

# De l'estampe japonaise à l'Art Nouveau

---

## Fiche pédagogique

---

### Sommaire

#### I. Comprendre l'influence japonaise

- ❖ L'estampe Japonaise : L'Ukiyo-e
- ❖ Le Japonisme
- ❖ « Le jeu de miroir » entre l'occident et l'Orient

#### II. Les thèmes, les couleurs et les matériaux et les techniques en architecture et décoration

- ❖ Les thèmes utilisés
- ❖ Les couleurs
- ❖ Les matériaux
- ❖ Les techniques

#### III. Activités en Sciences et arts plastiques

- ❖ La représentation de la nature
- ❖ Les matériaux et les techniques

## I. Comprendre l'influence japonaise



Estampe japonaise

« Courtesane »

Vincent Van Gogh

« Iris » Estampe de Hokusai

« Iris » Vincent van Gogh

### ❖ L'estampe Japonaise : L'Ukiyo-e

Au Japon, l'époque Edo constitue deux siècles de calme relatif, durant lesquels apparaissent de nombreuses innovations artistiques. Elles sont liées à l'essor d'une classe moyenne, avide de plaisirs et de raffinements. Face aux écoles traditionnelles de peintures se développe **l'estampe** ou, pour employer le terme japonais plus poétique **l'Ukiyo-e**, « **tableau du monde flottant** ».

Tandis que la pratique et la jouissance des styles de peinture les plus anciens étaient souvent réservées aux seuls nobles, l'Ukiyo-e s'adresse à un public plus large en puisant son inspiration et ses sujets dans le monde du plaisir (geisha et kabuki), la vie quotidienne, la nature, la mythologie, ou en s'adonnant à des pastiches de toiles célèbres.

L'Ukiyo-e suscita un engouement considérable auprès du public et des artistes européens. Il amenait de l'exotisme, et la découverte d'une forme différente d'appréhension du monde par le dessin.

L'estampe fut une révélation pour de nombreux artistes comme **Van Gogh** (qui recopia de nombreuses estampes d'**Hokusai** et d'**Hiroshige**), **Manet**, **Gauguin**, **Degas**, **Toulouse-Lautrec** ...L'estampe apportait du sang neuf à un art qui s'enlisait dans la morne répétition des styles des siècles passés.

### ❖ Le Japonisme

Le terme « **Japonisme** » désigne les courants artistiques de la fin du XIXe, inspiré par les estampes, motifs et objets d'art japonais. L'influence japonaise remarquable au niveau des formats des tableaux utilisés carrés ou rectangulaires en hauteur est surtout notable dans le domaine technique. La ligne, la courbe et l'irrégularité de forme sont misent à l'honneur. La synthèse et l'esthétique décorative priment sur la recherche du détail. La profondeur est niée au profit de l'utilisation d'aplats de couleurs. Le « cloisonnisme » de **Gauguin** consiste notamment à cerner des aplats, à délimiter par un trait, ce qui rapproche cette technique à la fois de l'estampe japonaise et du vitrail.

## ❖ « Le jeu de miroir » entre l'Occident et l'Orient

Pour les japonais, l'artiste le plus représentatif de l'Art Nouveau semble être **Mucha**. Dès 1900, plusieurs de ses affiches sont d'ailleurs redessinées pour faire la couverture de magazines d'art japonais. Curieusement, Alphonse Mucha leur apparaît comme un artiste représentatif de l'art occidental, alors qu'il s'inspire directement de l'Ukiyo-e.

L'influence de Mucha sur les artistes japonais fut sans doute déterminée par l'exubérance de ses arabesques, ses courbes élancées qui rappellent le tracé curviligne des estampes.

Comme l'Ukiyo-e, Le développement de l'Art Nouveau est lié à l'essor de la classe moyenne et à la volonté sociale de mettre l'art à la disposition de tous.

## II. Les thèmes, les couleurs et les matériaux et les techniques en architecture et décoration

La maison est considérée comme une œuvre d'art à part entière, proposant une synthèse de tous les arts et bannissant la distinction entre arts majeurs et arts mineurs. Les arts appliqués sont alors accueillis au sein d'expositions jusqu'alors réservées aux arts dits «nobles». L'accent est mis sur la libération des plans, l'articulation des travées, l'asymétrie des ouvertures et le jeu dynamique des baies.

### ❖ Les thèmes utilisés

Les motifs décoratifs peuvent être abstraits, à tendance linéaire et «géométrisant». Mais le plus souvent ils sont figuratifs. Ils puisent leur source dans la nature, et sont chargés d'un contenu symbolique. La fluidité de la ligne souple, notamment en « *coup de fouet* », de la courbe, de l'ondulation et de l'arabesque caractérise l'ornementation de l'art nouveau.

