette œuvre calligraphique, considérée comme « la meilleure écriture cursive sous le ciel », raconte ses joies et ses émotions avec un style calligraphique vivant et changeant. Malheureusement, l'original a été enterré en tant qu'objet funéraire de Li Shimin (599-649), deuxième empereur de la dynastie des Tang (618-907) lequel, grand amateur de calligraphie, admirait beaucoup Wang Xizhi. Ce que nous voyons aujourd'hui est une reproduction de Feng Chengsu, des Tang.

A Xi'an, ancienne capitale dans l'ouest de la Chine, il existe une Forêt de Stèles qui abrite, dans ses pavillons, salles et galeries, 2 000 pièces d'inscription lapidaire datant des dynasties Han (206 av. J.-C.-220) et Tang. Ce lieu créé depuis 1087 et réunissant le plus grand nombre d'œuvres calligraphiques en Chine est

是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸之外雖
翹翹萬殊靜躁不同當其欣
於所遇暫得於己快然自足不

Préface du Recueil du Pavillon de l'Orchidée (détail) par Wang Xizhi, de la dynastie des Jin, style cursif.

永和九年歲在癸丑暮春之初會
于會稽山陰之蘭亭脩禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有峻領茂林脩竹又有清流激
湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管弦之

王羲之

nommé le Musée Forêt de Stèles, on le place sous la protection de l'Etat.

La calligraphie dispose de strictes normes techniques et critères d'évaluation. Les œuvres calligraphiques peuvent révéler la formation culturelle, l'acquis artistique et la hauteur d'esprit de l'auteur. Depuis l'antiquité, nombre de grands maîtres calligraphiques sont à la fois peintres, écrivains, philosophes, politiques ou savants. Il est inévitable d'évoquer les réalisations d'un calligraphe dans les autres domaines lorsqu'on parle de ses œuvres calligraphiques. Autrement dit, on croit que les succès calligraphiques proviennent d'un grand savoir et d'une pensée pénétrante.

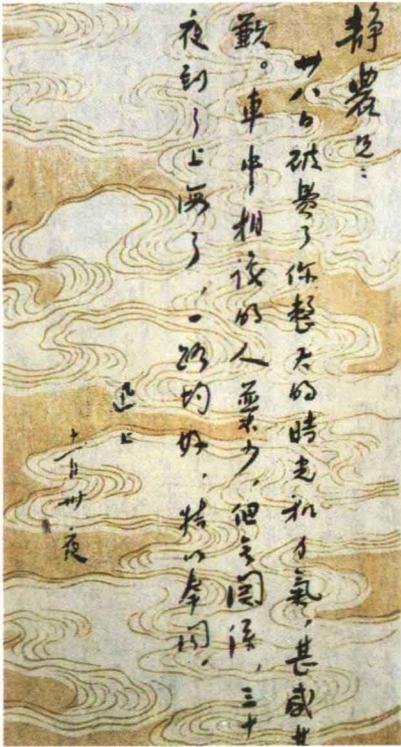
La calligraphie fait partie des premiers arts qu'une personne doit pratiquer. Tout en apprenant les caractères, un enfant commence souvent à écrire avec un pinceau sous la direction de ses parents ou de son enseignant. Cela aide l'enfant à retenir par cœur les idéogrammes relativement difficiles et en même temps à éveiller sa conscience esthétique, son jugement artistique et sa créativité. Cet apprentissage lui sera utile sa vie durant.

Préface du Recueil du Pavillon de l'Orchidée (détail) par Wang Xizhi, de la dynastie des Jin, style cursif.

Portrait de Lu Xun.

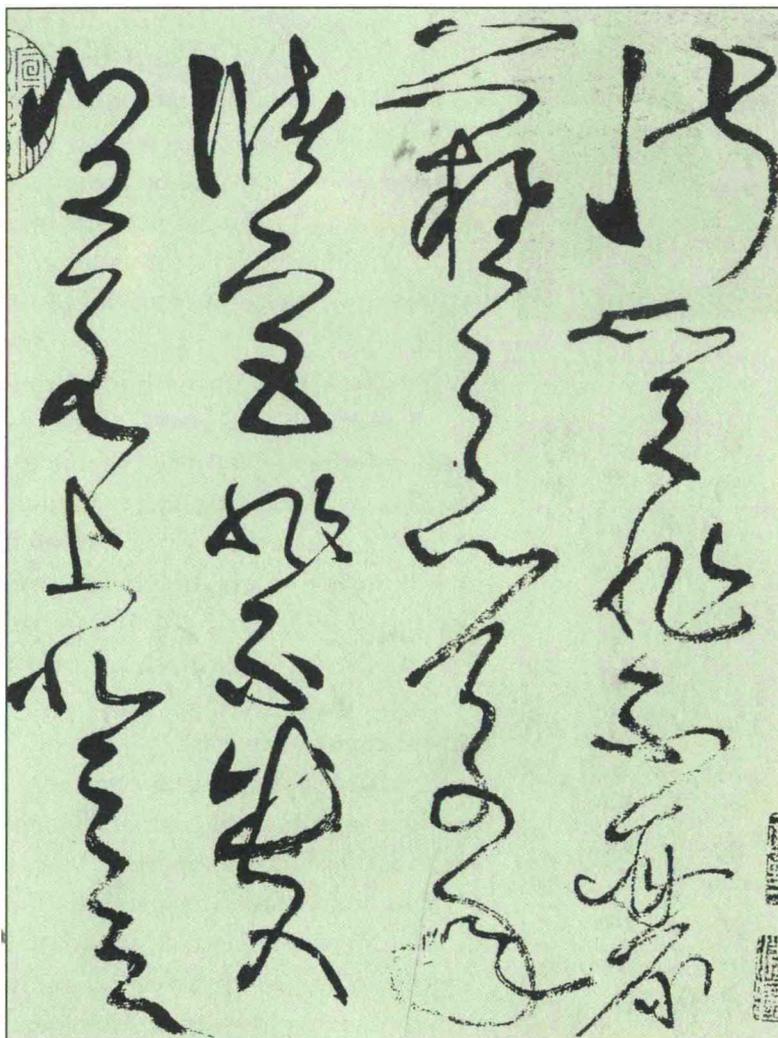
Une lettre de Lu Xun, style cursif.
Lu Xun (1881-1936), grand écrivain de la Chine contemporaine, est également un grand calligraphe. Ses œuvres calligraphiques, d'un style original, sont considérées comme des trésors.

