

Un Rêve Français à la Lumière de l'Art Japonais Pendant le
19ème Siècle au début du 20ème siècle.

By :

Brendon J. Page

Presented in partial fulfillment of the requirements

for

Departmental Honors

in the

Department of Global Languages and Culture (French)

Hood College

April 2019

L'introduction du Japon et la France ; Une Vue Générale

Aujourd'hui, le Japon est l'un des pays les plus influents du monde. Que cela soit dans la technologie ou la nourriture, il n'y a aucun doute que notre société ait vu l'influence du Japon. Je pense que si je devais décrire le Japon, en un mot, j'utiliserais est le mot « l'innovation ».

Pendant des siècles, le Japon a adopté les techniques de cuisson des autres pays, les techniques artistiques, la nourriture, la culture, le mode de vie, et aussi leur a ajouté une marque qui est unique au Japon seulement. Cette manière d'adopter des styles et des techniques montre qu'ils n'étaient pas complètement originaux, mais la façon dont le Japon a créé sa signature sur cette terre, et son adaptation est évident à ce jour. Particulièrement, le style célèbre d'art, l'art japonais. L'influence de l'art japonais dans la communauté artistiques a été évident pendant les siècles, et beaucoup d'artistes en France ont été lourdement influencés par les modelés répétitifs, les couleurs, et la manière dont l'espace vide a été parfaitement utilisé dans beaucoup de tableaux japonais. Dans cette thèse, je discuterai comment l'art japonais au 19ème siècle a influencé l'art français pendant les 19ème et 20èmes siècles.

Pendant le 19ème siècle, le Japon était un pays qui a été régulé par le Shogun Tokugawa à Edo ; le Tokyo d'aujourd'hui. Un Shogun était le dictateur militaire du Japon de 1185 à 1867. Il y avait beaucoup de régimes différents pendant cette époque, et chaque régime était très conservateur, et il n'y avait pas beaucoup liberté au Japon. Une période importante pour Japon dans le changement de la culture et des arts s'appelait « La Période d'Edo », et le régime a duré de 1600 à 1868¹. C'était un temps conservateur pour le Japon, et ce dernier a été isolé du reste du

---

¹ Japan, 1800-1900 A.D.” *The Metropolitan Museum of Art, I.e. The Met Museum*, www.metmuseum.org/toah/ht/10/eaj.html.

monde. Avec cette isolation sévère, il n'y avait pas beaucoup de commerce avec les autres pays qui étaient proches du Japon, donc le Japon n'était pas aussi moderne que les autres pays qui avaient leurs frontières ouvertes. Aussi, l'art japonais exceptionnel a été coupé du monde, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de monde n'a pas vu cet art japonais jusqu'à 1868, ou après la chute de la Période d'Edo. Enfin, pendant cette période d'isolation sévère, le Japon n'a pas vu ce que le monde avait à offrir jusqu'à la fin de ce régime ; aujourd'hui, il existe très similaire une situation avec la Corée du Nord, et comment Kim Jong Il barricade les gens de Corée du Nord de la culture extérieure, la nourriture, ou le mode de vie comme un Shogun japonais pendant la période d'Edo et avant cette période.

Quand un pays est libéré d'un régime strict, il y a souvent une période de confusion, mais après la chute de la Période d'Edo, il y a eu une explosion de la culture occidentale qui a lourdement influencée le Japon, et la modernité du monde a transformé le pays. Il y avait alors une liberté pour tous, et beaucoup d'artistes ont peint ce qu'ils ont voulu, les musiciens ont chanté et ont écrit ce qu'ils ont désiré. Il n'y avait pas de restriction sur la créativité pour les artistes japonais après 1867-1868. Bien que le Japon ait été libéré du régime² d'un dictateur, et était maintenant un pays démocratique, il s'est isolé parfois de temps en temps du reste du monde. Avec cette nouvelle liberté, et un goût pour la modernité, les technologies, les arts, les cultures du Japon sont devenues une nouvelle identité du pays, et il y avait un sens de fuite d'un mode condensé de vie. Les influences certaines de la culture occidentale, ou la façon dont les gens occidentaux vivaient ont influencé un nouveau art de vivre, et le Japon a adopté des certaines choses occidentales, mais ajouté leur mérite unique, et en cela, le Japon est devenu très

---

² Un autre mot pour le Shogun Tokugawa.

distinct et différent du reste du monde. Cette époque radicale après la chute du Shogun est ce qui a fait le Japon un pays moderne aux normes d'aujourd'hui.

Une des choses les plus importantes qui est venue après la Période d'Edo était l'art japonais moderne. Avec cette nouvelle liberté, le monde n'était pas prêt pour l'explosion de la créativité, et l'explosion d'un style d'art unique. La distinction unique de l'art japonais du reste des conventions artistiques du monde est la capacité d'utiliser l'espace vide dans les représentations japonaises. Aussi, le style de l'art japonais est très détaillé, et les artistes japonais consacrent leurs vies pour l'amour de leur passion, et l'admiration pour cette technique ancienne. Aujourd'hui, l'influence de l'art japonais au 19ème siècle sur l'art du monde, et particulièrement, l'art français est évident.

Le 8 juillet 1853 a changé la face du Japon pour toujours grâce aux États-Unis. C'était le jour où « Le commodore américain Matthew Perry a guidé ses quatre bateaux dans le port à Tokyo Bay... le commerce régulier et la discorde entre le Japon et le monde oriental. » (*The United States and the Opening of Japan, 1853, history.state.gov, 1*)³. Après que les États-Unis sont allés au Japon, ce dernier a signé le Traité de Kanagawa le 31 mars, 1854. Avec ce nouveau traité, le Japon est devenu plus ouvert qu'il était avant. Cet impact a aidé les générations futures pour la liberté du Japon en 1867 après que les deux parties du sud du Japon s'appelaient Chōsū et Satsuma⁴ ont vaincu le Shogun à Edo, et avec elle, après la chute du Shogun, la Période de Meiji, commençait, le Japon moderne.

---

³ Office of The Historian Contributors. "The United States and the Opening of Japan, 1853." *U.S. Department of State*, U.S. Department of State, history.state.gov/milestones/1830-1860/opening-to-japan.

⁴ Les deux domaines féodaux dans le sud du Japon à l'époque.
Corcuera, Bob Danell. "Exploring History." *The Bakumatsu (Part 9): Satsuma-Choshu Alliance*, 1 Jan. 1970, exploringhist.blogspot.com/2016/06/the-bakumatsu-part9.html.

L'art japonais avant 1867, particulièrement les tableaux japonais, a tourné autour du gouvernement (Shogun), des samurais et de l'armée, et puis, après que le Shogun est devenu un gouvernement moderne en 1867, le changement de l'art japonais est devenu très sensible, et alors les sources d'inspirations de l'art japonais étaient la société moderne, l'agriculture, la nature, l'amour, la mort, et plus encore. Il n'y a plus aucunes restrictions pour l'art japonais, et beaucoup d'artistes ont peint ce qu'ils ont voulu, et il y avait une liberté certaine que vous pouvez voir avant et après le 1867. Il y avait beaucoup de professeurs et des étudiants qui ont maitrise l'art japonais pour leur vie complète, et c'était grâce à une passion certaine dans leur cœur pour ce type d'art. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'artistes féminins pendant le 19ème siècle au Japon. Cependant, beaucoup de femmes étaient le point focal pour l'art japonais avant 1867, et aussi après, parce qu'elles étaient un regard sur la vie des gens japonais, et la mode des femmes qui ont porté les vêtements élégants et coûteux. Après la chute du Shogun, l'art japonais avec les femmes est devenu très sexuelle, et les concepts de l'amour différent ont été souligné dans ces œuvres. Je prendrais ici exemples de deux œuvres avec des femmes pendant la Période d'Edo et après la Période d'Edo.

Les Fleurs d'Edo, Kitagawa Utamaro, 1800.

Cette œuvre par l'artiste Kitagawa Utamaro, s'appelait *Les Fleurs d'Edo*, a souligné la vie poétique d'une femme au début du 19ème siècle au Japon. La simplicité de ce tableau montre le mode de vie pour les femmes au Japon, et comment il y avait deux côtés dans la société japonaise : les femmes qui ont travaillé à la maison, et les femmes qui sont mariées aux samurais ; les hommes qui étaient les samurais sous le Shogun. Dans chaque société au monde pendant le 19ème siècle, il y avait les gens qui étaient pauvres, et ont été considérés comme « paysans. » La poésie, la musique, et le style artistique japonais rendu la société japonaise très unique bien que le Japon ait adopté beaucoup de choses des pays avoisinants. La femme qui joue un Shamisen⁵ montre l'élégance de la vie, et comment les petites choses dans la vie peuvent porter la joie pure dans la création de la musique. L'espace négatif est quelque chose que les artistes japonais ont perfectionné en utilisant la fluidité des couleurs simples comme la grise et le beige. Enfin, cette œuvre est un bon exemple de comment l'élégance de l'art japonais du Shogun ont été montrés au début du 19ème siècle.

Les Coiffures Diverses, Yōshū Chikanobu, 1887

---

⁵ Un type de guitar japonais traditionnel avec les trois cordes.
Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Samisen." *Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc., 14 Jan. 2016, www.britannica.com/art/samisen.

Cette seconde œuvre par l'artiste japonais, Yōshū Chikanobu, *Les Coiffures Divers*, montre la réalité de la société japonaise après la chute du Shogun à Japon. Cette peinture est très importante parce que l'œuvre japonaise montre comment l'influence de la culture occidentale a été adaptée dans la vie quotidienne du Japon, nous pouvons voir ici que les femmes japonaises portent des belles robes à l'européenne, et des coiffures raffinées. En France, pendant le 19ème siècle, les femmes élégantes ont porté des longues robes avec beaucoup de couleurs, et des grands chapeaux dans une esthétique bourgeoise. Comme le Japon a été influencé par les autres pays, il n'y est donc pas une surprise qu'il ait adopté le style occidental très vite dans leur mode de vie. Avant la chute du Shogun, la société japonaise était très stricte, et comme la liberté d'expression n'existait pas, il était évident avec cette nouvelle liberté après 1867 que les Japonais ont voulu s'exprimer eux-mêmes par la mode, les tableaux, la poterie, etc. L'élégance de cette peinture montre un nouveau sens de liberté dans la société japonaise, et comment le Japon a fait de la culture occidentale une partie de leur vie quotidienne, mais dans le style japonais moderne qui est si reconnaissable pendant le 19ème siècle.

