

BIBLIOTHÈQUE

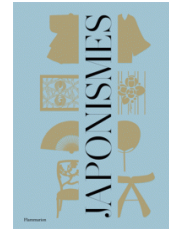
M Musée
de Valence
art et archéologie

ARSÈNE HÉRITIER

BIBLIOGRAPHIE

Le Japonisme

La fièvre du japonisme

Japonismes

Sous la direction d'Olivier Gabet
Flammarion, 2014

À partir de la seconde moitié du 19e siècle, le Japon ouvre ses portes à l'Occident. À Paris, Londres, Vienne et New York, artistes et marchands découvrent avec fascination la richesse et l'originalité de la culture japonaise. Peintres, joailliers, designers, architectes et créateurs de mode, de Manet à Degas, en passant par Toulouse-Lautrec et Gauguin, de Bracquemond à Hoffman, de Madeleine Vionnet à Mallet-Stevens, tous ont regardé et admiré cet art, tous ont collectionné les estampes, les céramiques, les laques et les textiles venus du Japon, notamment mis en lumière lors des Expositions universelles.

Cote : 709.034 JAP

Un goût d'Extrême-Orient : collection Charles Cartier-Bresson

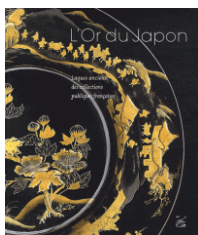
Claire Stoullig
IAC éditions, 2011

Ces pièces proviennent d'un amateur nancéien, Charles Cartier-Bresson (1852-1921). Sa collection d'environ neuf cents pièces d'art asiatique a été léguée par sa veuve à la ville de Nancy en 1936. Ce sont ainsi plus de mille pièces d'Extrême-Orient provenant principalement du Japon, qui entrent dans les collections du musée : laques, estampes, rouleaux peints, objets (sabres, ivoires, armure, pipes, paravent, mobilier), vêtements d'apparat...

[Exposition, Nancy, Musée des Beaux-Arts, 23 juin-29 août 2011]

Cote : 708 NAN MBA

*Les ouvrages présentés dans cette bibliographie sont consultables
et empruntables à la bibliothèque du Musée de Valence.*

L'or du Japon : laques anciens des collections publiques françaises

Sous la direction de Geneviève Lacambre
IAC éditions d'Art, 2010

Se fondant sur un travail de reconstitution largement documenté qui répertorie les laques anciens du Japon conservés dans les collections publiques françaises, et précise l'historique d'objets rares de style *namban* et de l'époque d'Edo, ce catalogue propose des essais de japonistes sur la production des laques, leurs usages codés, leur commerce, leurs migrations, l'évolution des styles et des goûts des collectionneurs.

[Exposition, Bourg-en-Bresse, Monastère royal de Brou, 2 mai-25 juillet 2010 ; Arras, Musée des Beaux-Arts, 28 août-21 novembre 2010]

Cote : 749 LAC

L'éclat des laques : trésors inédits du Japon

Geneviève Lacambre
L'Estampille/L'Objet d'Art, n° 458, juin 2010, pp. 52-59

Suite à une découverte surprenante au monastère royal de Brou, les musées de Bourg-en-Bresse et d'Arras mettent en lumière un domaine inexploré jusqu'ici : les laques anciens du Japon conservés dans les collections publiques françaises. Dévoilant quelques 170 œuvres du 18e au 19e siècle, inédites pour les trois quarts, cet article permet de comprendre l'origine de leur présence en Europe et plus précisément en France.

Cote : P.4 (Revue)

Imagine Japan

Sous la direction de Marc-Olivier Gonseth, Julien Glauser, Grégoire Mayor et Audrey Doyen
Musée d'ethnographie, 2015

Des séries d'animation et autres mangas à l'esthétique des jardins et des villes, en passant par les arts martiaux, les pratiques religieuses, le tatouage et les divertissements populaires, le Japon apparaît comme un réservoir de pratiques et de représentations nourrissant de manière continue et féconde le vécu et l'imaginaire de nombreux Suisses.

