

Faculté des arts et des sciences - Centre d'études de l'Asie de l'Est - Automne 2020

AES 3710 - CALLIGRAPHIE CHINOISE ET JAPONAISE

Horaire: Mardi de 16h à 19h

Local:

Enseignante: Jianbing Nie jianbing.nie@umontreal.ca

Disponibilité sur rendez-vous

Description du cours

L'origine de la calligraphie chinoise remonte à plus de 4000 ans et est aussi ancienne que celle de l'écriture chinoise. Depuis l'invention d'Oracle, la calligraphie chinoise a connu une phase de développement allant du style sigillaire à l'écriture des clercs, en passant par l'écriture cursive, régulière et semi-cursive. Un grand nombre de calligraphies ont été produites à chaque époque, lesquelles constituent la tradition de la civilisation chinoise.

Ce cours expose les principales modifications des calligraphies chinoise et japonaise à travers une série de présentations des chef-œuvres, permettant aux étudiants de comprendre l'histoire et l'esthétique particulière de cet art. De plus, l'apprentissage des styles différents de calligraphie, concrétisant la théorie et l'histoire de la calligraphie, encouragera l'intérêt des étudiants pour la calligraphie et la culture d'Asie.

Objectifs d'apprentissage généraux

Au terme du cours, vous serez en mesure:

- De mieux comprendre l'histoire et les caractéristiques des différents styles de calligraphie;
- D'apprécier l'esthétique calligraphique et d'intégrer les gestes et la respiration dans la pratique calligraphique;
- De maîtriser la technique de base de la calligraphie à travers l'activité d'apprentissage;
- D'explorer la peinture chinoise en utilisant la technique de la calligraphie.

Organisation du cours et méthodes pédagogiques

Ce cours contient deux parties :

La première partie sera axée sur la théorie et la présentation d'œuvres, le mode d'enseignement sera à **distance** – cette partie se déroulera sur Zoom. Des documents visuels et textuels seront déposés sur Studium comme références.

La deuxième partie sera consacrée à l'apprentissage de la calligraphie. Elle comprendra des initiations techniques et des instructions personnelles. Cette partie sera en **présentiel** dans une grande salle au Campus. Chaque étudiant portera obligatoirement le masque et maintiendra une distance de 2 mètres avec les autres. Pour cette partie, chaque étudiant devra avoir 2 ou 3 pinceaux de différents formats, une bouteille d'encre de Chine noir, une liasse de papier de riz ou papier journal (ou de papiers blancs légèrement absorbants), une petite assiette pour l'encre, un contenant pour l'eau et une serviette ou un tapis de feutre. Pour ceux qui veulent graver des sceaux, il faut préparer une pierre de sceau.

Ces matériaux peuvent trouver sur [amazon.ca](https://www.amazon.ca)

Calendrier des exposés

1. Présentation du cours, introduction à l'écrit chinois et l'histoire de La calligraphie - 01 sept
2. Les inscriptions sur os et carapaces de tortues, le style sigillaire (C. zhuan shu, J. tensho) et les sceaux et L'écriture de style officiel (C. lishu, J. reisho) – 08 sept
3. La dynastie Tang et l'écriture de style régulier (C. kaishu, J. gyosho) – 15 sept
4. Le *Lanting xu* de Wang Xizhi et l'écriture de style courant (C. xingshu, J.gyosho) et L'écriture de style en cursive (C. caoshu, J. sosho) – 22 sept
5. La calligraphie moderne et contemporaine, L'histoire de sceaux et La fabrication de sceaux - 29 sept
6. La pratique calligraphique (en présentiel) – 06 oct.
7. La pratique calligraphique (en présentiel) – 13 oct.
8. La calligraphie et la peinture partagent la même source, la peinture de lettrés – 27 oct.
9. La création de l'écriture japonaise – 03 nov.
10. Calligraphie japonaise, les trois pinceaux de l'ère Edo et Calligraphie japonaise et bouddhisme Bokuseki – 10 nov.
11. La calligraphie moderne et contemporaine japonaise – 17 nov.
12. La pratique calligraphique (en présentiel) – 24 nov.
13. Révision – 01 déc.

14. Réalisation d'œuvre d'exposition (en présentiel) – 08 déc.

15. Examen – 15 déc.

Évaluations

L'examen final compte pour 30%, le mémoire 30%, la présence de cours 10%. L'évaluation de la calligraphie au pinceau représente 30% de la note, elle est basée sur le progrès et la compréhension de l'étudiant dont les travaux sont recueillis trois fois au cours du semestre.

Remise des travaux

Le mémoire (8 à 10 pages maximum) doit être envoyé par défaut dans WORD avant le 23 décembre 2020. Les retards sont pénalisés de 5% par jour de retard ouvrable.