Cette œuvre est divisée en trois gravures sur bois avec les femmes et les filles ; quatre femmes et deux filles. Cette gravure de mode montre 12 coiffeurs différents en haut de cette peinture, et ces petits coiffeurs ont représentés comment les femmes et les filles de la société japonaise ont stylisé leurs cheveux d'une façon traditionnelle. Les trois gravures sur bois ont représenté les trois scénarios différents avec une mère et une fille peut-être, mais aussi, cette œuvre pourrait représenter un sens d'élégance bourgeoise qui est venue dans la société japonaise après 1867. La première gravure sur bois montre une mère et sa fille, et les deux portent des robes avec beaucoup de couleurs comme le rouge, verte, beige, noire, et elles ont un chapeau avec des fleurs, et c'était une représentation du style bourgeois parce qu'en France pendant le

19ème siècle beaucoup de femmes portent les robes extraordinaires avec les chapeaux insérer une gravure de mode français. Il y a un point focal avec la couleur rouge, et dans les tableaux français la couleur rouge était une représentation de l'amour, et avec les femmes et les filles dans cette œuvre, et toutes les femmes portent la couleur rouge. La deuxième gravure sur bois montre deux femmes, sans petite fille. Une femme porte une robe noire qui pourrait représenter la mort parce que la couleur noire, en général, représente la mort, et l'autre femme porte une robe bleue avec des modèles floraux. La troisième section montre une petite fille avec une guitare japonaise portant une robe qui est similaire à la robe dans la première gravure sur bois. L'autre femme porte une robe avec beaucoup de modèles différents. La guitare sous la petite fille a représenté la liberté du Japon après 1867, et vous pouvez sentir un sens de liberté lorsque vous regardez la fille. Enfin, cette gravure est un bon exemple de la façon dont la société japonaise a changé après la chute du Shogun, et la façon dont la modernité a changé le Japon pour le mieux.

Avant que je parle des artistes japonais les plus célèbres pendant le 19ème siècle, je veux parler du style le plus célèbre de peinture que les artistes japonais ont utilisé, ce style s'appelle « Ukiyo-e ». Le mot « Ukiyo-e » se traduit littéralement comme « Les images du monde flottant » en français. Ce style d'art était la raison pour laquelle le Japon a été considéré un grand pays d'art pendant le 19ème siècle bien que le Japon ait été isolé du monde jusqu'à en 1867. Le style Ukiyo-e a été utilisé pour la gravure sur bois dans l'art japonais entre les 17èmes et 19èmes siècles. Les œuvres les plus célèbres au Japon entre cette époque ont été des gravures sur bois. Le style Ukiyo-e montre la nature transitoire de la vie, et c'était pourquoi pendant la période d'Edo, il y avait un style unique qui s'est développé à cause de cette signification de la vie bouddhistes (*Art of the Pleasure Quarters and the Ukiyo-e Style*, metmuseum.org)⁶. Les détails

---

⁶ «Art of the Pleasure Quarters and the Ukiyo-e Style.” *The Metropolitan Museum of Art, I.e. The Met Museum*, Oct.

de ce style était très artistique et originaux à l'époque, et c'était la raison pour laquelle le monde entier a été inspiré par les artistes japonais pendant le 19ème siècle parce que c'était si originale, et personne n'avait pas vu ces œuvres avant, c'était un choc culturel pour le monde occidental. Il y avait trois artistes japonais qui ont souligné la beauté de l'art japonais pendant le 19ème siècle, et qui ont inspiré beaucoup d'artistes du monde : Katsushika Hokusai, Okada Saburōsuke, et Hashimoto Gahō.

Le premier artiste japonais qui a rendu le Japon célèbre était l'artiste s'appelle Katsushika Hokusai (1760-1849). Il était un artiste japonais qui a créé l'œuvre japonaise la plus célèbre du « La Grande Vague à côté de Kanagawa »⁷. Ce chef-d'œuvre japonais a rendu le Japon très célèbre pendant le 19ème siècle et la Période d'Edo. Aujourd'hui, cette gravure est universellement connue, et l'œuvre est considérée comme un chef-d'œuvre par les artistes modernes et les critiques. Hokusai était un artiste qui s'est concentré sur la vie quotidienne au Japon, et avec ces œuvres, il a révolutionné le style Ukiyo-e (artsy.net, *Hokusai, A World of Genius*)⁸. Hokusai a maîtrisé la relation entre l'homme et l'environnement dans ses œuvres du Mont Fuji, et les gens de la société japonaise. *La Grande Vague à côté de Kanagawa* a rendu Hokusai très célèbre au Japon, et à l'extérieur du Japon. Quand je vois cette gravure sur bois de Kanagawa, je ressens du plaisir parce qu'il y a un équilibre parfait entre le chaos de la nature, et la tranquillité de la nature avec la grande vague au premier plan, et la sérénité dans l'arrière-plan avec le Mont Fuji comme point focal. Aussi, les couleurs de cette peinture sont équilibrées grâce aux bateaux beiges, à la mer bleue, et au ciel bronze. Ces trois couleurs créent un sentiment de

---

2004, www.metmuseum.org/toah/hd/plea/hd_plea.htm.

⁷ La peinture japonaise la plus célèbre du 19ème siècle.

⁸ Kuan, Christine. "Hokusai: A World of Genius." *Artsy*, 22 Sept. 2013, www.artsy.net/article/christine-hokusai-a-world-of-genius.

pouvoir de la nature, et comment la nature peut être joliment destructive. Il a grandi à Edo (Tokyo aujourd'hui), et où il a grandi a joué une majeure partie dans ses œuvres sur la nature et la société du Japon pendant la Période du Shogun à Edo, il a présenté la société d'une façon tranquille, et le monde occidentale a vu une réalité qui était différente de la vraie réalité ; une réalité isolée. Deux gravures sur bois par Hokusai qui sont célèbre, et deux gravures sur bois montrent la nature et l'homme ensemble :

La Grande Vague à côté de Kanagawa, Katsushika Hokusai, 1829-1833.

Les Chutes d'eau de Kirifuri sur le Mont Kurokami dans la province de Shimotsuke, Katsushika Hokusai, 1833.

Ces deux œuvres montrent la relation entre l'homme et la nature, et comment les beaux dangers de la nature peuvent être fatals si vous ne les reconnaissez pas. Hokusai a aussi montré comment les couleurs dramatiques ont souligné une histoire claire entre la nature et l'homme avec une nature qui prévaut toujours. Après que ces deux œuvres sont devenues publiques, beaucoup d'artistes orientaux ont commencé à peindre comme Hokusai, mais personne n'était proche de lui dans son talent pur. Finalement, Katsushika Hokusai était l'un d'artiste japonais le plus célèbre au Japon pendant le 19ème siècle parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres qui nous émerveillent encore aujourd'hui.

Un autre artiste japonais qui était très célèbre pendant le 19ème siècle était l'artiste japonais, Toyohara Chikanobu. Chikanobu était un artiste japonais qui a utilisé le style Ukiyo-e dans ses gravures sur bois. Il était un étudiant d'art sous un professeur d'art qui s'appelait « Toyohara Kunichika ». « Il a pris le nom de famille et la deuxième partie *chika* du prénom de

son professeur d'art. » (artelino.com, *Chikanobu-1838-1912*)⁹. Cette citation explique que les étudiants qui ont été enseigné par un maître héritaient, souvent, du nom d'artiste du professeur, et avec Toyohara Chikanobu, le nom de son professeur était « Toyohara Kunichika », alors que Chikanobu, comme la citation l'a dit, a pris le « *Chik* » du nom de Toyohara Kunichika, et a créé son nom de famille à partie de ça. C'était une tradition pour les étudiants d'un professeur de prendre une partie certaine du nom de leur professeur, et avec Toyohara Chikanobu, le prénom original, Hashimoto, il a pris le « Toyohara » et le *chik* de « Kunichika » pour son nom d'art. Chikanobu a utilisé le style Ukiyo-e dans ses œuvres, et avec ce style, il a ajouté les éléments de la vie quotidienne avec les hommes et les femmes. Aussi, la nature était une majeure partie de ses œuvres, et lorsqu' il a gravé sur bois ses œuvres, c'était comme s'il peignait sur sa propre nature. Tous les artistes japonais qui ont utilisé cette technique de peinture ont montré la relation entre l'homme et la nature, particulièrement, dans leurs tableaux. Chikanobu a peint les émotions naturelles comme la colère, la curiosité, la tristesse, le bonheur, etc. Avec ses émotions, ses œuvres montrent un moment du temps, arrêté comme un rêve, où la nature et l'homme vivent ensemble en l'harmonie parfaite, ou, lorsque la nature conquiert l'homme. Comme dans ces deux tableaux avec ces concepts de femmes dans la société japonaise, et la relation entre l'homme et la nature.

---

⁹ Wanczura, Dieter. "Chikanobu - 1838-1912." *Artelino*, Artelino GmbH, 29 June 2018, www.artelino.com/articles/chikanobu.asp.

La Poète Célèbre Ono-no Komachi lit la Poésie avant un Temple, Toyohara Chikanobu, 1886

La Visite à la Chasse de Grue, Toyohara Chikanobu, 1898

Ces deux œuvres de Chikanobu montrent la relation tenue entre l'homme et la nature avec grâce et beauté. Le premier tableau est d'une femme et poète qui lit ses poèmes devant un temple ; la poésie était une majeure partie de l'art japonais pendant le 19ème siècle et beaucoup de tableaux japonais montrent des petits poèmes sur le côté ou sur le haut des peintures. Cette peinture est intéressante parce qu'après la chute du Shogun, la liberté était pour tous, donc les

femmes pourraient être poète, chanteuse, ou musicienne si comme elles voulaient grâce à cette liberté, et c'est le point focal de cette peinture. Le fait qu'elle lise la poésie dans la nature représente l'amour de Chikanobu pour l'harmonie entre la nature et l'homme, et les couleurs de cette peinture complimentent les yeux. Il y a un message entre la poète et l'homme qui regarde la distance, et peut-être que Chikanobu a peint ce message comme une histoire de la femme qui lit la poésie, et l'homme qui entend son poème au loin, dans la nature. C'est en tout cas mon interprétation de cette gravure. La deuxième gravure montre trois hommes qui attaquent une grue, pour la nourriture peut-être, et cette gravure sur bois qui est divisée en trois parties donne une vue de la relation entre les hommes pauvres et les grands oiseaux qui ont été utilisés comme nourriture. C'est une nature violente aux yeux des hommes, et c'est une représentation du désespoir pour la nourriture dans le Japon tôt, ou d'un paysage du Japon pendant le 19ème siècle. Il y a une violence certaine dans ces hommes qui sont représentés dans cette gravure, et comment l'homme a conquis la nature. Ces deux œuvres trouvent une petite faille dans le cœur qui vous fait de penser à la vie d'un artiste japonais, et à l'époque de ces grands œuvres avec une imagination éternelle.

