Introduction à la

Calligraphie chinoise

Les 4 trésors

* Le pinceau
* L’encre de chine
* L’encrier
* Le papier absorbant (*Shuen Zi)*

La calligraphie est souvent désignée comme une écriture styliser.

Exemple :

styl01	styl02	styl03	styl04

Cependant la calligraphie chinoise est simplement une écriture sans rajout ni ornement : c’est l’art d’écrire.

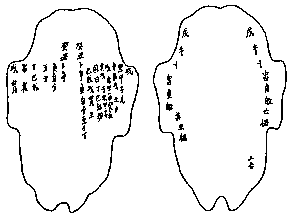
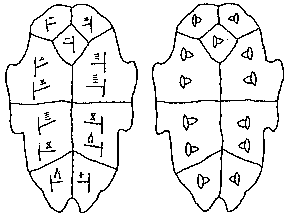
A l’époque des Shang (14ème siècle avant Jésus-Christ) l’écriture n’est pas seulement un outil de communication, c’est aussi une représentation artistique.

On peut remarque que la mise en page est structurée.

Selon le texte les scribes sont sélectionnés d'après leurs niveaux de calligraphie dans les pratiques divinatoires.

Les pratiques divinatoires se faisaient essentiellement sur les carapaces de tortue. La tortue représente le cosmos en modèle réduit, avec, au-dessus, sa carapace ronde comme le ciel et au-dessous, sa carapace plate comme la terre. De plus, son emploi est dû à sa capacité de longévité considérable, tout à l`image de la durée immense de l`univers.

C`est en appliquant de la chaleur à l`aide d`un tison à brûler sur la surface de la carapace que les craquelures apparaissaient et révélaient ce que voulait bien prédire le devin. Les scribes ne pouvant écrire sur les craquelures faisait une mise en page avec un style légèrement différent selon les craquelures.

Durant cette époque il y a un seul style (xiao zhuan) qui est plus ou moins large.

Exemple :

fechit1 ren

ren01

ren02

ren03

Sera écris :

ou

ou

On utilisait entre autre le bois et les bambous comme support pour écrire, cependant ces matériaux pour la plupart pourrissaient avec le temps faute de soins.

Les outils d’écriture d’antan ont été identifiés rapidement d’une part grâce à l’écriture et d’autre part grâce aux découvertes.

On sait que les pinceaux sont fabriqués à partir de bambous.

ev01 ev02 ev03 ev04 ev05

Evolution

On peu observer que sur les carapaces de tortue l’écriture est gravée donc cela ne peu être fait au pinceau. Par contre en regardant de près on peu observer le tracé d’encre autour de la gravure, ce qui signifie que le scribes écrivait d’abord avec un pinceau et gravé ensuite.

On peu en conclure qu’a l’époque des Shang, le pinceau était déjà l’outil principal tout en ayant des supports très varié.

On à également découvert un grand nombre d’objet en bronze (Jinwen) datant de la même époque sur lequel des inscription graphique chinoise sont marqué avec un style légèrement différent que sur celle des carapaces de tortue (Jiaguwen).

ren01

Exemple :

Sur la Carapace de Tortue

Jiaguwen

fechit1 ren

ev

Sur le Bronze

Jinwen

En effet les inscriptions sur le bronze comporte des traits plus arrondis, et varie moins que le Jiaguwen. On suppose que cette différence serait liée aux supports.

Les traits aux pinceaux ont beau être arrondie, le résultat de la gravure est toujours anguleux.

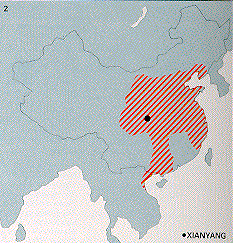
La gravure moulée en relief sur le bronze semble expliquer la provenance d’une écriture arrondie.

Le Jiaguwen est un style de circonstance dans la calligraphie c’est la raison pour laquelle on commencera par étudier le Jinwen.

Le Jinwen début au alentour du 3ème siècle avant J-C., beaucoup de style on influencer le Jinwen.

Le 1er empereur Qin à unifier l’écriture, les routes, relier les différentes murailles de part et d’autre pour en faire la grande muraille de Chine.

Le Jinwen de l’époque féodal (avant l’empereur Qin) se nomme le Dazhuan (la grande sigillaire), celui qui vient après l’unification s’appelle Xiaozhuan (la petite sigillaire) ou Qinzhuan.

Grande muraille de Chine

Empire des Qin

Région d’où venais l’empereur Qin

Style Sigillaire ou Xiao Zhuan

Style pratiqué lors de la période des royaumes combattants

Caractéristiques :

* Le style sigillaire s’inscrit dans un rectangle vertical
* Les traits sont tous de la même épaisseur
* Les début et fin de trait sont arrondie

Technique :

* pour tourner il faut utiliser la même force partout tout en soulevant légèrement le pinceau.

