Qu’est-ce qu’une estampe ?

Les estampes japonaises (gravures sur bois) ont connu leur apogée durant l’époque d'Edo (1603-1868).
Cette période de stabilité politique et de prospérité économique favorise le développement des grandes villes au sein desquelles émerge une classe bourgeoise avide de divertissements.

Produites en séries et bon marché, les estampes ne sont pas considérées comme des œuvres d’art. Elles illustrent la vie des quartiers réservés aux loisirs : pièces et portraits d'acteurs de théâtre, vie des courtisanes, lutteurs de sumo, scènes de la vie quotidienne, littérature populaire.

Les 53 relais de la route du Tōkaidō (Hiroshige)

Les estampes de paysage apparaissent au début du XIXe siècle lorsque les voyages, rendus plus sûr par l'aménagement de grandes routes partant d'Edo (Tokyo), deviennent un des loisirs favoris des Japonais.

Les 53 relais de la route du Tōkaidō, reliant Edo à Kyoto, sont situés dans des sites pittoresques ou près de lieux de pèlerinage : ils proposent auberges, restaurants et salons de thé ainsi que de nombreux commerces de services, indispensables au voyage.

- **Voir les estampes 31, 37, 38, 39, 40, 41 et 42**

Images de belles femmes *bijin-ga*

Les estampes représentant des beautés féminines offrent une vision idéalisée de la femme japonaise dans ses loisirs ou ses activités de mère. Les courtisanes de haut rang sont aussi très présentes : artistes et dames de compagnie, elles se distinguent des prostituées ordinaires par leur maîtrise des arts.

Les *bijin-ga* font également la promotion des dernières tendance de la mode dans un pays où beauté féminine est synonyme d'élégance vestimentaire.

- **Voir les estampes 5, 6, 11, 12, 23, 24, 29, 30 et 34**

Le théâtre

Le théâtre *kabuki*, spectacle dansé et chanté, est un des loisirs les plus populaires de la société d'Edo.

Les propriétaires de salles et les acteurs à la mode commandent aux éditeurs d'estampes affiches, portraits et programmes illustrés.

Les spectateurs se ruent sur ces images qu'ils acquièrent à chaque représentation en guise de souvenir.

- **Voir les estampes 13, 15, 21 et 22**

Les héros populaires

Les nombreux héros populaires du Japon sont issus des contes et légendes du folklore japonais ainsi que de l'histoire militaire héroïque du pays.

◆ **Voir les estampes 10 et 19**

Parodies du *Dit du Genji*

Écrit au début du 11e siècle par Murasaki Shikibu, le *Dit du Genji* relate les aventures amoureuses et politiques mouvementées du prince Hikaru Genji.

Les estampes parodiques travestissent les personnages du roman et transposent les scènes dans le Japon contemporain.

◆ **Voir les estampes 14, 17, 20 et 26**

Références aux religions du Japon

Des références au bouddhisme et au shintoïsme sont présentes dans certaines estampes exposées.

Elles le sont toujours de manière allusive, détournée ou parodique : par exemple, les sept dieux du bonheur sont souvent métamorphosés en beautés féminines.

◆ **Voir les estampes 1, 4, 7, 25 et 27**

Les fêtes

Les fêtes traditionnelles populaires rythment la vie quotidienne des Japonais et se déroulent essentiellement au printemps et en été.

Elles trouvent leur origine pour la plupart dans les rites du bouddhisme et surtout du shintoïsme.

Elles s'accompagnent souvent de processions à caractère religieux.

◆ **Voir les estampes 28, 32 et 33**

Les *surimono*

Les *surimono* sont des estampes luxueuses commandées par des cercles littéraires pour commémorer un événement, fêter un anniversaire, célébrer le nouvel an…

Elles se composent d'une illustration et d'un poème tiré de la littérature classique ou composé par un lettré.