Le dernier artiste japonais qui a montré au monde le type du talent que le Japon a inventé dans les arts, était l'artiste japonais Hashimoto Gahō. Le style artistique qui a prospéré pendant le 19ème siècle en Japon était le style Ukiyo-e d'art, et Gahō a utilisé un style s'appelait « Kano »¹⁰ à parti de l'école d'art qui s'appelait « L'école de Kano », et c'était une école traditionnelle pour l'art japonais pendant la Période Edo. Hashimoto Gahō a vécu entre 1835 à 1908, donc il vivait pendant la Période d'Edo, mais a aussi éprouvé la modernité après la chute

---

¹⁰ Un style japonais d'art a inventé par l'École de Kano avec une emphase dure sur le coup de pinceau. MetMuseum Contributors. "The Kano School of Painting." *Metmuseum.org*, Oct. 2003, www.metmuseum.org/toah/hd/kano/hd_kano.htm.

du Shogun et le commencement de la Période de Meiji. À l'époque où il a vécu, pendant 72 ans, il est devenu célèbre pour ses œuvres, mais aussi a affronté des temps difficiles avant la restauration du Japon en 1867. En fait, « ...avait recourir à peinture la décoration sur les ventilateurs paupières pour exporter au chine. » (Britannica.com, *Hashimoto Gahō*)¹¹. Cette citation montre que Gahō a connu des moments difficiles avant la restauration Meiji, mais après cette période dure, il est devenu célèbre pour ses œuvres, et beaucoup de ses tableaux ont été adorés à en occident. La raison pour laquelle il est devenu reconnu était grâce à ses œuvres traditionnelles. Il a gravé dans le style traditionnel japonais ; Shodo (la calligraphie), Ukiyo-e (les gravures sur bois), la danse traditionnelle. Avec ce style japonais, il a gravé beaucoup d'œuvres exceptionnelles, particulièrement, les tableaux avec la nature comme point focale ; les animaux étaient une majeure partie de ses œuvres. Il a utilisé les éléments comme la perspective et les ombres. Il y a un sentiment certain que vous pouvez ressentir quand vous regardez ses œuvres, et ce sentiment est très calme, mais aussi inexplicable ; c'est comme s'il représentait un rêve, et il a gravé ce qu'il a vu dans ce rêve. Aussi, la couleur grise était une partie de ses tableaux parce qu'il a ajouté un élément doux pour la concentration de ce qu'il a voulu montrer ; un lion, la mer, les oiseaux, les arbres, les dragons, etc. Le talent de Gahō est très évident, et c'est pourquoi il est devenu célèbre au Japon. Voilà les deux œuvres de Gahō qui montrent sa technique.

---

¹¹Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Hashimoto Gahō." *Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc., 17 Aug. 2018, www.britannica.com/biography/Hashimoto-Gaho.

Le Paravent Dragon et Tigre, Gauche et Droite, Hashimoto Gahō, 1895, Tokyo

La Mangrove Blanche, Hashimoto Gahō, années 1890

Ces deux œuvres montrent le style de Gahō en peinture, et comment la beauté de la nature est claire et évidente. Dans la première peinture, il a divisé le tableau en deux parties, et cette division montre où la nature est calme, mais aussi où la nature est agressive. C'est la raison pour laquelle il a utilisé un lion pour la terre, et un dragon pour le ciel ou le côté agressif de la nature. La deuxième peinture est une représentation de la tranquillité de la nature. Un vrai sentiment de paix remplit le corps et l'esprit quand vous regardez cette gravure, elle est harmonieuse avec des couleurs douces, et des touches d'orange et de vert pour les arbres. Chaque tableau montre son amour pour une nature simple, et une nature agressive, et c'est

pourquoi j'adore ces tableaux parce qu'ils me donnent un sentiment du bonheur grâce à son talent pur pour l'art japonais ; son style a rendu le Japon célèbre dans le monde de l'art du 19ème siècle.

Le 19ème siècle était essentiel pour la créativité et l'art du Japon, mais il était aussi essentiel pour l'identité de la France pour les générations futures, et l'influence énorme que la France a pour l'inspiration des artistes aujourd'hui. Beaucoup de tableaux français aujourd'hui sont parmi les plus reconnus du monde entier. Les artistes les plus célèbres étaient français ou italien, et les artistes que nous étudions toujours étaient du 19ème siècle. Pendant le 19ème siècle en France, il y avait quatre mouvements qui ont changé le monde de l'art, et ce que nous en pensons aujourd'hui : le romantisme, le naturalisme, l'impressionnisme, le Néo Impressionnisme. Chaque mouvement d'art français a été influencé par des parties différentes du monde, mais la majeure partie de chaque mouvement d'artistique est devenu très célèbre grâce aux artistes qui étaient les maîtres de leur artisanat pendant le 19ème siècle.

Au début du 19ème siècle en France, le romantisme a joué un grand rôle en France parce qu'il a donné un nouveau sens à la vie. Ce mouvement d'art est difficile à définir parce qu'il inclut beaucoup de choses, mais un écrivain français au milieu du 19ème siècle, Charles Baudelaire, a écrit d'un essai sur le mouvement du romantisme, *Le Salon de 1846*, « Le romantisme et l'art moderne sont une seule et même chose, en d'autres mots : l'inimitié, la spiritualité, les couleurs, l'aspiration pour l'infini, sont exprimées par tous les moyens que l'art possède. » (Khanacademy.org)¹². Cette citation explique que le mot « Romantisme » est vraiment difficile à définir, mais un grand point focal est l'amour et les émotions que les artistes

---

¹²McCoy, Dr. Claire Black. "Romanticism in France." *Khan Academy*, Khan Academy, www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/romanticism/romanticism-in-france/a/romanticism-in-france..

français ont essayé d'explorer à travers leur art. Par exemple, les artistes comme : Eugene Delacroix et Théodore Géricault. Ces deux artistes français ont défini le mouvement romantique avec leurs peintures avec la nature, le sexe, l'homme dans un espace naturel. Les peintures romantiques ont montré un sentiment certain qui est romantique, mais aussi un peu étrange pour une personne normale ; la nudité, par exemple. Et la nudité et l'homme naturel étaient les grands sujets de l'art français au début du 19ème siècle. C'est la raison pour laquelle Delacroix et Géricault sont devenus très célèbres en France, et dans le monde, grâce à leur tableaux incroyables qui ont montré le vrai talent de Delacroix et Géricault, et leurs interprétations du monde à travers leurs yeux, et comment ils ont interprété la nature, la France, et l'homme. Ces deux artistes français, et d'autres encore, ont défini le mouvement romantique en France au début du 19ème siècle.

Les deux tableaux de Delacroix et Géricault ont vraiment montré le style romantique de l'art français pendant le début du 19ème siècle. Chaque tableau utilise les couleurs foncés avec un peu de couleur chaude, et avec cette technique, les artistes de la période romantique ont montré la vue du monde à l'époque, l'ombre, avec un beau sens de la créativité pour la nature et l'homme ; comme l'amour de la nature en japon. Ces deux tableaux montrent l'identité de la France au début du 19ème siècle, et c'était le sens de persévérer, et sacrifier tout pour ton pays avec un sens romantique à travers les couleurs foncés ; la femme dans le tableau, *La Liberté Guidant le Peuple*, par exemple. Aussi, des hommes qui sont nus dans le tableau *LA Radeau de la Méduse*, pourrait-être un exemple du style romantique à cause de l'exploration de la sexualité pendant la période romantique en l'art.

La Liberté Guidant le Peuple, Eugène Delacroix, 1830

Le Radeau de la Méduse, Théodore Géricault, 1819

Au milieu du 19ème siècle, le mouvement suivant dans l'art français était le mouvement qui s'appelait « Le Réalisme ». Ce mouvement était un résultat, ou une réponse au Romantisme, et l'art réaliste a montré la vraie vie à travers les yeux des artistes français pendant une époque, les années 1840-50, où qu'il y avait beaucoup de problèmes avec le gouvernement français, et la société française. Il y a beaucoup d'artistes du monde qui disent que le mouvement réaliste a commencé l'art moderne comme nous le connaissons. Ce qui a fait l'art réaliste différent des autres genres d'art avant ce mouvement était qu'il n'a pas suivi la façon traditionnelle de créer, et souvent la représentation de la vie française n'était pas belle, et ces artistes comme Gustave Courbet, Édouard Manet (aussi un artiste du mouvement de l'impressionnisme), et Jean-François Millet. Ces artistes et plus encore ont fait beaucoup de tableaux que les artistes étudient toujours aujourd'hui parce qu'il y avait des controverses avec ces artistes. Par exemple, dans le tableau qui s'appelle, « Olympia » (1863), Manet a peint une femme nue avec une domestique noire, et à

l'époque, cette peinture a causé beaucoup de problèmes pour son image comme artiste français. Aussi, la façon dont la femme est couchée sur le lit ou le sofa montre comment Manet a pris l'image de la « Venus d'Urbino de Raphael » (1538), mais a transposée la femme dans le tableau de 1863 en prostituée, et avec ce changement, il a été détesté par les autres artistes et les critiques autour de lui. Cependant, avec cette haine, il est devenu un artiste célèbre parce qu'il n'a pas suivi les règles de l'époque pour « une artiste traditionnel », et c'est comment le mouvement réaliste a commencé. Le réalisme, « ... reconnu comme le premier mouvement de l'art moderne... » (theartstory.org)¹³, a montré comment le monde a été changé en une nouvelle période pour l'art, et la société ; le mouvement réaliste a montré cette période de changement à travers les vertus réalistes de l'homme et de la femme dans un environnement naturel.

Un artiste français majeur du mouvement réaliste était Gustave Courbet. Il était l'un de des artistes français le plus important pendant le 19ème siècle en France. Aujourd'hui, beaucoup de critiques disent que ses tableaux sont des chef-d'œuvres du monde de l'art, et c'est la raison pour laquelle il y a un espace complet pour ses peintures au Musée d'Orsay. Ses tableaux varient de la nature sauvage à la mort ; Courbet peint une femme nue avec un message de vie en utilisant la lumière. On l'appelle « Le Chef du Réalisme ». Il a eu une influence énorme sur les impressionnistes comme sur les artistes japonais.

---

¹³ Art Story Contributors. "Realism Movement, Artists and Major Works." *The Art Story*, TheArtStory.org, 2018, www.theartstory.org/movement-realism.htm.

Les Glaneuses, Jean-François Millet, 1857

Ce tableau célèbre de Jean-François Millet est exposé au Musée d'Orsay. Ce tableau montre trois femmes, ou les trois agricultrices qui sont en train de travailler à la ferme. Chaque femme fait quelque chose différente, et c'est une représentation de la vie. La première femme avec le foulard bleu est jeune et jolie, et a encore beaucoup de sa vie à vivre. La femme suivante porte un foulard rouge représente le milieu de la vie, et comment une personne utilise le reste de sa force pour la vie. Et la dernière femme représente la dernière partie d'une vie où vous ne pouvez plus travailler.

L'Homme Blessé, Gustave Courbet, 1844-1855

Ce tableau de Gustave Courbet, l'image ci-dessus, était un bon exemple du mouvement réaliste. Il y a un sentiment de tranquillité, bien qu'il est en train de mourir, à cause de la façon dont Courbet a utilisé. L'homme dans le tableau est très féminin, et il y a une sensibilité romantique dans cette peinture parce que c'est comme si le sujet était avec une femme qui est un fantôme, et ils sont morts ensemble, mais il est resté dans la terre.