Trait au pinceau

1

2

3

Les croisements:

×

×

×

√

Style des Scribes ou Li Shu

Style pratiqué sous l’empire des Qin (3ème siècles avt J-C) durant la période des royaumes combattant et un peu avant d’après les récentes fouilles archéologiques (4ème siècles avt J-C).

A la différence du style sigillaire qui prend beaucoup de temps, le style Lishu permet une écriture plus rapide mais perd du tracer régulier et fin.

Il y a donc pendant cet période une cohabitation du style Xiaozhuan et Lishu ayant chacun un usage différent.

Le style Xiaozhuan revêt un caractère plus officiel, il est utilisé dans l’administration (loi, etc..) ou pour les inscription solennelles.

Le style Lishu lui est plutôt utiliser dans la vie quotidienne (inscription des dettes en kg de riz sur les lamelles de bambous)

C’est au 1er siècle avt J-C que le style Lishu détrône le style Xiaozhuan, c’est aussi durant ce siècle qu’on voit apparaître le 1er dictionnaire dont la rubrique étymologique est en sigillaire. Ce qui fait remarquer que le style sigillaire n’est plus utilisé n’on plus dans les usages officiel.

Le style Lishu a changé fondamentalement le style pictographique. C’est aussi la 1ère fois qu’on utilise les subtilités du pinceau en devant maîtrise la variation du trait par la force du poignet.

Dans le Lishu on retrouve également un caractère qui n’exister pas dans le Xiaozhuan qui est le point.

Remarque : le style Lishu s’appelle aussi Hanli (Lishu des Han) ou le Qinli (Lishu des Qin).

Caractéristiques :

* Le Lishu s’inscrit dans un rectangle horizontal
* Dissymétrie du caractère
* Trait fondamental Lishu: tête de cigale et queue d’hirondelle
* Lorsqu’on écrit un caractère composé, la partie de droite est plus petite que la partie de gauche à un trait fondamental Lishu
* Si par contre les 2 caractères on un trait Lishu alors ils doivent être de largeur égal
* Sur un même caractère il ne peut avoir plusieurs traits fondamentaux. Le trait Lishu sera sur le dernier trait du bas

Le trait fondamental

CALLIGRAPHIE CHINOISE

Questions partiels

1. Quelles sont les différences entre le Lishu et le Xiaozhuan ?
2. Calligraphier les caractères suivants en style Lishu :

海 面

1. Pourquoi Xingshu est le style d’écriture le plus répandu en Chine actuelle ?

Calligraphier les caractères suivants en style Kaishu

Expliquons plus concrètement ces cinq éléments fondamentaux :

-**L'âme** : chaque œuvre calligraphique doit avoir le mérite d'exprimer l'état d'esprit et le dynamisme mental de l'auteur. C'est une étape extrêmement sublime dans l'art calligraphique.

- **Le souffle** : l'auteur laisse couler ses sentiments, ses pensées, son énergie, en un mot sa sensibilité, au bout du pinceau sur le papier, tantôt à travers les traits pleins, tantôt par les traits secs et cassés, mais tout en garantissant l'équilibre de l'œuvre dans son ensemble, équilibre mis en évidence par les différentes proportions de traits.

- **Le squelette** : il s'agit de l'espace qu'occupe l'œuvre calligraphique grâce à la succession des traits harmonieusement disposés.

- **La chair** : selon la sensibilité et l'humeur, le calligraphe utilise des techniques différentes dans le contrôle de la quantité d'encre imbibé par le pinceau, dans la pression du pinceau sur le papier et dans la vitesse du mouvement du pinceau pour coucher l'encre et donner la chair à leur œuvre.

- **Le sang** : c'est l'encre qui contient essentiellement de l'eau. Selon la quantité d'eau dans l'encre, les traits peuvent être denses ou délavés. Cette nuance exprime non seulement l'âme du calligraphe, mais aussi le degré de sa maturité artistique.

Exemple de calligrapghies

"Le son de luth aussi limpide que l'eau
Le rêve poétique plus doux que le printemps"

Au printemps le sommeil dure au delà de l'aube
De tous les côtés parvient le chant des oiseaux
La nuit est à peine troublée par le murmure du vent et de la pluie
Qui sait combien de fleurs sont tombées cette nuit ?

"Wu Dong: le non-agir est

le principe du taoïsme."

Bambous et pins murmurent au vent et à la pluie;
Thé et platane chantent au clair de lune."

"L'harmonie entre
le ciel et la terre;
La complémentarité entre l'endroit et l'envers."