

La peinture des Paysages

de la Chine ancienne

CHINA INTERCONTINENTAL PRESS

La peinture des Paysages

de la Chine ancienne

CHINA INTERCONTINENTAL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代山水画 : 法文 / 耿明松著 ; (法) 圣地亚哥译. —北京 : 五洲传播出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5085-1765-0

I. ①中… II. ①耿… ②圣… III. ①山水画-鉴赏-中国-法文 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第223267号

中国历代山水画

主 编: 荆孝敏

撰 稿: 耿明松

图片编辑: 蔡 程

装裱设计: 仁 泉

翻 译: 圣地亚哥 (法)

责任编辑: 郑 磊 蔡 程

设计承制: 北京紫航文化艺术有限公司

印 刷: 北京盛天行健印刷有限公司

出版发行: 五洲传播出版社

地址: 北京市海淀区北小马厂6号华天大厦 邮编: 100038

发行电话: 010-58891281 网址: www.cicc.org.cn

开本: 210×210 1/20 印张: 10.25

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5085-1765-0

定价: 146.00元

Table des matières

Peinture paysagère des Sui, des Tang et des Cinq Dynasties

14	You Chun Tu (Excursion au printemps)	Zhan Ziqian
16	Jiang Fan Lou Ge Tu (Fleuve, voiles et pavillons)	Li Sixun
18	Ming Huang Xing Shu Tu (L'empereur Li Longji visitant Sichuan)	Li Zhaodao
20	Long Xiu Jiao Min Tu (Habitants sous l'aile de l'empereur)	Dong Yuan
21	Dong Tian Shan Tang Tu (Demeure céleste)	Dong Yuan
22	Qiu Shan Wen Dao Tu (Questions sur le TAO à la montagne en automne)	Ju Ran
24	Xue Tu (Neige)	Ju Ran
25	Gao Shi Tu (Le noble lettré)	Wei Xian
26	Jiang Xing Chu Xue Tu (Pêche lors de la première neige)	Zhao Gan

Peinture paysagère de la dynastie des Song

30	Hu Xi San Xiao Tu (Trois ermites pleins de verve au bord du ruisseau du Tigre)	Anonyme
32	Hua Deng Shi Yan Tu (Festin au crépuscule)	Ma Yuan

34	Shan Jing Chun Xing Tu (Petite promenade sur un sentier de montagne au printemps)	Ma Yuan
36	Song Shou Tu (Longévité pareille au pin)	Ma Yuan
38	He Xiang Qing Xia Tu (La douceur du lotus en été)	Ma Lin
40	Ying Shan Tu (Demeure fabuleuse des immortels)	Wang Shen
42	Yu Cun Xiao Xue Tu (Village de pêcheurs après une petite neige)	Wang Shen
44	Qing Luan Xiao Si Tu (Un temple retiré dans une chaîne de montagnes)	Li Cheng
46	Han Lin Tu (Bosquet en hiver)	Li Cheng
47	Xue Shan Xiao Si Tu (Un temple retiré dans les montagnes enneigées)	Fan Kuan
48	Xi Shan Xing Lü Tu (Voyage à la montagne)	Fan Kuan
50	Xi Shan Qing Yuan Tu (Vue pure et lointaine des montagnes et des ruisseaux)	Xia Gui
52	Yu Zhou Chang Wan Tu (Bateaux de pêche, nocturne)	Xu Daoning
54	Han Ya Tu (Corbeaux en hiver)	Anonyme
56	Yu Lou Chun Si Tu (Aspiration à l'amour au printemps)	Anonyme
57	Jiang Ting Wan Tiao Tu (Regards portés au loin dans un pavillon)	Anonyme
58	Hu Zhuang Qing Xia Tu (L'été, sur les rives d'un lac)	Zhao Lingrang

60	Chi Bi Tu (Chibi)	Wu Yuanzhi
62	Jiang Shan Qiu Se Tu (Feuillage automnal le long d'une rivière)	Anonyme
63	Bai Xi Die Ying Tu (Paysage d'automne avec des papillons)	Anonyme
64	Qiu Xi Dai Du Tu (En attendant le bac, en automne)	Anonyme
66	Zao Chun Tu (Au début du printemps)	Guo Xi

