

Les échanges culturels franco-japonais de la fin du 19ème siècle au début du 20ème

Mika HOSOKAWA

Grâce à l'ouverture du pays par le commodore Perry en 1853, le Japon s'est dirigé vers la mise en place de relations internationales. Les échanges contemporains franco-japonais ont pour origine le « Traité de Paix d'Amitié et de Commerce entre le Japon et la France » de 1858. Depuis ce traité, pendant 150 ans, le Japon et la France continuent des échanges dans des domaines divers jusqu'à aujourd'hui.

La culture japonaise a été transmise dans la société française. On peut voir son influence dans les peintures des impressionnistes surtout de la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle. L'occasion par laquelle la culture japonaise est entrée en France est l'exposition universelle de Paris de 1867. Les objets exposés ont beaucoup influencé la société occidentale. Cette influence a orienté l'art nouveau à la fin du 19ème siècle. Ensuite, grâce à l'activité de Hayashi Tadamasu, beaucoup de peintures japonaises ont été diffusées en France.

I- Les échanges culturels

a) l'exposition universelle de Paris

Après le « Traité de Paix d'Amitié et de Commerce entre le Japon et la France » de 1858, les échanges entre la France et le Japon sont devenus actifs. Durant la dernière période du shogunat d'Edo, le Japon a envoyé des délégations diplomatiques de taille variable dans les pays occidentaux. On en compte six sur une période de sept ou huit ans. Suite à ces envois, une usine sidérurgique a été fondée à Yokosuka par le ministre français au Japon, Léon Roches. Le Japon a ainsi ressenti la nécessité de négociations avec le gouvernement français.

En 1865, le gouvernement français a demandé au shogunat de participer à l'exposition universelle de Paris. Il a accepté dans le but de montrer au monde que le Japon était une grande puissance. Un autre but était d'obtenir l'aide économique de la France. Le Japon a exposé des objets tels le papier japonais,

des objets d'arts, des laques et des ukiyoés.

La France exposait la moitié de tous les objets de l'exposition. D'autres pays participants étaient l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne de la fédération, l'Autriche, la Russie, les Etats-Unis, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse. La superficie d'exposition pour le Japon était réduite, mais les arts japonais ont attiré beaucoup de gens, de beaucoup de pays.

Lors de la troisième exposition de Paris en 1855, les arts et métiers du Japon avaient déjà été introduits. Leur grande qualité était déjà appréciée partout en Europe. Cependant la première participation formelle était en 1867. A ce moment là, l'exposition japonaise a été construite en quatre sections, celle du shogunat, celles du daimyo de Satsuma et de celui de Saga, et une section privée.

Puis, le Japon a également reçu les influences des systèmes culturels des pays avancés et elles ont contribué à sa modernisation. Mais il faut remarquer que, grâce à cette participation à l'exposition, beaucoup de pays occidentaux ont été fascinés par la technique des arts japonais qui était nouvelle pour eux.

b) Hayashi Tadamasu - son rôle d'intermédiaire dans les échanges culturels

Dans le chapitre précédent, nous avons déjà parlé de l'influence des arts japonais dans les pays occidentaux surtout à l'occasion de l'année 1878, quand le Japon a participé formellement à l'exposition universelle de Paris. Maintenant, nous devons parler de Hayashi Tadamasu qui a eu un rôle essentiel pour l'introduction des arts japonais en France suivant l'exposition.

Hayashi Tadamasu (1853 - 1906) est un personnage qui s'est tourné vers la France à l'occasion de l'exposition universelle à Paris. Il y a fait un séjour de 1878 à 1905 comme commerçant d'art. Hayashi avait travaillé dans l'entreprise *Kiritsukôsho*. Cette entreprise a été fondée en 1874 par le gouvernement Meiji parce qu'il a remarqué que les objets d'art japonais étaient appréciés dans les pays occidentaux lors de l'exposition universelle de Vienne (1873). Cette entreprise était chargée de deux rôles, l'un commercial pour l'exportation des objets d'art, surtout les Ukiyoé, et l'autre productif, en tant que manufacture qui fabrique des objets d'art. Elle a décidé de présenter ses produits à l'exposition universelle de Paris pour y introduire les arts japonais. Elle avait aussi le projet de fonder une succursale à Paris.