[Exposition, Neuchâtel, Musée d'ethnographie, 20 juin 2014-19 avril 2015]

Cote : 707.4 SUI NEU

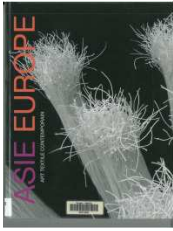
Les jeux mêlés de l'encre, du vide et du temps : un dialogue entre la peinture traditionnelle du Japon et l'art contemporain occidental

Musée de l'ancien Evêché d'Evreux, 1991

Depuis son ouverture, à la fin du 19e siècle, le Japon exerce sur le reste du monde, et particulièrement sur l'Occident, fascination et rejet dans un singulier mouvement de balancier qui célèbre tantôt la réussite économique, l'extraordinaire capacité d'invention, tantôt l'abandon apparent de tout ce qui, dans sa très longue histoire, lui confère une originalité et une identité si riches.

[Exposition, Evreux, Musée de l'ancien Evêché, 29 juin-30 septembre 1991]

Cote : 708 EVR MAE

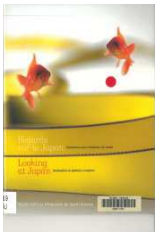
Asie Europe : art textile contemporain

Françoise de Loisy
Angers, 2011

Les œuvres japonaises (tapisseries murales, œuvres spatiales ou posées à même le sol, monumentales ou miniatures) frappent par leur rigueur, leur puissance architecturale, leur fraîcheur, leur raffinement et leur poésie. À la grande diversité du vocabulaire formel s'ajoute le respect profond du matériau, l'utilisation des techniques les plus diverses, un travail très soigné. S'il est évident que le Japon n'échappe pas aux influences internationales, il est aussi vrai que les artistes japonais ont su trouver très rapidement un langage qui leur est propre.

[Exposition, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 18 juin-13 novembre 2011]

Cote : 746.8 LOI

Regards sur le Japon : invitation aux créateurs de mode

Nadine Besse, Abdellah Zerguine
Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, 2008

La soie et les textiles qui relient Saint-Étienne à l'Orient, sont au cœur de *Regards sur le Japon*. Comme le titre de ce catalogue l'indique, l'approche est plurielle, mais elle est aussi intimiste, faisant la part belle à des artistes peu connus du grand public, évoquant par ailleurs la créativité vestimentaire à l'œuvre dans les rues et les quartiers, tout en mettant à disposition des publics de grandes références.

[Exposition, Saint-Étienne, Musée d'art et d'industrie, 16 octobre 2008-19 janvier 2009]

Cote : 746.9 HAU

L'art de l'Ukiyo-e

L'art de l'ukiyo-e : exposition au Grand Palais

Dossier de l'art, n° 113, octobre 2004

À l'occasion de l'exposition du Grand Palais consacrée aux estampes japonaises, *Dossier de l'Art* fait découvrir cet art subtil, dont l'interprétation difficile mérite d'être guidée. Ce numéro présente à la fois le contexte historique, social, culturel, dans lequel est apparu l'art de l'estampe ukiyo-e, à l'époque Edo, et la technique de l'estampe. Il propose des clefs de lecture permettant d'apprécier les œuvres, ainsi que des commentaires d'estampes, tout en se penchant plus particulièrement sur l'image de la femme dans les estampes japonaises.

Cote : P.5 (Revue)

Ukiyo-e : images du monde flottant

Caroline Larroche, Olivier Morel
Éditions courtes et longues, 2007

Les « images du monde flottant » désignent les œuvres produites au Japon durant l'époque Edo (1615-1867) qui empruntent leurs sujets à la vie quotidienne des villes. En japonais, elles se nomment « ukiyo-e », « ukiyo » signifiant monde flottant.

Cote : J 704 LAR

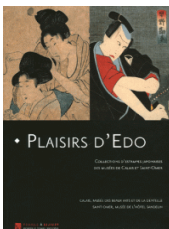
Le Japon illustré : de Hokusai à l'École Utagawa

Marie-Claude Coudert
Fage, 2009

Si les estampes de l'âge d'or de l'époque d'Edo qui montrent les célèbres beautés des maisons de courtisanes vaquant à leurs gracieuses occupations ont depuis fort longtemps la faveur du public occidental, la gravure japonaise ukiyo-e ne saurait se limiter à la vision esthétisante des amateurs du 19e siècle. Aux yeux des Japonais, plus qu'une œuvre d'art, elle est un reflet des divertissements populaires, une illustration des hauts faits historiques et des personnages légendaires, ou encore une forme d'expression satirique.