Peinture paysagère de la dynastie Yuan

70	Que Hua Qiu Se Tu (Paysage d'automne des montagnes Que et Huabuzhu)	Zhao Mengfu
72	Dong Ting Yu Yin Tu (Pêcheur reclus sur le lac Dongting)	Wu Zhen
74	An Chu Zhai Tu (Chaumière de sérénité)	Ni Zan
76	Ping Lin Ji Se Tu (Temps clair dans la vallée)	Dong Yuan
78	Qiao Bi Song Quan Tu (Précipice avec torrent et pins)	Dong Yuan
79	Min Wu Xi Le Tu (Une scène de prospérité)	Anonyme
80	Yan Yu Cong Zhu Tu (Bouquets de bambous sous la brouillasse)	Guan Daosheng
82	Cui Yu Xuan Tu (Chaumière sous la pluie fraîche)	Zhuang Lin

84	Lu Yu Peng Cha Tu (Lu Yu infusant du thé)	Zhao Yuan
86	Chun Shan Qing Ji Tu (Sérénité après la neige au début du printemps)	Ma Wan
88	Shan Shui Tu (Montagne et eau)	Lin Zihuan
90	Ye Qiao Ce Jian Tu (Au passage d'un pont aux ânes)	Sheng Mao
91	Chong Gang Du Tiao Tu (Un homme solitaire sur une crête)	Fang Congyi
92	Lin Ting Qiu Se Tu (Pavillon sur une montagne reboisée, en automne)	Anonyme
94	Song Jian Heng Qin Tu (Musique au pied des pins)	Zhu Derun
95	Xia Shan Guo Yu Tu (Montagnes baignées par les pluies d'été)	Gao Kegong
96	Lian Zhou Xin Yue Tu (Cueillette des fleurs de lotus sous la nouvelle lune)	Anonyme
98	Zhu Xi Cao Tang Tu (Chaume à l'ouest du bosquet de bambous)	Zhang Wo
100	Ge Zhi Chuan Yi Ju Tu (Déménagement de Ge Zhichuan)	Wang Meng

Peinture paysagère de la dynastie des Ming

104	Pen Ju You Shang (En admiration devant des chrysanthèmes)	Shen Zhou
106	Lu Shan Gao Tu (Montagne Lushan)	Shen Zhou

108	Chi Bi Tu (Chibi)	Qiu Ying
110	Hua Yan You Qi Tu (Promenade à cheval près d'un ravin couvert de fleurs)	Qiu Ying
112	Feng Jing Fang Gu Tu (En quête de vestiges du passé à Fengjing)	Dong Qichang
114	Wan He Qiu Tao Tu (Chuchotement du vent dans les pins d'innombrables ravins)	He Hao
116	Hu Xi Cao Tang Tu (Chaumière au bord du ruisseau Huxi)	Wen Zhengming

Peinture paysagère de la dynastie des Qing

120	Tao Hua Yu Ting Tu (Fleurs de pêcher et canots de pêche)	Wang Hui
122	Hong Lin Qiu Ji Tu (Bois de feuilles rouges après la pluie en automne)	Wang Hui
124	Xi Shan Hong Shu Tu (Arbres aux feuilles rouges, ruisseau et montagnes)	Wang Hui
126	Kang Xi Nan Xun Tu (La tournée dans le Sud de l'empereur Kangxi)	Wang Hui et autres
127	Bi Shu Shan Zhuang Tu (Résidence de montagne de Chengde)	Leng Mei
128	Fang Ni Zan Gu Mu Cong Huang Tu (Fac-similé de Ni Zan)	Yun Shouping
130	Shan Shui Lou Ge Tu (Paysage et pavillons)	Chen Mei
131	Shan Shui Lou Ge Tu (Paysage et pavillons)	Chen Mei

132	Xi Ge Guan Shu Tu (Lecture dans le pavillon au bord du ruisseau)	Shen Yinghui
133	Qing Luan Chun Ai Tu (Brume sur les sommets ensoleillés, au printemps)	Tang Dai
134	Shi Wan Tu (Les dix « Wan »)	Tang Dai
135	Shi Wan Tu (Les dix « Wan »)	Tang Dai
136	Xue Jing Gu Shi Tu (Histoires relatives à la neige)	Sun Hu
137	You Niao Shi Yi Tu (Oiseaux et goût poétique)	Jin Kun
138	You Niao Shi Yi Tu (Oiseaux et goût poétique)	Jin Kun
139	You Niao Shi Yi Tu (Oiseaux et goût poétique)	Jin Kun
140	Guan Quan Tu (contemplation d'une source)	Cheng Lin
142	Shang Sai Jin Lin Tu (Bois au-delà de la Grande Muraille)	Guan Huai
144	Fu Dan Tu (Bûcheron rentrant à la maison avec du bois de chauffage)	Jin Tingbiao

146 Appendice : Brève chronologie de l'Histoire chinoise

La peinture des Paysages

de la Chine ancienne

CHINA INTERCONTINENTAL PRESS

Préface

La peinture paysagère s'est épanouie en Chine parce que les Chinois ont toujours aimé les montagnes et l'eau.