Ces deux tableaux montrent la réalité de l'art français pendant le milieu du 19ème siècle, et comment les artistes français réalistes ont montré la vie à travers les yeux d'un artiste à l'époque. Le réalisme a souligné la nature, l'homme, et les sentiments sensuel que nous sentons chaque jour, et que nous cachons en public. Les artistes du réalisme montrent ces sentiments dans leur tableau comme les artistes japonais après 1867.

Peut-être le mouvement le plus important dans l'histoire de la France dans le dernier quart du 19ème siècle (autour de 1860) est le mouvement appelé « l'Impressionnisme ». Aujourd'hui, c'est considéré comme le mouvement qui a changé le monde de l'art, et ce que l'art est aujourd'hui. L'impressionnisme est décrit parfaitement par l'essayiste « Edmond Duranty » qui a écrit un essai sur l'impressionnisme appelé *La Nouvelle Peinture*, « il a écrit sur la représentation des sujets contemporains d'un style innovateur que les peintres approprièrent comme une révolution de la peinture. » (Metmuseum.org, *Impressionism : Art and Modernity*)¹⁴. Cette révolution française de l'art a changé la façon dont nous regardons l'art aujourd'hui, et elle a été le commencement de l'art moderne. La lumière de ces tableaux impressionnistes est ce qui a changé la perspective de notre regard sur l'art. En fait, « La terme *impressionnisme* est dérivé d'une peinture de Claude Monet—*Impression : Soleil levant (1872 ;*

---

¹⁴ Samu, Margret. "Impressionism: Art and Modernity." *The Met's Heilbrunn Timeline of Art History*, Oct. 2004, www.metmuseum.org/toah/hd/imml/hd_imml.htm.

Musée d'Orsay, Paris) ... » (discoverfrance.net, ArtPeriods : Impressionism)¹⁵. Claude Monet est considéré comme la figure la plus célèbre de l'impressionnisme. Il a peint tous ces tableaux avec beaucoup de passion, et la fluidité de ses œuvres parlent de son impression de son environnement ; comme une impression du monde naturel.

Claude Monet, Edgar Degas, et Pierre-Auguste Renoir étaient les figures proéminentes du mouvement l'impressionniste ; une forme d'art qui a été inspiré par les arts japonais. Ce mouvement a pris beaucoup de petits détails, le sens de répétition, et les couleurs des tableaux japonais. Ces artistes impressionnistes, particulièrement Claude Monet, ont adoré le style de l'art japonais, et la simplicité avec laquelle ces artistes japonais ont représenté l'environnement autour d'eux. Par exemple, la peinture de Monet, *La Passerelle Japonaise*, est un bon exemple de son inspiration des peintures japonais, la gravure japonaise sur bois appelée, *Sous le Pont Mannen à Fukagawa*. La peinture de Monet avec le pont de son jardin japonais est très identique à la gravure sur bois de Hokusai. La même structure du pont est évidente entre les deux tableaux. Monet a adoré l'art japonais. En fait, à Giverny aujourd'hui, il y a un musée qui est complètement dédié aux tableaux du japonisme. Ainsi, le mouvement l'impressionniste est un mouvement qui a été inspiré par les tableaux japonais, comme le montrent ces deux tableaux ci-dessus, très similaires. Ce n'était pas un hasard.

---

¹⁵ Mills, Ian C., and Wharton Group. "Art Periods: IMPRESSIONISM in France." *French Colonies - Algeria*, www.discoverfrance.net/France/Art/impressionism.shtml.

Sous le Pont Mannen à Fukagawa, Katsushika Hokusai, 1830-1834, Tokyo.

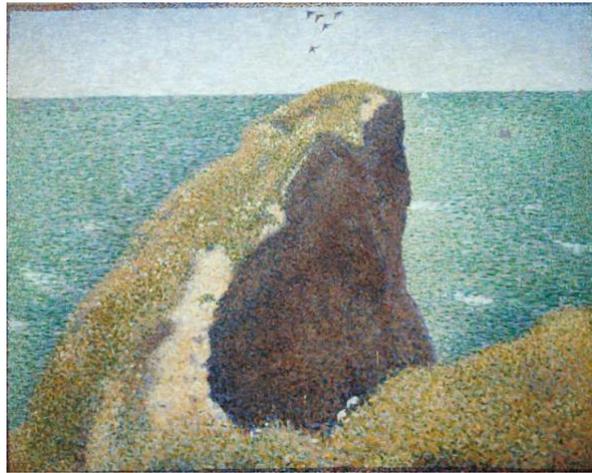
La Paraselle Japonais, Claude Monet, 1899, Giverny.

À la fin du 19ème siècle, le dernier mouvement artistique français était la période du « Néo-Impressionnisme ». Ce mouvement était un résultat direct de l'impressionnisme. Le Néo-Impressionnisme s'est concentré sur la vision optique, et les façons différentes dont la peinture a capturé les effets de la lumière. Une manière par laquelle les Néo-Impressionnistes ont utilisé cette technique était dans la façon dont ont utilisé la « ...théorie optique, pour peindre en utilisant les petites touches adjacentes à la couleur primaire afin de créer l'effet de la lumière. » (tate.org, *Neo-Impressionism*)¹⁶. Cette citation parle de la technique appelé « Pointillisme », et cette technique fait la différence entre l'art impressionniste et l'art néo-impressionniste. Le

---

¹⁶ Tate. "Neo-Impressionism – Art Term." Tate, Tate, www.tate.org.uk/art/art-terms/n/neo-impressionism

pointillisme est une technique de l'art dans laquelle la peintre fait des petites touches avec beaucoup de couleurs différentes pour faire un effet de lumière. L'artiste qui a perfectionné cette technique était Georges Seurat, un grand artiste du mouvement de néo-impressionniste. En fait, le mouvement de néo-impressionniste a été créé en 1886 par Georges Seurat, et il a commencé le mouvement qui s'appellera plus tard « Le Néo-Impressionnisme ».

Le Bec du Hoc, Grandcamp, Georges Seurat, 1885.

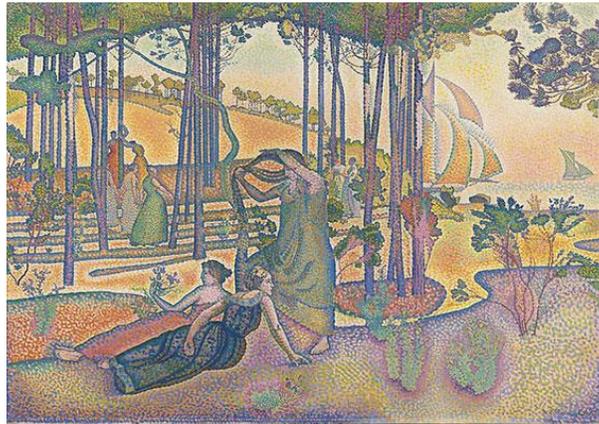
Georges Seurat et Paul Signac étaient les artistes les plus célèbres de ce mouvement à la fin du 19ème siècle. Quand ils ont présenté leurs œuvres au public, et au monde de l'art, il y a eu un choc unique parce qu'il n'y avait rien de semblable à ces œuvres avant dans le monde de l'art, et « ...alors que les œuvres de Georges Seurat semblaient désordonnées comme quelques artistes, les peintures de Paul Signac semblent comme sorties d'un laboratoire... »

(japantimes.co.jp, *Néo-Impressionnisme : color-coded familiarities*)¹⁷. Seurat et Signac étaient

---

¹⁷ Liddell, C.B. "Neo-Impressionism: Color-Coded Familiarities." *The Japan Times*, 15 Feb. 2015, www.japantimes.co.jp/culture/2015/02/19/arts/neo-impressionism-color-coded-familiarities/#.W7PFhZNKi3U.

un vrai choc pour le monde d'art avec leur style de peinture, et leur utilisation de la lumière afin de faire une peinture qui a fait plaisir aux yeux des spectateurs ; cela est similaire à l'art japonais et la façon dont l'art japonais pendant le 19ème siècle a utilisé certaines techniques pour le plaisir des yeux et crée ainsi une expérience esthétique profonde pour les spectateurs. L'utilisation des couleurs chaudes dans la technique du pointillisme a créé un rêve de réalité, et beaucoup de peintures néo-impressionnistes ont montré une vraie technique de patience, et cette même patience est évidente dans les œuvres japonaises, aussi que l'attention au détail que les artistes, japonais et français, ont pris pour la création d'un chef-d'œuvre. Ce mouvement français a largement été inspiré par les arts japonais pendant le 19ème siècle grâce à la chute du Shogun, et la modernité du Japon après que le pays est devenu un pays ouvert.

L'air du Soir, Henri-Edmond Cross, 1893.

Femme à l'ombrelle, Paul Signac, 1893.

La France pendant le 19ème siècle était le plus grand centre artistique au monde. Il y avait beaucoup d'artistes qui sont devenus très célèbres grâce à leur perspective du monde, et comment cette perspective unique a été soulignée dans leurs œuvres. Avec ces artistes célèbres sont venus leurs chefs-d'œuvre qui ont fait de la France le pays de l'art. La France était un pays moderne, et avec beaucoup d'artistes qui étaient très connus, cette explosion artistique a rendu la France, particulièrement Paris, l'espace où il était nécessaire d'aller si vous avez voulu voir l'art moderne à l'époque. Comme il y avait beaucoup de personnes célèbres en France pendant le 19ème siècle, il y avait aussi des artistes français qui sont devenus célèbres dans le monde entier grâce à leur œuvre. Les artistes comme Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, et plus encore. Ces artistes français ont fait de la France le pays essentiel pour l'influence de l'art pour les générations futures. Des exemples des peintures célèbres français sont : *Les Joueurs des Cartes*, vers 1890, Paul Cézanne ; *Impression, Soleil Levant*, 1872, Claude Monet ; *Bal du Moulin de la Galette*, 1876, Pierre-Auguste Renoir ;

Olympia, 1863, Édouard Manet ; et *Le Pont Japonais*, 1899, Claude Monet. Ces peintures françaises ont fait de la France un pays très reconnu.

Impression, Soleil Levant, 1872, Claude Monet

Soleil Levant, 19th Century, Mochizuki Gyokusen, Edo

Claude Monet a été largement influencé par les arts japonais, et cela est très évident dans la peinture, *Impression, Soleil Levant* (1872). Les deux peintures ci-dessus ont montré les similarités entre le soleil orange et le ciel. Aussi, l'eau est calme et tranquille, et c'est quelque chose, à mon avis, que les artistes japonais qui ont peint la nature ont essayé de rendre dans leurs œuvres. La peinture par Mochizuki Gyokusen ci-dessus montre la même tranquillité que la peinture de Monet avec les couleurs douces, et la simplicité de la nature. Il est clair que nous ne savons pas si Monet a vu la peinture par Gyokusen, mais il y a beaucoup de similarités entre les deux peintures que c'est une possibilité.

Bal du Moulin de la Galette, 1876, Pierre-Auguste Renoir

Des Cerisier en Fleurs en Pleine Floraison le long de la Rivière Sumida, 1881, Hiroshige.