- La représentation de la nature

- La flore: nénuphars; algues; lianes tropicales, tiges presque dépourvues de feuilles, orchidées, iris, narcisses, lys, volubilis, ombelles, clématites, anémones, véroniques, nénuphars, glaïeuls....

- La faune : Libellules, papillons, oiseaux, serpents, lézards, escargots, hippocampes etc.



Balcon avec motifs de lianes - Jules Lavirotte



Façade avec un de motif de lézard – Jules Lavirotte

### ❖ Les couleurs

Elles sont tendres, délicates. Les tons pastels sont utilisés (bleu, vert pâle, gris, rose, mauve, beige..), notamment dans les briques et les céramiques.

### ❖ Les matériaux

- Le verre, les pâtes de verre



Vase d'Emile Gallé



Verrière de Grüber

Vitraux, fenêtres de larges baies, portes vitrées de hall d'entrée, verrières intérieures permettant l'éclairage par la lumière naturelle, verrières de certaines entrées du métro.

- La ferronnerie



Porte d'entrée- Louis Majorelle



Rembarde de Balcon

Fer, acier, bronze et fonte: le métal est travaillé en ruban, en torsade, en volute ou en rinceau. La fonte à l'avantage de pouvoir se mouler. Elle a été utilisée pour les rambarde de fenêtres et de balcons et surtout par Hector Guimard pour la réalisation de ses entrées de stations de métro avec des motifs très personnels.

- La pierre de taille et la brique



Façade en pierre de taille

La pierre de taille coûteuse a eu un usage limité, aussi l'on utilise beaucoup la brique (de couleurs très variées pastel, beige, grises rosée, rouge etc.) ainsi que la pierre meulière, abondante en région parisienne permettant d'éviter la monotonie des façades.

- Le bois

- La confection des meubles : Acajou du Brésil (plaqué ou massif), Chêne, Noyer, Poirier
- La marqueterie : Ebène et Sycomore.



Meuble Eugène Gaillard

Eugène Gaillard et surtout Emile Gallé et Louis Majorelle sont les ébénistes les plus représentatifs

## ❖ Les techniques

- La céramique



Portique en céramique

- La mosaïque

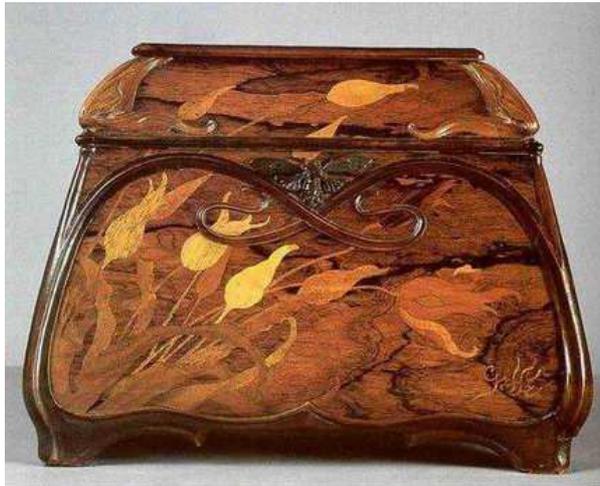


Mosaïques de Gaudi à base de morceaux de carreaux

Elle a été fréquemment employée et certaines œuvres significatives léguées par des artistes furent à l'origine d'une véritable renaissance de la mosaïque en Europe occidentale.

C'est le cas en particulier du pavement dans les entrées des maisons dessinés par Victor Horta ou Hector Guimard, ou des bancs et plafonds du parc Guell dessinés par Gaudi à Barcelone

- La marqueterie



Coffre en marqueterie

### III. Activités en Sciences et Arts Plastiques

#### ❖ La représentation de la nature

- Apprendre à reconnaître les fleurs
- Construire des planches (dessin ou assemblages d'images) des fleurs : Narcisses, Iris, Orchidées, Nénuphars, Coloquintes, liliacées, Ombelles, Anémones, etc.

#### ❖ Les matériaux et les techniques

- Découvrir les matériaux

La brique, le verre et les pâtes de verre, le bronze, la pierre meulière, le grès flammé etc.

Expliquer à la classe, par le biais d'un bref exposé de 5 minutes, tous les matériaux. Par exemple dire comment on obtient le verre, le bronze, la brique...

- Découvrir les techniques

Qu'est-ce que la céramique, mosaïque, la marqueterie ? Qu'est-ce qu'un ébéniste ? Qu'est ce que le Coup de fouet ?