Ce goût pour la nature est lié à la spécificité de leur philosophie et de leurs idées culturelles. D'après le Yi Jing (Yi King, Yi Ching), la loi du monde fait partie de l'univers et l'observation de la nature, tout comme l'astronomie, permet d'en dévoiler les mystères. Pendant la période des Chun Qiu et des Royaumes Combattants Zhan Guo (722–221 av. J.C.), Confucius a dit : « *L'homme intelligent aime l'eau, et l'homme honorable les montagnes* », c'est pourquoi les Chinois ont ces éléments en haute estime et vouent un culte tout particulier aux paysages. Pour s'attirer bénédiction et bonheur, les gens qui vivaient sous la dynastie des Han ont représenté des montagnes et des cours d'eau sur leurs miroirs en cuivre ou sur leurs vêtements. Ils croyaient que la représentation de la montagne, qui abrite en son sein des oiseaux, des quadrupèdes, des fruits, des herbes médicinales et des minéraux, attirait

la bonne fortune. De même, l'eau symbolisait la vertu, sa limpidité était l'emblème de l'esprit angélique, la façon dont elle se joue des obstacles l'emblème de l'agilité, et la manière dont elle creuse goutte à goutte la pierre celui de la constance. Le temple honorant les feudataires défunts de l'État Chu était décoré de dessins de ciels, de terres, de montagnes et de cours d'eau. En outre, l'école taoïste considérait qu'une existence retirée, à l'écart du vacarme, était favorable à celui qui souhaite se corriger de tous les vices de l'homme. En un mot, tous ceux qui partagent cette école de pensée aiment la nature et en font depuis toujours la représentation.

C'est au cours des périodes Wei et Jin que les premières peintures paysagères ont vu le jour. Ces œuvres aux proportions biaisées se caractérisent par le principe suivant : « *La dimension de la montagne ne dépasse pas la taille du personnage, et le cours d'eau est tellement étroit et peu profond que les bateaux ne peuvent y naviguer.* » Par la suite, durant la dynastie du Nord et du Sud, les premiers

écrits spécifiques relatifs au dessin paysagé commencent à circuler. Dans ces articles, les motifs et les fonctions de la peinture paysagère sont mis en relief. Celle-ci permet de jouir chez soi de scènes pittoresques de la nature, mais aussi de s'épanouir et de forger son caractère. Les premières théories de perspective y sont présentées et l'on peut affirmer qu'à cette époque la peinture paysagère a franchi un cap.

Pendant la dynastie des Sui et Tang, la construction d'une grande quantité de palais et de parcs nécessita l'exécution de nombreux dessins et favorisa par conséquent le développement de la peinture paysagère. Le You Chun Tu (Excursion au printemps) de Zhan Ziqian des Sui est bien conservé et permet de constater aujourd'hui l'avancement de cet art ; en Occident, il a fallu attendre jusqu'au xve siècle pour voir une œuvre équivalente, soit un retard d'environ 900 ans. À partir de la dynastie des Tang, la peinture paysagère chinoise se développe de plus en plus, de génération en génération,

et d'innombrables œuvres extrêmement originales sont créées, qui font maintenant partie de notre précieux patrimoine culturel.

À l'heure actuelle, beaucoup de maisons, d'hôtels, de salles de conférence et d'espaces publics sont décorés de peintures paysagères que tout un chacun peut admirer. Il est intéressant de noter que l'expression chinoise pour « faire un voyage touristique » est « *visiter les montagnes et les cours d'eau pour jouir de la belle vue de la montagne et de l'eau* » (pinyin : You Shan Wan Shui). De même, devant un beau paysage, nous disons : « *Les eaux et les monts sont comme un tableau* » (pinyin : Jiang Shan Ru Hua), ledit tableau (Hua) signifiant « la peinture paysagère ». L'esprit de la culture bucolique a pénétré dans notre cœur et notre nation se distingue par le culte qu'elle voue aux montagnes et aux cours d'eau, ainsi que par son goût pour la peinture paysagère, la plus brillante perle de toutes les dynasties dans l'histoire de la Chine.