Puisque Hayashi avait étudié le français, il lui a été demandé de partir en France comme interprète à l'exposition. Il a continué son rôle comme interprète et traducteur des arts japonais à Paris même après l'exposition. A ce moment là, il a été remarqué par Wakai Kanesaburo, un sous-directeur de l'entreprise *Kiritsukôsho* de la succursale de Paris et il a commencé à travailler pour les échanges culturels franco-japonais.

En 1883, Il a ouvert une boutique d'art dans une partie de son logement et plus tard, il a fondé la société *Wakai-Hayashi*. Wakai s'approvisionnait en œuvres au Japon et Hayashi les vendait en France. Ils ont ainsi géré cette boutique ensemble. De plus, quand Hayashi a commencé sa boutique en 1883, l'un des promoteurs du japonisme, Louis Gonse, un historien d'art mais aussi le rédacteur en chef de la *Gazette des Beaux-Arts* (un magazine important pour le Japonisme), a rédigé un livre de recherches, *L'art Japonais*. C'était le premier ouvrage consacré à l'art japonais en français. Hayashi et Wakai ont coopéré à sa rédaction et ils ont composé des parties du texte. Avec les connaissances de Wakai et le français d'Hayashi, ils ont estimé qu'ils diffusaient pour des spécialistes, des critiques d'art célèbres des pays occidentaux.

Grâce à ces activités, Hayashi a vendu beaucoup d'œuvres d'art japonais (surtout des Ukiyoé) en France comme commerçant d'art. En outre, il est un personnage remarquable qui a vendu beaucoup de sortes d'œuvres japonaises y compris des kimonos, des objets décoratifs, et qui a contribué à la diffusion des arts japonais.

II- Le Japonisme

a) Qu'est-ce que le Japonisme ?

En général, on dit que le Japonisme signifie l'influence que les arts japonais ont eu dans les pays occidentaux de la deuxième partie du 19ème siècle à la période de la Belle époque en France.

D'abord, il est important de connaître pourquoi le Japonisme est apparu. En France, au début du 18ème siècle, le style d'art est passé du baroque au rococo. Durant cette période, on a recherché une forme nouvelle et naturelle qui n'est pas la forme régulière d'origine de la culture chrétienne. Après la période des grandes expéditions maritimes, l'exotisme était très attirant depuis le 17ème siècle en Europe. Alors, à travers des marchands de la société des Indes

Orientales, un grand nombre d'œuvres asiatiques comme par exemple des poteries et des tissus de soie ont été diffusées en Europe. Puis, l'exotisme a évoqué le goût chinois appelé Chinoiserie. Cependant, après l'unification de Shin en 1644, le désordre politique continuant, il est devenu difficile pour la société des Indes Orientales d'importer des œuvres de Shin. Ainsi, en remplacement, elle a importé des œuvres japonaises et petit à petit la culture japonaise a été introduite dans les pays occidentaux. Grâce à ces importations, l'intérêt pour l'art japonais s'est répandu. En conséquence, il s'est orienté vers le Japonisme au 19ème siècle. Plus généralement, la définition du Japonisme est l'engouement pour les choses japonaises qui s'est diffusé dans les pays occidentaux, surtout en France, dans la seconde moitié du 19ème siècle.

Il y avait particulièrement deux types d'arts japonais qui ont été importés en Occident : les Ukiyoé et les arts décoratifs. Les Ukiyoés comme les tableaux d'Utamaro, Hokusai, et Hiroshige ont attiré beaucoup de gens. Si l'on regarde les tableaux des impressionnistes surtout par exemple Monet, Whistler, Van Gogh, on peut y voir l'influence du Japonisme. Concernant les arts décoratifs, ce sont des arts mettant en valeur des motifs (lignes sinueuses), matériaux (laque, soie), formes (paravents, éventails), objets (kimonos, services à thé) spécifiques, mais aussi le sens de la perfection des artisans japonais. Ce qui a beaucoup attiré était le style et la technique de ces arts. Les éléments qui ont exercé une forte influence sont : l'asymétrie, l'irrégularité, le décoratisme, l'absence de perspective, les couleurs brillantes sur surfaces plates, l'usage rythmique de diverses formes, la profondeur représentée par une fragmatisation systématique, l'espace vide, l'arrangement décentré, la lumière sans ombres, la diagonale comme ligne dominante. Les styles et techniques mentionnés sont des éléments qui sont totalement différents de ceux de la France et des pays occidentaux à cette époque. Il est considéré que les arts japonais sont des expressions vivantes de la nature provenant de la connaissance de l'art des Japonais. Ensuite, bien que les arts japonais soient asymétriques, ils donnent une unité à l'ensemble. Comme les arts japonais utilisent la forme asymétrique, les Européens, dont la forme de base était la symétrie et qui voulaient s'en dégager, ont porté un grand intérêt à cette nouvelle forme.