◆ **Voir les estampes 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 35**

Les estampes japonaises

Numérotation des tiroirs de gauche à droite, par colonne

1 - Yashima GAKUTEI (1786?-1868)
La déesse Benten jouant du biwa
Série : Allusions aux sept dieux du bonheur
Probable retirage vers les années 1890

2 - Yashima GAKUTEI (1786?-1868)
Corbeau sur le portail d'un temple
Probable retirage vers les années 1890

3 - Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Serpent et pastèques
Série : *Une comparaison des écrits japonais*
Probable retirage vers les années 1890

4 - Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Jeune noble et son serviteur en promenade près du Pavillon d'or à Kyoto
Partie gauche d'un triptyque : *Les cerisiers en fleurs du Pavillon d'or*
Tirage vers 1893

5 - Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Trois beautés à travers les âges
***Beauté de l'ère Enpō* (1673-1681)**
Série : *Le Miroir des Âges*
Tirage 1896-1897

6 - Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Beauté de l'ère Tenpō (1830-1844)
Beauté de l'ère Bunsei (1818-1830)
Série : *Le Miroir des Âges*
Tirage 1896-1897

7 - Yashima GAKUTEI (1786?-1868)
Jurōjin (dieu de la longévité)
Série : *Allusions aux sept dieux du bonheur*
Probable retirage vers les années 1890

8 - Totoya HOKKEI (1780-1850)
Le Mont Fuji dans les nuages
Série : *Trois rêves de chance*
Probable retirage vers les années 1890

9 - Kubo SHUNMAN (1757-1820)
Papillons
Série : *Un album illustré de papillons*
Probable retirage vers les années 1890

10 - Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Singes et lapins blancs
Partie gauche d'un triptyque : *Yamauba regardant le jeune Kintarô jouant avec des amis de la montagne*
Tirage ère Meiji (1868-1912)

11 - Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Beauté de l'ère Kenmu (1334/36-1338)
Beauté de l'ère Kan'ei (1624-1643/44)
Série : *Le miroir des Âges*
Tirage 1896-1897

12 - Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Beauté de l'ère An'ei (1772-1781)
Beauté de l'ère Meiwa (1764-1772)
Série : *Le miroir des Âges*
Tirage 1896-1897

13 - Utagawa KUNIYOSHI (1798-1861)
Les acteurs Sawamura Chôjûrô V dans le rôle de la nourrice Otsuji et Ichikawa Saizaro dans celui de Tamiya Botaro enfant
Tirage 1849

14 - Utagawa KUNISADA (1786-1865)
Homme tenant une poupée à la main
Série : *Le délice ineffable de la suite du Genji* (parodie des cinquante-quatre livres du *Dit du Genji*)
Tirage 1858

15 - Utagawa KUNISADA II (1823-1880)
Marionnettistes
Série sur la pièce de théâtre bunraku *Kanadehon Chūshingura (Le trésor des loyaux serviteurs)*, basée sur *La légende des 47 rōnin*
Tirage vers 1865

16 - Keisai EISEN (1790-1848)
La courtisane Mototsue de la maison Daimonji
Série : *Courtisanes des cinq maisons*
Tirage de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868)

17 - Toyohara KUNICHIKA (1835-1900)
Chapitre 13 : Akashi (Femme allumant une lanterne)
Série : *Cinquante-quatre expressions des sentiments modernes associés au Dit du Genji*
Tirage 1884

18 - Utagawa KUNIYASU (1794-1832)
La courtisane Hana-Ogi de la maison d'Ogi (parodie de Zhu Wu, le stratège ingénieux)
Série : *Les 108 héros du Suikoden*
Tirage vers 1820-1830

19 - Utagawa SADAHIDE (1807-1873)
La fuite de Tokiwa Gozen et ses trois fils
Série : *Miroir des femmes vertueuses*
Tirage de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868)

20 - Utagawa KUNISADA (1786-1865)
Guerrier devant une lanterne
Série : Le délice ineffable de la suite du Genji (parodie des cinquante-quatre livres du Dit du Genji)
Tirage 1858