Table des matières

Peinture paysagère des Sui, des Tang et des Cinq Dynasties

14	You Chun Tu (Excursion au printemps)	Zhan Ziqian
16	Jiang Fan Lou Ge Tu (Fleuve, voiles et pavillons)	Li Sixun
18	Ming Huang Xing Shu Tu (L'empereur Li Longji visitant Sichuan)	Li Zhaodao
20	Long Xiu Jiao Min Tu (Habitants sous l'aile de l'empereur)	Dong Yuan
21	Dong Tian Shan Tang Tu (Demeure céleste)	Dong Yuan
22	Qiu Shan Wen Dao Tu (Questions sur le TAO à la montagne en automne)	Ju Ran
24	Xue Tu (Neige)	Ju Ran
25	Gao Shi Tu (Le noble lettré)	Wei Xian
26	Jiang Xing Chu Xue Tu (Pêche lors de la première neige)	Zhao Gan

Peinture paysagère de la dynastie des Song

30	Hu Xi San Xiao Tu (Trois ermites pleins de verve au bord du ruisseau du Tigre)	Anonyme
32	Hua Deng Shi Yan Tu (Festin au crépuscule)	Ma Yuan

34	Shan Jing Chun Xing Tu (Petite promenade sur un sentier de montagne au printemps)	Ma Yuan
36	Song Shou Tu (Longévitité pareille au pin)	Ma Yuan
38	He Xiang Qing Xia Tu (La douceur du lotus en été)	Ma Lin
40	Ying Shan Tu (Demeure fabuleuse des immortels)	Wang Shen
42	Yu Cun Xiao Xue Tu (Village de pêcheurs après une petite neige)	Wang Shen
44	Qing Luan Xiao Si Tu (Un temple retiré dans une chaîne de montagnes)	Li Cheng
46	Han Lin Tu (Bosquet en hiver)	Li Cheng
47	Xue Shan Xiao Si Tu (Un temple retiré dans les montagnes enneigées)	Fan Kuan
48	Xi Shan Xing Lü Tu (Voyage à la montagne)	Fan Kuan
50	Xi Shan Qing Yuan Tu (Vue pure et lointaine des montagnes et des ruisseaux)	Xia Gui
52	Yu Zhou Chang Wan Tu (Bateaux de pêche, nocturne)	Xu Daoning
54	Han Ya Tu (Corbeaux en hiver)	Anonyme
56	Yu Lou Chun Si Tu (Aspiration à l'amour au printemps)	Anonyme
57	Jiang Ting Wan Tiao Tu (Regards portés au loin dans un pavillon)	Anonyme
58	Hu Zhuang Qing Xia Tu (L'été, sur les rives d'un lac)	Zhao Lingrang

60	Chi Bi Tu (Chibi)	Wu Yuanzhi
62	Jiang Shan Qiu Se Tu (Feuillage automnal le long d'une rivière)	Anonyme
63	Bai Xi Die Ying Tu (Paysage d'automne avec des papillons)	Anonyme
64	Qiu Xi Dai Du Tu (En attendant le bac, en automne)	Anonyme
66	Zao Chun Tu (Au début du printemps)	Guo Xi

Peinture paysagère de la dynastie Yuan

70	Que Hua Qiu Se Tu (Paysage d'automne des montagnes Que et Huabuzhu)	Zhao Mengfu
72	Dong Ting Yu Yin Tu (Pêcheur reclus sur le lac Dongting)	Wu Zhen
74	An Chu Zhai Tu (Chaumière de sérénité)	Ni Zan
76	Ping Lin Ji Se Tu (Temps clair dans la vallée)	Dong Yuan
78	Qiao Bi Song Quan Tu (Précipice avec torrent et pins)	Dong Yuan
79	Min Wu Xi Le Tu (Une scène de prospérité)	Anonyme
80	Yan Yu Cong Zhu Tu (Bouquets de bambous sous la brouillasse)	Guan Daosheng
82	Cui Yu Xuan Tu (Chaumière sous la pluie fraîche)	Zhuang Lin