b) Les impressionnistes et le Japonisme

De nombreux peintres ont été influencés par le Japonisme. On a déjà cité les

noms d'impressionnistes comme Monet, Whistler, Van Gogh, mais on peut voir cette influence également dans beaucoup d'autres tableaux, et on peut ajouter à la liste les noms de Lautrec, Gauguin, Courbet, Corot, Cézanne et Degas. En prenant quelques peintures en exemple, nous allons maintenant mettre en avant la relation entre l'influence de l'Ukiyoé et ces tableaux.

1) Degas (1834-1917)

Il est considéré que Degas a appris la composition en structure décentrée grâce aux Ukiyoé d'Hokusai et Utamaro. L'une de ses œuvres, *Un chrysanthème et une femme*, s'inspire de la manière décentrée de l'art japonais. De plus, il a peint beaucoup de tableaux de danseuses, et on peut y trouver la même structure décentrée. Ainsi, on peut dire de Degas qu'il a introduit une méthode de l'art japonais.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas

2) Renoir (1841-1919)

Renoir est un peintre qui a peint beaucoup de portraits, comme Manet et Degas. Il a eu l'expérience de travailler dans une manufacture de poteries à l'âge de treize ans et après il s'est occupé de peintures sur éventails. Il était alors jeune, et il est donc considéré que Renoir avait un grand intérêt pour les arts japonais. De la même façon que pour Degas, on peut trouver la structure décentrée dans les tableaux de Renoir. De plus, on peut y remarquer l'influence des arts japonais dans de nombreuses utilisations d'éventails japonais et de paravents, par exemple dans *Jeune fille lisant* ou *La femme à l'éventail*. On dit aussi que l'un de ses tableaux très célèbre, *Le Bal au moulin de la galette*, a reçu l'influence du japonisme.

La femme à l'éventail

Jeune fille lisant

Le Bal au moulin de la galette

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir

3) Monet (1840-1925)

Monet avait un fort intérêt pour les arts japonais. On peut le remarquer dans plusieurs de ses œuvres. Il a collectionné de nombreux Ukiyoé. De plus, il a construit un étang de nymphéas dans son jardin à Giverny, avec un pont en dos d'âne japonais, il semble donc qu'il ait été fasciné par les arts japonais. Il a peint plusieurs tableaux intitulés *Nymphéa* et on peut voir son admiration des arts japonais dans chaque tableau. En outre, son tableau *La Japonaise* nous montre sûrement son intérêt, car il y a peint un kimono.

La Japonaise

Nymphéa

<http://www.famousartistsgallery.com/gallery/monet-lj.html>

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nymph%C3%A9as%2C_harmonie_verte

4) Van Gogh (1853-1890)

Dans l'un de ses tableaux peints pendant son séjour à Paris, *Le père Tanguy*, on peut voir des Ukiyoé en arrière plan. On dit qu'il s'est ému de l'identité entre un peintre d'estampes et lui-même dans ses peintures de la nature. Il a fait aussi la copie des tableaux d'Hiroshigé *Prunier* (梅の木) et *Le grand pont sous la pluie* (雨の大橋). Ainsi, il a fait des copies d'Ukiyoé et également des recherches sur les arts japonais.