Bien que ces œuvres japonaises et françaises aient cinq ans de différence entre les dates de leur création, c'est un bon exemple de la façon dont l'art français pendant les années 1870 a aussi influencé l'art japonais et la modernité au Japon. Les deux peintures ne représentent pas les mêmes choses, mais, la foule de gens dans chaque peinture montrent comment le monde occidental a aussi influencé l'art japonais. Les vêtements dans l'œuvre japonaise sont très occidentaux, et c'est une indication que le monde occidental a influencé les vêtements aussi, pas juste l'art. Avec ce nouveau sens de la modernité, le Japon est devenu un pays moderne.

L'influence du Japon et la France sur le Monde Complet

L'influence du Japon à partir du milieu du 19ème siècle est évident et clair, et cela plus encore que sur l'ont. Comme le Japon était interdit au monde extérieur, sauf aux Néerlandais, la majeure partie du monde n'a pas vu la culture, l'art, la nourriture, et la poterie du Japon. Avec cette restriction, le Japon n'a pas éprouvé de choc culturel comme les autres pays du monde avant 1866. En Grande Bretagne pendant le 19ème siècle, « Les artistes britannique ont particulièrement été influencés par les motifs stylisé fondé sur les formes naturelles trouvé dans

l'art japonais. » (vam.ac.uk, *Style Guide : Influence of Japan*)¹⁸. Après la Restauration Meiji que les frontières du Japon s'ouvrent au monde, et que la Grande-Bretagne a éprouvé un nouveau sens artistique d'un monde qu'ils n'ont pas reconnu comme la Chine, l'influence du Japon a montré aux Britanniques le pouvoir des frontières ouvertes. Le Danemark était le seul pays qui a reçu la permission de commercer avec le Japon avant la Restauration de Meiji, et avec un seul pays comme une influence pour la modernité, ce n'était pas assez pour la vraie modernité du Japon avant la chute du Shogun. « Le Japon ayant aussi ouvert ses frontières, envoyant plusieurs expéditions haut fonctionnaires à l'étranger et invitant des conseillers étrangers—incluant des éducateurs, des ingénieurs, des architectes, des peintres, et des scientifiques—pour assister les Japonais en absorbant rapidement la technologie moderne et la connaissance orientale. » (metmuseum.org, *Japan 1800-1900 A.D.*)¹⁹. Avec l'ouverture de leurs frontières au monde, le pays lui-même a été influencé par les autres pays qui ont commencé à commercer avec eux, et ces autres pays ont aidé le Japon dans leur propre modernité.

Un bon exemple de l'influence du Japon était dans la forme de la poterie. La poterie, comme les gravures sur bois, était très importante pour la compréhension des gens à la société complète ; une vue de la vie d'une personne japonaise. Bien que la poterie soit devenue populaire aux États-Unis après le 19ème siècle pour les artistes américaines, en fait, « La poterie américaine doit un grand accord aux céramiques japonaises... 'Fragile Blossoms' reflète la période de 1880 à la Première Guerre Mondiale, quand les Américains ont commencé à faire de la poterie. » (nytimes.com, *Homage to Japan's Influence on American Pottery*)²⁰. Les trois pays

---

¹⁸ Museum, contributors, and Digital Media. "Style Guide: Influence of Japan." *Introduction to 20th-Century Fashion*, Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, South Kensington, London SW7 2RL.

¹⁹ MetMuseum Contributors. "Japan, 1800-1900 A.D." *The Met's Heilbrunn Timeline of Art History*, www.metmuseum.org/toah/ht/10/eaj.html.

²⁰ Hammel, Lisa. "Homage to Japan's Influence on American Pottery." *The New York*

qui ont été influencé par les Japonais après les États-Unis a ordonné au Japon d'ouvrir ses frontières au monde étaient : La Grande-Bretagne, La France, et les États-Unis. La chose la plus importante pour la poterie japonaise était la structuration et le mouvement de la claie, et beaucoup de potiers japonais ont utilisé les animaux et la nature pour ce mouvement sur leurs vases. Aussi, le mode de vie des Japonais était inscrit sur les vases. La poterie est un bon exemple de l'influence japonaise sur le monde de l'art dans le monde entier.

Le Japon avait une influence normative sur le monde après la chute du Shogun en 1867, et avec cette nouvelle liberté, le monde a vu le Japon comme un pays moderne et civilisé. Grâce aux États-Unis, le Japon est devenu le pays moderne que nous voyons toujours comme une influence essentielle dans le monde, particulièrement pour la technologie avancée.

Comme le Japon, la France avait une grande influence sur le monde à travers l'art, la technologie, la musique, la littérature, la modernité, et plus encore. Le 19ème siècle en France a amené un nouveau mode de vie pour les Français grâce à la modernité et l'explosion de choses que la France a éprouvé à cette époque. De la fin de la Révolution Française au début du 20ème siècle, la France, particulièrement Paris, était le centre du monde pour beaucoup de choses comme l'art et la littérature. Le 19ème siècle pour la France était similaire aux États-Unis après les années 1920 où il y avait une vague de culture, de musique, et de danse qui a changé les États-Unis comme le France pendant le 19ème siècle. L'art français pendant le 19ème siècle a fait que le monde a vu la France avec un nouveau sens parce qu'ils n'étaient pas un pays monarchique, mais il y avait un chef d'armée en Napoléon I et Napoléon III. Finalement, il y avait beaucoup de choses qui a fait que la France et Paris ce qu'ils sont aujourd'hui, et je

---

Times, The New York Times, 15 June 1989, www.nytimes.com/1989/06/15/garden/homage-to-japan-s-influence-on-american-pottery.html.

prendrai une vue des choses qui ont changé la France, et comment leur influence a touché le monde avec force.

L'art français pendant le 19ème siècle est devenu un art reconnu mondialement, et si vous aviez une œuvre originale par un artiste français, alors que vous étiez considéré élite. Il y avait une grande renaissance de l'art en France, particulièrement à Paris, la capitale de l'art français à l'époque, qui a changé la façon dont on apprécie à l'art français aujourd'hui. L'influence de l'art français au 19ème siècle a été remarquée par les autres pays autour de la France, avec des peintures de style similaire à l'art français, et la France a influencé l'art japonais avec cette vague de créativité. Par exemple, l'influence de la France sur le monde de l'art peut être vue dans l'œuvre de l'artiste japonais nommé, « Okada Saburōsuke ». Saburōsuke est né en 1869, juste après la chute du Shogun en 1867, il est né donc dans la modernité du Japon ; le début de la Période de Meiji. Ses œuvres avaient beaucoup d'influence de la culture occidentale, et ses œuvres montrent le style français de l'impressionnisme. « En 1897, Okada Saburōsuke a été envoyé sur une mission officielle par le Ministère de l'Éducation Japonais. Il devrait étudier la peinture Occidentale et les techniques de gravure. Et Paris était le centre de l'art du monde à l'époque. Paris avait une petite communauté d'artistes japonais au tournant du siècle. » (artelino.com, *Saburōsuke Okada-1869-1939*)²¹. Saburōsuke était un bon exemple de l'influence française sur l'art à la fin du 19ème siècle, et quand vous regardez ses œuvres comme : *Un Portrait d'une Dame* (1936), *La Femme Occidentale* (1901), et *l'Obi Noir* (1915). Ces exemples montrent le style impressionniste et le Japonisme dans les yeux d'un artiste japonais, et ses œuvres ont grandement été influencées par les peintres français parce qu'il était à Paris. L'artiste

---

²¹ Wanczura, Dieter. "Saburosuke Okada - 1869-1939." *Saburosuke Okada - Artelino*, 24 July 2003, www.artelino.com/articles/saburosuke_okada.asp.

japonais, Okada Saburōsuke, est un excellent exemple de la façon dont la France a inspiré le monde oriental dans l'art pendant le 19ème siècle.

Un Portrait d'une Dame, Okada Saburōsuke, 1907

l'Obi Noir, Okada Saburōsuke, 1915

Avec la modernité en France, beaucoup de collectionneurs ont eu un goût pour le monde extérieur, et le Japon était l'un de ces pays qui les a attirés. Les lumières fantastique et modernes, les poésies, l'invention de la caméra, la littérature riche, la mode exquise, et plus encore ont intéressé les gens riches en France, mais il y avait quelques choses absentes, et c'était le monde en dehors de la France, particulièrement, le monde oriental. Juste avant le tournant du 20ème siècle, les collectionneurs d'objets orientaux sont devenus très célèbres parce qu'ils ont trouvé les objets rares, et un collecteur célèbre pendant le 19ème siècle qui s'est focalisé sur le Japon était Georges Labit à Toulouse. Aujourd'hui, il y a un musée à Toulouse qui s'appelle, « Le Musée Georges Labit », et ce musée a beaucoup de ses objets qu'il a collectionnés où il était un amateur passionné qui a voyagé dans le monde oriental. Labit a collecté les objets japonais comme les

peintures, les photographes, les Katanas, les armures de Samurai, et les ivoires japonais. Dans le livre, *La Collection Japonaise de Georges Labit*, les conservateurs disent, « Nombre de grands voyageurs s’y étaient déjà rendus, rapportant toutes sortes d’objets curieux. » (18, Geneviève, Lefèvre)²². Les voyageurs français à la fin du 19ème siècle sont devenus fascinés par la culture japonaise, et nombre de ces voyageurs ont voulu des objets pour leur collection de leurs maisons, et pour la possibilité d’ouvrir un musée privé avec leurs collections. Le Japon avait une influence énorme sur les voyageurs français parce qu’il était fermé depuis longtemps, et avec des objets chers et originaux, ces voyageurs français ont su qu’ils recevraient beaucoup d’argent des musées qui ne les avaient pas vus avant. Et, l’exemple principal de cela était Georges Labit, un voyageur français passionné qui a voulu montrer au monde moderne une France qui était plus qu’un pays pour les beaux-arts.

Il est très évident que le Japon et la France avaient une voix monumentale dans le monde d’art, et dans la société en fait. Le 19ème siècle était une époque où les deux pays sont devenus les pays de la modernité, et cette vague de modernité s’est passée au milieu du 19ème siècle où les citoyens en avaient assez de leur gouvernement, et ont commencé une nouvelle société sous les nez du Shogun japonais et la monarchie française. Quand les deux pays ont laissé les dictatrices dans le passé, et sont devenues des pays modernes, il y avait une petite renaissance de l’art entre les deux pays. Avec l’Impressionnisme au sommet de l’art français dans les années 1880, et l’art japonais utilisant les influences occidentales dans l’art, c’était une période où l’art moderne est devenu l’art le plus populaire au monde. Vers la fin du 19ème siècle, un nouveau terme pour la

---

²² Musée Georges Labit. *La Collection Japonaise De Georges Labit: Centenaire Du Musée Georges Labit*. Marie De Toulouse, 1994.

période du temps où beaucoup d'artistes ont été inspiré par l'art japonais a été inventé, et ce terme est *Japonisme*.