[Exposition, Rouen, Musée des Beaux-Arts, 12 mars-29 juin 2009 ; Montargis, Musée Girodet, 18 septembre 2009-3 janvier 2010]

Cote : 769 FRA ROU

Plaisirs d'Edo : collections d'estampes japonaises des musées de Calais et Saint-Omer

Barbara Forest, Célia Fleury
Gourcuff Gradenigo ; Association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais, 2007

Réalisées pour la plupart à l'époque d'Edo (1603-1868), ces estampes décrivent les plaisirs éphémères de la vie quotidienne, le théâtre Kabuki ou les courtisanes. Sujets littéraires, paysages et scènes de batailles viennent enrichir l'iconographie de l'ouvrage. On y retrouve les signatures prestigieuses d'Utamaro, Hokusai, Hiroshige, Kunisada, Haronobu, etc.

[Exposition, Calais, Musée des beaux-arts et de la dentelle ; Saint-Omer, Musée de l'Hôtel Sandelin, 16 mars-17 juin 2007]

Cote : 769 FRA CAL

Quelques artistes classiques et contemporains japonais

Les sources spirituelles de la peinture de Sesshû

Hiromi Tsukui
Collège de France ; Institut des hautes études japonaises, 1998 (Bibliothèque de l'institut des hautes études japonaises)

Sesshu, peintre et moine zen, est l'une des personnalités les plus illustres de la peinture de paysage japonaise. En témoignent l'admiration que lui portèrent nombre d'hommes chinois et japonais de son temps, ainsi que le fait que plusieurs peintres d'époques ultérieures en firent leur modèle.

Cote : 709.2 SES

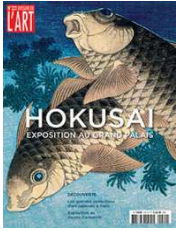
Hiroshige (1797-1858) : segundo centenario

Ayuntamiento de Zaragoza, 1997

L'art de Hiroshige se caractérise par son approche poétique de la nature. Attentif aux manifestations de la permanence et de l'éphémère, observateur enthousiaste et parfois mélancolique de la nature, sensible à sa beauté, à sa fragilité et à ses variations, il cherche à en saisir les impressions instantanées et changeantes, précurseur en ce sens des impressionnistes sur lesquels il exercera une influence très nette. Ses estampes sont une merveille de réalisme poétique.

[Exposition, Zaragoza, musée Pablo Gargallo, 9 octobre-23 novembre 1997]

Cote : 709.2 HIR

Hokusai : exposition au Grand Palais

Dossier de l'Art, n° 222, octobre 2014

Dossier de l'Art propose de découvrir Hokusai (1760-1849), l'un des plus grands noms de l'estampe japonaise, et sans conteste le plus célèbre en Europe. On n'a jamais vu, hors du Japon, rétrospective de cette ampleur : plus de 500 dessins, peintures, gravures et livres, présentés par rotation et en deux volets en raison de leur fragilité, retracent les six périodes majeures de la carrière au long cours du maître et composent le panorama le plus complet de son œuvre.

Cote : P.5 (Revue)

Hokusai

Fage, 2014 (Collection Paroles d'artiste)

Cet ouvrage fait dialoguer les propos ou écrits d'Hokusai avec son œuvre : « Si le ciel me donnait encore dix ans... Si le ciel me donnait seulement encore cinq ans de vie... je pourrais devenir un vrai grand peintre. »

Cote : 709.2 HOK

Yayoi Kusama

Dijon, 2001 (Collection Art contemporain, 1)

« Ma vie, c'est-à-dire un point au milieu de ces millions de particules que sont les pois » : cette phrase écrite par Yayoi Kusama en 1975 sonne comme un manifeste et condense à la fois sa personnalité et son art. Internationalement reconnue, l'artiste japonaise occupe depuis les années 1960 une place singulière sur la scène de l'art contemporain. Peintre, sculpteure, performeuse, écrivain, mais aussi cinéaste et styliste, elle poursuit aujourd'hui une œuvre protéiforme allant de la sculpture aux environnements spectaculaires, tout en pratiquant toujours la peinture. [Exposition itinérante, 2000-2002]

Cote : 709.2 KUS

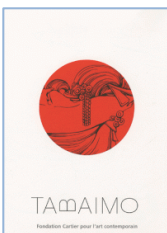

Eiko & Koma : time is not even, space is not empty

Walker Art Center, 2011

Eiko Otake et Takashi Koma Otake, généralement connues sous le nom d'Eiko & Koma, sont un duo de performeurs japonais. Depuis 1972, Eiko & Koma ont travaillé comme coréalisateurs artistiques, chorégraphes et interprètes, créant un théâtre de mouvement unique hors du calme, de la forme, de la lumière, du son et du temps. Pour la plupart de leurs travaux multidisciplinaires, Eiko et Koma créent également leurs propres ensembles et costumes.