21 - Utagawa KUNISADA II (1823-1880)
L'acteur Iwai Hanshirô dans le rôle de Koaki, la mère de Daisuke
Série sur la pièce de théâtre kabuki *Le livre de la légende des Huit Chiens*
Tirage 1852

22 - Utagawa KUNIYOSHI (1798-1861)
L'acteur Iwai Kumesaburô III dans le rôle de Hanazaki faisant le thé
Tirage 1847

23 - Utagawa KUNISADA (1786-1865)
Un professeur de danse
Série : *Beautés modernes*
Tirage vers les années 1820

24 - Utagawa YOSHITORA (vers 1830 - vers 1880)
Beauté en kimono
Partie droite d'un triptyque : *Trois beautés devant des cerisiers en fleurs et des mâts de navires*
Tirage de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868)

25 - Utagawa KUNIYOSHI (1798-1861)
Le saint Bavard (n°8)
Série : Les moines *extraordinaires, les seize profiteurs*
Tirage vers 1843

26 - Utagawa KUNISADA (1786-1865)
Yûgao : Belle du soir lisant une lettre devant une table de jeu de gô
Série : *Le délice ineffable de la suite du Genji* (parodie des cinquante-quatre livres du *Dit du Genji*)
Tirage 1857

27 - Utagawa KUNIYOSHI (1798-1861)
Nakamura Utaemon IV, acteur de kabuki, en Daruma, moine bouddhiste
Tirage 1848

28 - Utagawa KUNIYASU (1794-1832)
Joueurs de shamisen
Partie droite d'un triptyque : Le festival Sannō
Tirage de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868)

29 - Utagawa KUNIYOSHI (1798-1861)
Beauté en kimono
Partie d'un polyptyque : Quatre beautés en kimonos du soir à carreaux
Tirage de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868)

30 - Utagawa KUNISADA (1786-1865)
Beauté cueillant une branche de cerisier en fleurs
Partie centrale d'un triptyque : *La fête des fleurs de cerisier*
Tirage vers 1843-1847

31 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Fuchu et Ejiri (relais de la route du Tōkaidō)
Série : *Les cinquante-trois relais de la route du Tōkaidō*
Tirage vers 1852

32 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Les cerisiers en fleurs à Gotenyama
Série : *Les lieux célèbres d'Edo*
Tirage 1853

33 - *La Fête des garçons (Tango no sekku)*
Tirage vers 1868

34 - Utagawa SADAKAGE (actif vers 1818-1844)
Deux femmes devant l'étang de Shinobazu et le sanctuaire de Benten du parc Ueno (Tokyo)
Tirage de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868)

35 - Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Branche d'abricotier du Japon en fleurs
Probable retirage vers les années 1890

36 - *Album de plantes, oiseaux et insectes*
Tirage de la fin de l'époque d'Edo (1603-1868)

37 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Hamamatsu : le murmure des pins (relais de la route du Tōkaidō)
Série : *Les cinquante-trois relais de la route du Tōkaidō*
Tirage vers 1841-1844

38 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Hara : le Fuji enneigé (relais de la route du Tōkaidō)
Série : *Les cinquante-trois relais de la route du Tōkaidō*
Tirage vers 1841-1842

39 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Hakone (relais de la route du Tōkaidō)
Série : *Les cinquante-trois relais de la route du Tōkaidō*
Tirage vers 1850-1851

40 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Kusatsu (relais de la route du Tōkaidō)
Série : *Les cinquante-trois relais de la route du Tōkaidō*
Tirage vers 1850-1851

41 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Shirasuka (relais de la route du Tōkaidō)
Série : *Les cinquante-trois relais de la route du Tōkaidō*
Tirage vers 1850-1851

42 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Kanaya : la traversée du fleuve Ôi (relais de la route du Tōkaidō)
Série : *Les cinquante-trois relais de la route du Tōkaidō*
Tirage vers 1841-1842