Le Concept du Japonisme, et Tout qui l'a Suivi

Ce terme *Japonisme* n'est pas un style d'art français, plutôt que l'obsession du Japon et des arts japonais sur les arts européens et la vie européenne à la fin du 19ème siècle (Chiba 1)²³. « Le terme *Japonisme* lui-même a initialement été inventé en 1872 par un critique d'art français, Philip Burty...présente un plus une approche systématique et complète de l'art japonais découverts nouvellement. » (Chiba 2)²⁴. Il y avait un temps où les impressionnistes et les néo-impressionnistes ont largement été inspiré par les artistes japonais, et un critique d'art français a inventé le mot « Japonisme » du fait de l'inspiration énorme que les Japonais avaient sur les artistes français à la fin du 19ème siècle. Le résultat de la chute du Shogun en 1867, au Japon, a influencé les impressionnistes et les néo-impressionnistes dans leur œuvres du mode de la vie française. C'était ça, ces artistes français ont voulu une pièce du Japon sans habitant au Japon, et les œuvres des impressionnistes et des néo-impressionnistes ont montré ce mode de la vie japonaise vers leurs peintures. Cette naissance de l'art moderne français au milieu et à la fin du 19ème siècle avait beaucoup d'influence des artistes japonais qui ont peint la tranquillité et la sérénité de la vie quotidienne en Japon, et ces gravures étaient un échapper pour les impressionnistes de la vie chaotique de Paris, et les autres villes en France. Au Musée d'Art

---

²³ Chiba, Yoko. "Japonisme: East-West Renaissance in the Late 19th Century." *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*, vol. 31, no. 2, June 1998, pp. 1.

²⁴ Chiba, Yoko. "Japonisme: East-West Renaissance in the Late 19th Century." *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*, vol. 31, no. 2, June 1998, pp. 1–2.

Asiatique de San Francisco, en 2015, « Les 170, ou plus, œuvres dans le salon illustre les marques de l'art japonais de l'époque— incluant des scènes de la vie urbaine, des paysages des saisons changement, et contrastes de couleur gras— dans le procès montrant comment ils ont été influencés des Impressionnistes et des Néo-Impressionnistes... » (Wilson, *Hanging 19th Cenutry...Side*)²⁵. L'influence de l'art japonais est très claire aujourd'hui, et les autres d'ailleurs la France fantasme du mode de la vie vers l'art japonais aussi comme le San Francisco aux États-Unis.

Depuis les deux pays, la France et le Japon, éprouvaient une renaissance de la culture, l'art, et beaucoup d'autres choses, et c'est évident qu'ils ont été influencés par l'un de l'autre. La France était dans une période des riches extrêmes, et la France a été considéré l'Arabie-Saoudite d'aujourd'hui. Ces riches sont venues des colonies françaises : le Maroc, l'Indochine, le Sénégal, le Côté d'Ivoire, etc. Cette période de la France après le 1872 s'appelait « La Belle Époque »²⁶. De 1872-1914 (la Première Guerre Mondiale), La Belle Époque soi-même, les arts français ont montré les réalités de la vie en France, et parfois c'était bien vers la peinture, mais de temps en temps, les artistes français ont montré les luttes pour habiter à Paris, la ville du monde à l'époque. Si je pouvais décrire la belle époque de la France, je vous montrerais nos années 1920. Il y avait beaucoup de choses similaires comme : les robes, les coiffures des cheveaux, la mode, l'art unique de la modernité, les sciences, et les fêtes élégantes. Et, le Japon s'est ouvert au monde en 1868, et ces quatres années après la chute du Shogun ont fait du Japon un pays moderne, et ils ont éprouvé une petite renaissance de la modernité, et avec ça le Japon a voulu

---

²⁵ Wilson, Emily. "Hanging 19th-Century Japanese and Western Masters Side by Side." *Hyperallergic*, Hyperallergic, 18 Nov. 2015, hyperallergic.com/254919/hanging-19th-century-japanese-and-western-masters-side-by-side/.

²⁶ Une époque où la France était très riche, et il y avait beaucoup de personnes sont devenues riches. Le plaisir et la modernité ont mis un masque sur les luttes des gens normales, et le côté froncé d'un pays moderne.

être présenté avec des choses nouvelles et occidentales qu'ils n'ont jamais éprouvés avant, et on trouve une grande chose d'art français.

Le pionnier des Impressionnistes était la peintre Claude Monet. Il est considéré comme le grand artiste du 19ème siècle en France, et aussi le « Grand Chef » des Impressionnistes. Le terme « impressionnisme » est venu de la peinture de Monet *Le Soleil Levant, Impression* (1872).

Après que cette peinture a été montrée dans « L'exhibition des Impressionnistes » à Paris, 1874, le mot est venu pour décrire ses peintures japonaises. Monet a largement été influencé par l'art japonais, et la culture au Japon à l'époque. Il a trouvé beaucoup de choses qui l'ont intéressé comme les gravures, la nourriture, et le mode de vie au Japon. Avec cette obsession, il a peint des tableaux avec des détails japonais comme une certaine couleur ou une peinture de nature avec les plantes japonaises. En fait, une peinture de Monet qui montre son obsession était la peinture *La Japonaise* (1876), et cette peinture montre sa femme avec beaucoup de l'éventails japonais autour d'elle, et elle porte une robe japonaise avec des couleurs et des motifs japonais. Cette peinture est probablement la peinture la plus célèbre de Monet qui montre son admiration pour l'art japonais. « Aucune exposition sur le Japonisme ne serait complète sans les peintures qu'il a rendu de l'étang... » (Hammond para. 10)²⁷. Cette citation explique que sans Claude Monet il n'y a pas d'impressionnistes, et sans les Impressionnistes, il n'y pas le mouvement du japonisme. Monet a inventé l'impressionnisme, alors il sera toujours le père de l'impressionnisme. Aussi, son admiration pour le Japon se voit dans son jardin à Giverny. Il y a beaucoup de plantes, aux fleurs japonaises, des carpes koi, et bien sur le pont japonais. Toutes les fleurs ressemblent des fleurs au Japon.

---

²⁷ Hammond, Jeff. "How Japan's Art Inspired the West." *The Japan Times*, 14 Aug. 2014, www.japantimes.co.jp/culture/2014/08/14/arts/how-japans-art-inspired-the-west/#.W-IkznpKi3U.

La Japonaise, Claude Monet, 1900

Le Jardin de Giverny, Claude Monet, 1876

Mary Stevenson Cassatt était une artiste américaine qui était membre du groupe des artistes les plus célèbres pendant les années 1870 en France : les Impressionnistes. Cassatt est née à Alleghany City en Pennsylvanie en 1844, mais a vécu une majeure partie de sa vie à Paris. Il y avait un peu de controverse avec Cassatt parce qu'elle était américaine, donc il y avait des critiques qui ont dit qu'elle n'était pas une impressionniste, et aussi parce qu'elle était une femme, et il n'y avait pas beaucoup de peintres femmes célèbres en France à l'époque. Cependant, quand elle a rencontré Edgar Degas en 1877, il a admiré ses œuvres et il a voulu qu'elle rejoigne le groupe des impressionnistes en France. Après qu'elle a rejoint les impressionnistes, elle est devenue un succès à Paris, et aux États-Unis. Cassatt était une grande peintre à l'époque, mais « ... était aussi un graveur réussi. Après voyant l'Exhibition de 1890 des gravures japonaises à Paris, Cassatt a décidé de créer une série de gravures. Elle a adapté le thème d'Ukiyo-e (le monde flottant) de la vie quotidienne des femmes dans des scènes montrant une femme française moderne... » (Guggenheim.org 2)²⁸. Avec cet amour pour les gravures

---

²⁸ "Aestheticism and Japan: The Cult of the Orient." *Guggenheim*, 25 Oct. 2016, www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/aestheticism-and-japans.

japonaises, elle a créé beaucoup de gravures de femmes et des enfants dans leur vie quotidienne. Elle a principalement peint des femmes avant l'exposition de 1890, mais après cette exposition, elle a créé une énorme quantité des gravures françaises qui ont été inspirées par l'art japonais. Ses gravures ont montré sa perspective de la vie d'une femme française, et sur choses certaines que toutes les femmes peuvent comprendre. Son style de l'art est très intime, mais en même temps, c'est très unique d'elle-même. L'artisanat de Cassatt était très original avec une inspiration des autres artistes français et japonais, mais elle avait toujours à cœur d'être américaine; une vraie pionnière pour des femmes du 19ème siècle.

The Letter, Mary Cassatt, 1890-1891

Maternal Caress, Mary Cassatt, 1890-1891

Un autre grand artiste qui a été inspiré par l'art japonais était James Tissot. Tissot était un peintre français du 19ème siècle à Paris. Une majeure partie de ses premières œuvres étaient sur des femmes dans leur vie quotidienne. Par exemple, la peinture « Les Mauvaises Nouveautés » (1872) montre une femme avec son mari, et elle le teint, et ça montre la réalité des femmes

bourgeoise. Les femmes de la société française étaient le point focal de ses œuvres, et quand il a découvert les arts japonais, il est devenu fasciné par ce style d'art qui a montré le mode de vie au Japon. Dans des œuvres tardive, Tissot, « ...incluant des touches élégantes du *japonisme* » (The Hammock 8)²⁹, a montré son amour pour l'art japonais dans ses peintures, et il a mis des objets japonais dans les fonds des peintures comme le tableau, « Le Portrait de la Marquise de Miramon » (1866) avec une petite gravure sur bois d'un héron à l'arrière de la femme dans la robe rose. Cet exemple montre son admiration pour l'art japonais, et son attention au détail pour les gens qui ont vu le tableau. Le tableau *La dame à l'ombrelle, Mrs Newtown* (vers 1878) « ...est le tableau le plus orientalisant de l'artiste, » (Matyjaskiewicz 196)³⁰ et ce tableau montre une femme sous une ombrelle noire qui est très japonaise dans son allure, et la façon dont elle pose est très élégante et japonaise aussi. Et « Tissot s'est familiarisé avec les estampes et les peintures japonaises dans lesquelles les figures aux contours sinueux et nerveux étaient placées devant des arrière-plans décoratifs ou unis, ceci afin de renforcer leur présence. » (Matyjaskiewicz 196)³¹. Cette citation est très puissante pour la raison pour laquelle Tissot a utilisé le style japonais d'une manière moderne et occidentale, et c'est grâce à son amour pour l'art japonais. Que cela soit l'élégance de la dame dans le tableau *La dame à l'ombrelle, Mrs Newton* (1878), ou une jeune femme occidentale portant un kimono dans le tableau *La Japonaise au bain* (1865), l'admiration de Tissot pour des femmes et la culture japonaise est une raison pour laquelle il est devenu un vrai succès dans le monde de l'art français en s'inspirant du Japon.

---

²⁹ Paquette, Lucy. “‘The Three Wonders of the World’: Tissot's Japonisme, 1864-67.” *The Hammock*, 11 Oct. 2018, thehammocknovel.wordpress.com/2012/11/08/the-three-wonders-of-the-world-tissots-japonisme1864-67/.