La calligraphie est considérée comme une peinture sans images, une musique sans le son, une danse sans acteur ou une construction sans matières. Ces comparaisons résultent d'un effet assimilateur produit lors de la contemplation de tous les arts supérieurs. Grâce à la forme, à la composition et à l'ordonnance des traits, la calligraphie offre, d'une manière directe mais abstraite, tous les éléments esthétiques formels : équilibre, symétrie, inégalité, continuité, contraste, mouvement-repos, variation et harmonie. Cela la place dans une position de trait d'union parmi les arts frères. Ceux-ci tirent profit de la calligraphie et en obtiennent l'inspiration, et vice versa.

La calligraphie, tout comme la musique, a le rythme comme élément principal. Les œuvres calligraphiques révèlent manifestement une variation de rythme avec des traits épais ou minces, légers ou appuyés, ronds ou carrés, tracés rapidement ou lentement, d'une nuance claire ou foncée. Un calligraphe expose son flot d'idées tout comme un musicien. C'est la raison pour laquelle les critiques qualifient souvent une œuvre calligraphique d'un morceau de musique mélodieux.

La calligraphie, tout comme la danse,

Poèmes anciens en quatre feuilles (détail) par Zhang Xu, de la dynastie des Tang, grand style cursif simplifié.

peut représenter la beauté statique et dynamique. Disposant ensemble des caractéristiques des arts à la fois de l'espace et du temps, les deux s'inspirent l'une l'autre. Zhang Xu, grand maître des Tang, s'est inspiré de la représentation d'une célèbre

Crevettes par Qi Baishi.

danseuse pour inventer son propre style cursif simplifié. Ce genre de danse s'appelle la « danse avec l'épée » (la danse avec l'épée est une des danses gymnastiques de la dynasties des Tang, le danseur danse avec l'épée pour exprimer son sentiment.). L'empereur de l'époque a considéré comme trois merveilles la calligraphie de Zhang Xu, la poésie de Li Bai (701-762) et la danse de Pei Min. Les *Poèmes anciens en quatre feuilles*, l'une des rares œuvres calligraphiques existantes de Zhang Xu, sont caractérisés par la continuité des caractères, le libre cours du mouvement du pinceau et l'inégalité des intervalles.

Dans les années 1980, une station de télévision de Beijing a émis un programme intitulé *La danse de l'encre* mettant en scène en même

temps une œuvre calligraphique et une pièce de danse créée d'après la forme et la signification de celle-ci. Les pas légers et le corps souple de la danseuse, accompagnés d'une musique mélodieuse, ont entraîné les téléspectateurs dans une imagination merveilleuse. La danse et la calligraphie s'interprètent et se font

ressortir l'une l'autre.

La calligraphie a un rapport très étroit avec la peinture traditionnelle chinoise. Elles emploient les mêmes instruments : le pinceau et le papier. Ce qui les diffère, c'est la couleur : la calligraphie est uniquement noire tandis que la peinture peut être multicolore. La calligraphie et la peinture sont souvent associées : elles sont juxtaposées dans les librairies et dans les salles d'exposition. On trouve souvent un poème ou un texte calligraphié dans un tableau. Dans l'antiquité, une personne capable de composer des vers, de calligraphier et de peindre était considérée comme un triple virtuose.

La calligraphie et la peinture peuvent tirer profit l'une de l'autre dans plusieurs domaines. Influencée par la technicité et surtout l'abstraction de la calligraphie, la peinture traditionnelle chinoise a pu se libérer des images concrètes. La peinture chinoise à grands traits s'est inspirée de la calligraphie en style cursif simplifié. Citons l'exemple des tableaux de crevettes de Qi Baishi, grand peintre moderne. Avec quelques traits plus ou moins foncés, il ravive un petit animal aquatique. Malgré l'absence des ondes d'eau, on semble entendre un murmure et sentir la fraîcheur de l'eau.

Le rôle et la position de trait d'union de la calligraphie avec les arts frères peuvent être comparés à ceux des mathématiques dans les sciences naturelles (physique, chimie, géologie, météorologie, etc.). Bien qu'abstraites, les théories mathématiques reflètent profondément les formes de l'espace et les relations mathématiques de l'univers. Elles sont donc enseignées dans toutes les écoles et jouent un rôle très important dans les recherches scientifiques. Il y a 2 500 ans, Laozi, grand philosophe chinois, a dit : « La Voie est extrêmement profonde et durable ; elle sert d'accès pour comprendre toutes les autres choses merveilleuses. » De même, la calligraphie chinoise sert d'accès pour maîtriser les autres arts puisqu'elle est profonde et durable.