Cote : 709.2 EIK

Tabaimo

Fondation Cartier pour l'art contemporain ; Actes Sud, 2006

Tabaimo crée des films d'animation qui glissent imperceptiblement de scènes quotidiennes d'une banale normalité à une situation énigmatique, fascinante et souvent perturbante. Ses films d'animation combinent le « fait-main » des gravures sur bois traditionnelles et la technologie sophistiquée de l'ordinateur. Les œuvres de Tabaimo se font le reflet doux-amer de la société japonaise contemporaine, de ses aspects les plus traditionnels à sa face la plus sombre.

[Exposition, Paris, Fondation Cartier, 27 octobre 2006-4 février 2007]

Cote : 709.2 TAB

Regard sur les artistes occidentaux influencés par l'art du Japon

Le japonisme de Jean-François Auburtin (1866-1930)

Béatrice Riou, Cyrielle Durox

Ville de Morlaix, 2012

Cet ouvrage étudie les paysages de Jean-François Auburtin, fortement influencés par l'art japonais, en particulier les estampes de Hokusai. Débutant sa carrière en qualité de fresquiste œuvrant à de grands décors, le peintre travaille en parallèle à des tableaux de chevalet, où il emprunte au japonisme une grande liberté de cadrage, un chromatisme vif et un nouveau sens du rythme.

[Exposition, Morlaix, Musée, 27 octobre 2012-26 janvier 2013]

Cote : 709.2 AUB

Félix Bracquemond et les arts décoratifs : du japonisme à l'Art nouveau

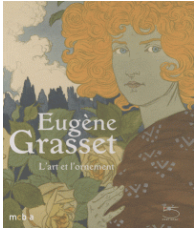
Jean-Paul Bouillon

Réunion des musées nationaux, 2005

Félix Bracquemond (1833-1914) apparaît aujourd'hui comme le plus grand graveur de son époque, mais son travail, non moins considérable, dans le domaine des arts décoratifs reste presque entièrement à redécouvrir. Cette première rétrospective étendue, largement composée d'inédits, apporte la révélation de son art.

[Exposition, Limoges, Musée national Adrien Dubouché, 5 avril-4 juillet 2005 ; Selb-Plössberg, Deutsches Porzellanmuseum, 25 juillet-25 octobre 2005 ; Beauvais, Musée départemental de l'Oise, 15 novembre 2005-14 février 2006]

Cote : 709.2 BRA

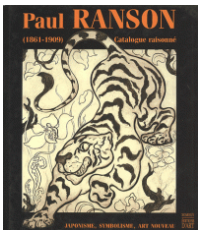
Eugène Grasset, 1845-1917 : l'art et l'ornement

Catherine Lepdor
5 Continents, 2011

Installé à Montmartre en 1871, Eugène Grasset fait ses débuts au cabaret du Chat noir. Sa rencontre avec l'imprimeur et le collectionneur Charles Gillot lui permet de participer au renouveau du livre illustré et de l'affiche, à l'enseignement du japonisme et du médiévisme. Il triomphe en 1900 à l'Exposition universelle de Paris, où il expose des bijoux dessinés pour Henri Vever.

[Exposition, Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts, 18 mars-13 juin 2011]

Cote : 709.2 GRA

Paul Ranson (1861-1909) : japonisme, symbolisme, Art nouveau : catalogue raisonné

Brigitte Ranson Bitker, Gilles Genty
Somogy éditions d'art, 2000

Ancien élève de l'École des arts décoratifs de Limoges, Paul Ranson s'inscrit à l'Académie Julian en 1886. D'emblée, le jeune artiste se trouve mêlé aux mouvements les plus prometteurs de son époque et avec Maurice Denis, Bonnard, Ibels, participe à la fondation du groupe des Nabis. L'intérêt que les Nabis éprouvent pour le japonisme, la nécessité de renouveler les principes de la création artistique trouvent chez Ranson une résonance extrêmement forte.

Cote : 709.2 RAN

Bibliothèque Arsène Héritier
4, place des Ormeaux · 26000 Valence
T. 04 75 79 20 56
documentation-musee@mairie-valence.fr

Horaires :
Me, Je, Ve 14h-18h
Sa 10h-12h