³⁰ Burolet, Thérèse, et al. *James Tissot, 1836-1902*. Musée Du Petite Palais 1985, 1985.

³¹ Burolet, Thérèse, et al. *James Tissot, 1836-1902*. Musée Du Petite Palais 1985, 1985.

La dame à l'ombrelle, Mrs Newton, James Tissot, 1878

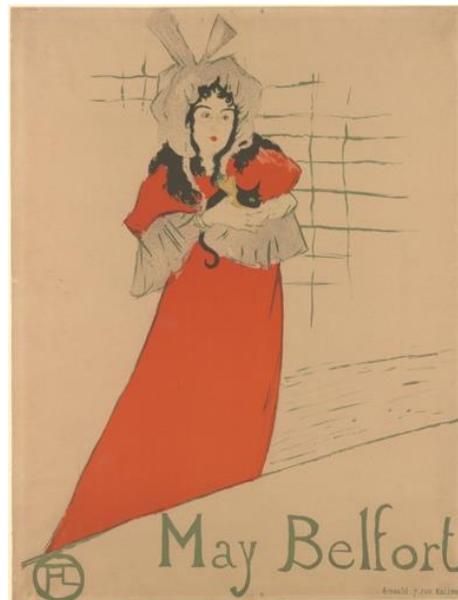
La Japonaise au Bain, James Tissot, 1865

Un autre grand artiste du 19ème siècle qui a été inspiré par le Japon était Henri de Toulouse Lautrec. Lautrec était un artiste français, mais il était une personne qui a créé des publicités avec une sensibilité artistique. Aussi, il était un artiste qui a largement été inspiré par l'art japonais. Une « œuvre comme Utagawa Hiroshige's *Yoroi Ferry at Koami Town* (1857) a présenté une simplicité de la forme. Des contours clairs, des couleurs brillantes, et les planétés picturales sont cruciaux à beaucoup de ces gravures— un style qui a laissé une marque sur Toulouse Lautrec. » (artstory Paragraphe 4)³². Avec cette citation, il est évident que des artistes français ont été inspirés par le Japon, et Toulouse-Lautrec était un artiste qui a voulu une part du Japon dans chaque de ses œuvres à cause de son admiration de la culture japonaise. Comme qu'il a admiré l'art japonais et la culture du japon, il a voulu inclure son admiration pour ce pays alors que Parisiennes remarqueraient le Japon dans ses œuvres, et ses annonces. « Le style et contenu

---

³² Artsy. "Ronin Gallery Highlights the Crucial Influence Japanese Art Had on Toulouse-Lautrec." *Artsy*, 10 Mar. 2016, www.artsy.net/article/artsy-ronin-gallery-highlights-the-crucial-influence-japanese-art-had-on-toulouse-lautrec.

des annonces de Lautrec ont lourdement été influencés par les gravures d’Ukiyo-e japonaises... la promotion de Lautrec des acteurs individuels est très similaire à la représentation des acteurs célèbres, des actrices, et des courtisans... Par instance, l’annonce de Lautrec de May Belfort peut être comparé avec la figure d’Iwai Hanshirō V (un acteur masculin en déguisement féminin) dans *Trois Acteurs de Kabuki* par Utagawa Kuniyasu (1794-1834). » (Metmuseum, *Lautrec*, paragraphe 6)³³. Son amour pour l’art japonais est évident dans ses annonces et ses gravures, et avec cette admiration il a eu un impact sur le 19ème siècle à Paris avec ses annonces célèbres dans sa courte vie (36 ans). Enfin, Henri de Toulouse Lautrec a montré le monde d’art de la France son amour pour le Japon comme les impressionnistes avant lui.

May Belfort, Henri de Toulouse Lautrec, 1895

---

³³ MetMuseum Contributors. “Henri De Toulouse Lautrec (1864-1901).” *Metmuseum.org*, May 2010, www.metmuseum.org/toah/hd/laut/hd_laut.htm.

Trois Acteurs de Kabuki, Utagawa Kuniyasu, ca.1823

Peut-être l'artiste français le plus célèbre pour son inspiration la plus évidente de l'art japonais était Henri Rivière. Rivière était un artiste postimpressionniste à Paris, mais ses œuvres les plus célèbres étaient des gravures sur bois qu'il a produits. Ses gravures étaient très japonaises, mais elles ont dépeint la vie d'une personne française, le paysage de la France, et des Bretons. « Il n'avait jamais appris les exigences techniques pour faire des gravures sur bois, il n'était pas en possession de tous les instruments utilisés par les maîtres japonais de gravure sur bois qu'il a admirés. Par conséquent, il a utilisé son propre génie technique pour les 'inventer' encore. » (Boyle-Turner 10)³⁴. Avec cette technique qu'il a maîtrisée pour lui-même et son art, il a produit beaucoup de gravures sur bois extraordinaires qui ont souligné les liens commues entre les deux mondes de l'art japonais et français. Par exemple, la gravure sur bois *Paysage bretons*, 1890, montre le paysage maritime et des petites et grandes pierres dans l'eau avec la sensibilité artistique d'un artiste japonais. L'utilisation de l'espace vide et des couleurs simples soulignent la nature d'un artiste français avec l'inspiration des artistes japonais. Aussi, il y a un petit cartouche dans le coin gauche qui est japonais, donc cela montre son admiration pour les maîtres

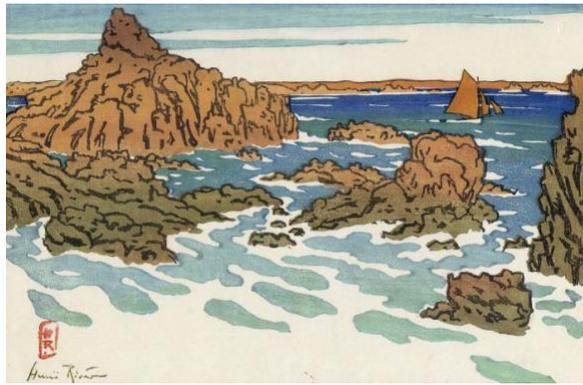
---

³⁴ Boyle-Tucker, Dr. Caroline. "Henri Rivière: Être Impressionnisme Et Japonisme ." *Nineteenth-Century Art Worldwide*, Bibliothèque National De France, 2009, www.19th-artworldwide.org/autumn09/henri-riviere-entre-impressionnisme-et-japonisme.

japonais avant lui. Si vous n'avez jamais vu son nom, et seulement ses œuvres, vous pourriez penser qu'il était un artiste japonais. Ses gravures sur bois ont combiné le style d'un impressionniste avec le souci de détail comme un artiste japonais. Ces deux combinaisons des styles artistique ont montré la vue de Rivière du monde vers la simplicité d'une vie sans chaos. Rivière était un vrai artiste français qui a collectionné des œuvres japonaises, et a essayé de montrer le respect que les artistes japonais ont mérités dans ses gravures sur bois, et il a réussi brillamment.

Loguivy le Soir, Henri Rivière, 1904

Paysage bretons, Henri Rivière, 1890

Le dernier artiste français qui a été influencé par l'art japonais était Émile Gallé. Gallé était un artiste du mouvement appelé « l'Art Nouveau ». Ce mouvement était un mouvement artistique en l'architecture, poterie, de la ferronnerie ont des verres, et des bâtiments. Le style de l'Art Nouveau est moderne avec des influences des autres pays, particulièrement pour Émile Gallé. Son style de l'art n'est pas des peintures ou des gravures sur bois, mais en fait c'était vers des vases pour des fleurs. Il était un artiste célèbre du verre avec des dessins de fleurs et de la nature. En fait, « Ses études de la botanique était la source pour ses inspirations naturelles, qu'elles représentent des feuilles, des fleurs éthérées, des vignes, et des fruits. » (*Émile Gallé*

paragraphe 4)³⁵. C'était la raison pour laquelle Gallé a créé beaucoup de vases avec des fleurs grâce à ses études sur la botanique et de l'art japonais qui s'est largement concentré sur les fleurs pendant le 19ème siècle et la beauté de la nature. Le mouvement de l'art nouveau était un mouvement qui a souligné le point de vue unique des artistes français, particulièrement le point de vue d'Émile Gallé vers envers les fleurs exotiques et orientales. Ses vases de fleurs exotiques l'ont rendu un maître verrier pendant le mouvement de l'Art Nouveau et le monde occidental a appris le beauté de la culture japonaise avec ses œuvres.

Les Nénuphars, Émile Gallé, 1902

La Lampe de la Libellule, Émile Gallé, 1900

Au tournant du 20ème siècle, il y avait un mouvement d'art qui a changé le monde de l'architecture en France, et peut-être même la façon dont nous regardons le modernisme aujourd'hui. L'idée la plus importante de « l'Art nouveau » était de moderniser la façon dont

---

³⁵ Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Émile Gallé." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 19 Sept. 2018, www.britannica.com/biography/Emile-Galle.

nous voyons les bâtiments, les objets, les verres, etc., et aussi d'échapper aux designs du 19ème siècle. Le mouvement de l'Art Nouveau était à peu près entre 1890 – 1910. Un élément crucial avec ce nouveau style de l'art était l'inspiration du style de l'art japonais « ukiyo-e ».

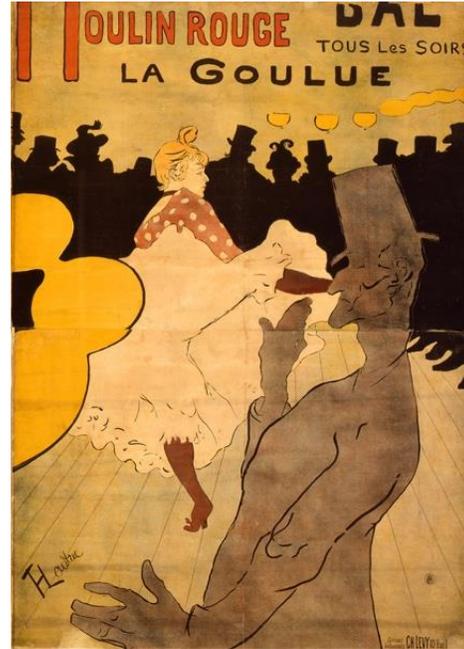
« L'utilisation de l'espace, couleur, et des modèles décoratives ont grandement inspiré les mêmes éléments en Art Nouveau. » (Biuo 1)³⁶. Les aspects de l'art japonais ukiyo-e étaient très difficiles à réaliser, et un artiste japonais a requis une grande attention au détail pour maîtriser la gravure sur bois, et le même aspect avec l'Art Nouveau est évident dans des artistes français.