Prunier

Le grand pont sous la pluie

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Hiroshige_Van_Gogh_1.JPG

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Hiroshige_Van_Gogh_2.JPG

Le père Tanguy

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Van_Gogh_-_Portrait_of_Pere_Tanguy_1887-8.JPG

A côté des peintures décrites ci-dessus, la forme imposante de la montagne dans un tableau de Cézanne (1839-1906), *Mt. Saint-Victoire*, nous évoque un tableau d'Hokusai des *Trente-six vues du mont Fuji*. Par ailleurs, dans un tableau de Gauguin (1848-1903), on peut voir l'influence de l'Ukiyoé par la composition en gros plan d'une partie et les coloris.

Le grand retentissement des Ukiyoé japonais, surtout en 1867, a conduit à une nouvelle orientation pour les arts en France. Durant cette période, les recherches sur l'art ont été bien faites en France. Par ailleurs, on peut remarquer que la composition japonaise, qui était originale, a été fort diffusée en France parce qu'un grand nombre d'impressionnistes ont été fascinés par les arts japonais. C'est-à-dire que grâce à ces impressionnistes, le Japonisme a été largement diffusé.

Mt. Saint-Victoire

Vue du mont Fuji (Hokusai)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Paul_C%C3%A9zanne_108.jpg

Dans les chapitres précédents, on a expliqué comment le Japonisme a été introduit et largement diffusé en France historiquement. Ensuite, on a parlé des éléments des arts japonais qui ont eu une influence dans les pays occidentaux, surtout en France, et cette influence a été présentée concrètement par l'exemple de tableaux de plusieurs impressionnistes.

On peut dire que cette période de la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle a été une période très importante pour les relations entre la France et le Japon. Comme le Japon était fermé aux pays étrangers jusqu'à la demande d'ouverture du commodore Perry, il y avait peu d'informations et d'intérêt pour lui. Quand on voit l'époque suivant l'ouverture du pays, le rôle du Japon en France a beaucoup changé. Dans ce rapport, d'un point de vue culturel, on a parlé de l'influence des arts japonais et de leur large diffusion en France. Ainsi, le Japon a développé son rôle au point qu'on puisse trouver un impact dans des tableaux d'impressionnistes.

Cependant, il est aussi important de remarquer que la tendance générale des goûts pour la Chinoiserie et la recherche d'un nouveau style d'art étaient également des raisons pour lesquelles on s'est orienté vers le Japonisme. En outre, il va sans dire que les arts japonais ont été diffusés grâce à la participation formelle à l'exposition universelle de Paris en 1867 et à l'activité de Hayashi Tadamasa.

On peut dire que l'influence du japonisme s'est traduite dans un mouvement culturel français. On a montré ce qu'était le Japonisme à la période de la fin du 19ème siècle au début du 20ème, mais il est heureux que les Occidentaux aient eu un intérêt pour les arts japonais et les aient introduits dans leurs arts.

Depuis le début des échanges culturels franco-japonais il y a 150 ans, on peut dire qu'il reste encore en France un intérêt pour les arts japonais. Par

exemple, quand le kimono a été introduit en France, il y avait la mode du corset de forme serrée, mais cette mode a changé pour la forme détendue du kimono. Et puis, il me semble qu'on aime bien le kimono aujourd'hui encore en France. Et si on pense à l'intérêt pour le Kabuki ou les Manga d'aujourd'hui, on peut considérer qu'il remonte au Japonisme. Les échanges culturels franco-japonais se poursuivent et on pourra remarquer une influence dans beaucoup de domaines, autres que celui des œuvres japonaises. Probablement, il y aura aussi de nouvelles influences de la France au Japon grâce à ces échanges mutuels.

Bibliographie

- 富田仁、『日本のフランス文化』、白地社、1993年。
- 由水常雄、『ジャポニズムからアール・ヌーヴォーへ』、中公文庫、1994年。
- ジャポニズム学会編、『ジャポニズム入門』、思文閣出版、2000年。
- 三井秀樹、『美のジャポニズム』、文藝春秋、1999年。
- 大島清次、『ジャポニズム 印象派と浮世絵の周辺』、講談社学術文庫、1992年。
- 林忠正シンポジウム実行委員会編、『林忠正 ジャポニズムと文化交流』、ブリュッケ出版、2007年。
- 木々康子、『林忠正とその時代 世紀末のパリと日本美術』、筑摩書房、1987年。
- Chris Reynes-Chikuma, *IMAGE DU JAPON EN FRANCE ET AILLEURS*, l'Harmattan, 2005.