Le style de l'Art Nouveau est difficile à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passe quand vous regardez un bâtiment art nouveau. L'architecture était une grande chose après 1900 parce que l'époque moderne était le symbole du Paris à la fin du 19ème siècle, et dans le nouveau 20ème siècle à l'horizon. Paris était comme la ville de New York aux États-Unis aujourd'hui, et pendant le début du 20ème siècle, Paris a éprouvé beaucoup de changement, particulièrement avec les arts de l'Art Nouveau. Un artiste comme Alphonse Mucha a montré que l'Art Nouveau était un mouvement contre les normes sociales de l'art à l'époque. Alphonse Mucha a été nommé le « Roi de l'Art Nouveau » pendant ce mouvement, et c'est parce qu'il a produit beaucoup de lithographes extraordinaires, et il était un peintre célèbre à l'époque. « Ses désignes ont notamment été influencés par des gravures sur bois japonaises reconnu comme ukiyo-e ! » (IntoJapanWaraku 4)³⁷. Cette citation explique que Mucha avait un style Art Nouveau qui l'a rendu célèbre avec ce mouvement, et beaucoup de son influence est venu de l'art japonais.

---

³⁶ Biuso, Emily. "Japanese Woodblock Prints & Their Influence on Art Nouveau." *AVCD 274Q History of Graphic Design*, 1 Mar. 2014, emilybiuso.wordpress.com/2014/02/02/japanese-woodblock-prints-their-influence-on-art-nouveau/.

³⁷ IntoJapan Contributors. "The Mucha Style: An Art of Ukiyo-e, Art Nouveau, and Shōjo Manga." *INTOJAPAN / WAKU MAGAZINE*, 13 Oct. 2017, intojapanwaraku.com/en/20171013/23655.

Rose, Alphonse Mucha, 1898   *La Goulue au Moulin Rouge*, Henri de Toulouse-Lautrec, 1891

Pendant le 19ème siècle, le monde a éprouvé une renaissance dans beaucoup de médiums comme l'art, la littérature, la musique, la technologie, la poésie, et plus encore. La France pendant le 19ème siècle était une grande puissance mondiale grâce à un pays moderne, et sur mouvement vers un futur moderne. Cependant, le Japon était différent. Jusqu'en 1865, le Japon était un pays fermé, n'était pas moderne comme le reste du monde. Le Shogun a contrôlé le pays complet, peu de citoyens japonais avaient une voix. Heureusement, il y avait l'art japonais attendant pour le monde après la chute du Shogun. Quand le Shogun du Japon est tombé, il y a eu une explosion de la modernité au Japon. La culture japonaise est devenue différente et plus occidentale. L'art japonais a changé de l'art traditionnel à l'art moderne avec des influences sur les chapeaux et les vêtements. Le médium primaire où les Français ont été influencé par les Japonais était l'art. Particulièrement, l'art « Impressionnisme » et « Néo-Impressionnisme ». Ces

deux mouvements étaient juste après que le Japon soit devenu libre d'un dictateur ou Shogun, et il y avait beaucoup d'œuvres par des artistes français qui ont montrés l'influence énorme que les artistes japonais avaient sur les œuvres françaises et les artistes français comme Vincent Van Gogh, Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec, et d'autres encore. Avec cette influence énorme du Japon, les artistes français ont créé un concept très important pour l'art en générale, et il s'agit du concept du *Japonisme*. Ce concept décrit la grande relation entre le Japon et la France après la chute du Shogun, et comment les Japonais ont vu les Français en devenant un pays moderne. À la fin du 19ème siècle, et au début du 20ème siècle, l'art français était à La Belle Époque de la société française, et « l'Art Nouveau » était la grande vague de l'art français qui a influencé le monde, et il y avait beaucoup d'influence de l'art japonais. En conclusion, il est évident que la France, avec toutes les choses dans cette thèse, a été influencée par les Japonais, et l'art japonais fermé du Shogun a créé une explosion de créativité dans l'art français, et beaucoup d'autres pays dans le monde ; la lumière du Japon du 19ème siècle a établi la fondation de l'art aujourd'hui, et mon art préféré.

Les Sources :

- CHIBA, YOKO. “Japonisme: East-West Renaissance in the Late 19th Century.” *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*, vol. 31, no. 2, 1998, pp. 1–20. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/44029769.
- Adams, Henry. “John La Farge's Discovery of Japanese Art: A New Perspective on the Origins of Japonisme.” *The Art Bulletin*, vol. 67, no. 3, 1985, pp. 449–485. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/3050962.
- Office of The Historian Contributors. “The United States and the Opening of Japan, 1853.” *U.S. Department of State*, U.S. Department of State, history.state.gov/milestones/1830-1860/opening-to-japan.
- Japan, 1800-1900 A.D.” *The Metropolitan Museum of Art, I.e. The Met Museum*, www.metmuseum.org/toah/ht/10/eaj.html.
- Kuan, Christine. “Hokusai: A World of Genius.” *Artsy*, 22 Sept. 2013, www.artsy.net/article/christine-hokusai-a-world-of-genius.
- Corcuera, Bob Danell. “Exploring History.” *The Bakumatsu (Part 9): Satsuma-Choshu Alliance*, 1 Jan. 1970, exploringhist.blogspot.com/2016/06/the-bakumatsu-part9.html.
- Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Samisen.” *Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc., 14 Jan. 2016, www.britannica.com/art/samisen.
- Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Hashimoto Gahō.” *Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc., 17 Aug. 2018, www.britannica.com/biography/Hashimoto-Gaho.

- MetMuseum Contributors. “The Kano School of Painting.” *Metmuseum.org*, Oct. 2003, www.metmuseum.org/toah/hd/kano/hd_kano.htm.
- Liu, Hans, and Diccon Sandrey. “The Extraordinary Story of Japanese Art.” *Japan Objects*, 2 Mar. 2018, japanobjects.com/features/japanese-art/#origins.
- “Japonisme.” *The Metropolitan Museum of Art, I.e. The Met Museum*, THEMET, Oct. 2004, www.metmuseum.org/toah/hd/jpon/hd_jpon.htm.
- “Art of the Pleasure Quarters and the Ukiyo-e Style.” *The Metropolitan Museum of Art, I.e. The Met Museum*, Oct. 2004, www.metmuseum.org/toah/hd/plea/hd_plea.htm. In-text Citation
- Wanczura, Dieter. “Chikanobu - 1838-1912.” *Artelino*, Artelino GmbH, 29 June 2018, www.artelino.com/articles/chikanobu.asp.
- Joy, Alicia. “A Guide To Traditional Japanese Art Forms.” *Culture Trip*, 23 Sept. 2016, theculturetrip.com/asia/japan/articles/a-guide-to-traditional-japanese-art-forms/.
- McCoy, Dr. Claire Black. “Romanticism in France.” *Khan Academy*, Khan Academy, www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/romanticism/romanticism-in-france/a/romanticism-in-france.
- Art Story Contributors. “Realism Movement, Artists and Major Works.” *The Art Story*, TheArtStory.org, 2018, www.theartstory.org/movement-realism.htm.
- Samu, Margret. “Impressionism: Art and Modernity.” *The Met's Heilbrunn Timeline of Art History*, Oct. 2004, www.metmuseum.org/toah/hd/imml/hd_imml.htm.
- Mills, Ian C., and Wharton Group. “Art Periods: IMPRESSIONISM in France.” *French Colonies - Algeria*, www.discoverfrance.net/France/Art/impressionism.shtml.
- Tate. “Neo-Impressionism – Art Term.” *Tate*, Tate, www.tate.org.uk/art/art-terms/n/neo-

impressionism.

- Liddell, C.B. “Neo-Impressionism: Color-Coded Familiarities.” *The Japan Times*, 15 Feb. 2015, www.japantimes.co.jp/culture/2015/02/19/arts/neo-impressionism-color-coded-familiarities/#.W7PFhZNKi3U.
- Museum, contributors, and Digital Media. “Style Guide: Influence of Japan.” *Introduction to 20th-Century Fashion*, Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, South Kensington, London SW7 2RL.
- MetMuseum Contributors. “Japan, 1800-1900 A.D.” *The Met's Heilbrunn Timeline of Art History*, www.metmuseum.org/toah/ht/10/eaj.html.
- Hammel, Lisa. “Homage to Japan's Influence on American Pottery.” *The New York Times*, *The New York Times*, 15 June 1989, www.nytimes.com/1989/06/15/garden/homage-to-japan-s-influence-on-american-pottery.html.
- Wanczura, Dieter. “Saburosuke Okada - 1869-1939.” *Saburosuke Okada - Artelino*, 24 July 2003, www.artelino.com/articles/saburosuke_okada.asp.
- Musée Georges Labit. *La Collection Japonaise De Georges Labit: Centenaire Du Musée Georges Labit*. Marie De Toulouse, 1994.
- Chiba, Yoko. “Japonisme: East-West Renaissance in the Late 19th Century.” *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*, vol. 31, no. 2, June 1998, pp. 1–20.
- Wilson, Emily. “Hanging 19th-Century Japanese and Western Masters Side by Side.” *Hyperallergic*, *Hyperallergic*, 18 Nov. 2015, hyperallergic.com/254919/hanging-19th-century-japanese-and-western-masters-side-by-side/.

- Artsy. “Ronin Gallery Highlights the Crucial Influence Japanese Art Had on Toulouse-Lautrec.” *Artsy*, 10 Mar. 2016, www.artsy.net/article/artsy-ronin-gallery-highlights-the-crucial-influence-japanese-art-had-on-toulouse-lautrec.
- MetMuseum Contributors. “Henri De Toulouse Lautrec (1864-1901).” *Metmuseum.org*, May 2010, www.metmuseum.org/toah/hd/laut/hd_laut.htm.
- Paquette, Lucy. “‘The Three Wonders of the World’: Tissot's Japonisme, 1864-67.” *The Hammock*, 11 Oct. 2018, thehammocknovel.wordpress.com/2012/11/08/the-three-wonders-of-the-world-tissots-japonisme1864-67/.
- Burollet, Thérèse, et al. *James Tissot, 1836-1902*. Musée Du Petite Palais 1985, 1985.
- Hammond, Jeff. “How Japan's Art Inspired the West.” *The Japan Times*, 14 Aug. 2014, www.japantimes.co.jp/culture/2014/08/14/arts/how-japans-art-inspired-the-west/#.W-IkznpKi3U.
- “Aestheticism and Japan: The Cult of the Orient.” *Guggenheim*, 25 Oct. 2016, www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/aestheticism-and-japans.
- Boyle-Tucker, Dr. Caroline. “Henri Rivière: Être Impressionnisme Et Japonisme .” *Nineteenth-Century Art Worldwide*, Bibliothèque National De France, 2009, www.19thc-artworldwide.org/autumn09/henri-riviere-entre-impressionnisme-et-japonisme.
- Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Émile Gallé.” *Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc., 19 Sept. 2018, www.britannica.com/biography/Emile-Galle.
- Biuso, Emily. “Japanese Woodblock Prints & Their Influence on Art Nouveau.” *AVCD*

274Q History of Graphic Design, 1 Mar. 2014,
emilybiuso.wordpress.com/2014/02/02/japanese-woodblock-prints-their-influence-on-art-nouveau/.

- IntoJapan Contributors. “The Mucha Style: An Art of Ukiyo-e, Art Nouveau, and Shōjo Manga.” *INTOJAPAN / WAKU MAGAZINE*, 13 Oct. 2017,
intojapanwaraku.com/en/20171013/23655.