Présence de cours 10%

Mémoire 30%

Pratiques de calligraphie 30%

Examen final 30%

Critères d'évaluation pour la pratique de la calligraphie

Excellent	A+ A A-	90 et + 85 à 89 80 à 85	Les trois feuilles de pratique correspondent exactement aux exigences et sont remises en temps. On perçoit une progression constante dans la force d'exécution et la forme des traits de base ainsi qu'une construction solide des caractères simples et composés. Les caractères exécutés en fin de parcours démontrent une sensibilité pour l'équilibre des pleins et des vides.
Très bon	B+ B B-	77 à 79 73 à 76 70 à 72	Les trois feuilles de pratique correspondent aux exigences et sont remises en temps. On perçoit une progression dans la force d'exécution ou la forme des traits de base ainsi qu'une bonne construction des caractères simples ou composés. Les caractères exécutés en fin de parcours démontrent une certaine sensibilité pour l'équilibre des pleins et des vides.
Bon	C+ C C-	65 à 69 60 à 65 57 à 59	Les trois feuilles de pratique correspondent aux exigences et sont remises en temps. On perçoit une légère progression dans la force d'exécution ou la forme des traits de base ou dans la construction des caractères simples ou composés. Les caractères exécutés en fin de parcours démontrent peu de sensibilité pour l'équilibre des pleins et des vides.
Échec	E		Moins de trois feuilles de pratique sont remises ou ne correspondent pas aux exigences.

Mémoire

Avant la fin de ce cours, chaque étudiant devra présenter un mémoire. Ce mémoire pourra aborder le développement de l'intérêt pour la calligraphie, présenter une réflexion sur l'apprentissage de la calligraphie ou explorer toute question touchant la calligraphie.

Ce mémoire de huit ou dix pages devra s'appuyer sur deux ou trois sources provenant d'ouvrages imprimés et respecter les règles de rédaction universitaire. Les étudiants devront présenter le sujet en introduction, puis développer graduellement ce sujet. La conclusion devrait faire un retour sur les croyances de départ et raconter en quoi les lectures ont amené un changement ou des nuances de point de vue.

Critères d'évaluation du mémoire

Excellent	A+ A A-	90 et + 85 à 89 80 à 85	Le travail s'appuie sur plusieurs sources citées en bonne et due forme. La recherche est fouillée. Le sujet est traité en profondeur et de façon originale : la structure est guidée par une réflexion ou des questions personnelles. Le texte est bien structuré, il comporte peu ou pas de fautes de français. L'argumentation est rigoureuse et convaincante.
Très bon	B+ B B-	77 à 79 73 à 76 70 à 72	Le travail s'appuie sur plus d'une source citée en bonne et due forme. La recherche est bien informée. Le sujet est traité de façon personnelle, on sait qui parle, d'où vient l'information. La structure du texte n'est pas toujours guidée par une réflexion ou des questions préalables. Le texte est clair, il comporte peu de fautes de français. L'argumentation est pertinente.
Bon	C+ C C-	65 à 69 60 à 65 57 à 59	Le travail s'appuie sur peu de source citée en bonne et due forme. Le sujet est traité correctement, mais pas suffisamment structuré autour d'une réflexion ou des questions préalables. Le texte est parfois imprécis, ou comporte plusieurs fautes de français. L'argumentation n'est pas toujours claire.
Passable	D+ D	54 à 56 50 à 53	Le travail s'appuie sur une ou des sources citées mais peu appropriées ou mal à propos ou mal référencées. Le sujet est traité de façon superficielle, ou le texte n'est pas guidé par une question ou des questions préalables (liens entre les parties n'est pas toujours évident) mais reste lisible et la qualité du français acceptable.
Échec	E F	35 à 49 (pour l'une de ces lacunes) 0 à 34 (pour l'ensemble de ces lacunes)	Les sources ne sont pas citées dans le texte ou le propos n'est pas ciblé. Le texte ne comporte pas de point de vue personnel sur le sujet traité ou comporte trop de lacunes importantes en français. Le sujet choisi n'approfondit pas de questions liées à la calligraphie, son art ou à la spécificité de l'écrit chinois, japonais ou à l'influence de ces langues écrites ou calligraphiées en Asie ou ailleurs.

Suggestions de sujets

- Origine de l'écrit en Chine (mythes et hypothèses, pratiques divinatoires)
- La divination sous les Shang (os et carapaces de tortues)
- Les bronzes rituels sous les Zhou (le culte des ancêtres, les emblèmes de clans)
- L'unification des caractères chinois sous les Qin (inscriptions sur les poids et mesures, Li Si)
- Érection de stèles commémoratives sous les Han
- L'utilisation des caractères chinois pour transcrire les langues vietnamiennes, coréennes ou japonaises
- La vie et l'oeuvre de grands calligraphes et peintres (Wang Xi Zhi, Yen Zheng Qing, Zhang Xu, Mi Fu, Huang Tingjian, Empereur Tang Tai Zong, Zhao Meng Fu, Shi Tao, Ba Da Shan Ren...)
- Liens entre peinture et calligraphie, liens entre calligraphie et poésie
- Particularités de la calligraphie japonaise
- Analyse d'un texte calligraphié (papier ou languettes de bambou, bronze, pierre)
- Influence de la calligraphie sur l'art occidental du XXe siècle
- Calligraphie et lettrés chinois, japonais ou coréens (vie et textes calligraphiés)
- Période Heian au Japon, vie de cour et calligraphie
- Pratique contemporaine de la calligraphie en Asie du Sud-Est

Exposition

Chaque étudiant réalisera une oeuvre calligraphique pour l'exposition qui se tiendra dans le corridor de SETACE (La participation de cette exposition n'est pas obligatoire, mais j'encourage les étudiants à y participer). Le matériel d'exposition sera fourni par l'enseignant.

Bibliographie

ALLANIC, Bernard. La voie des signes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017

ALLANIC, Bernard. Le chinois comme en Chine : méthode de langue et d'écriture chinoise, Presses universitaires de Rennes, 2009

ALLETON, Viviane. L'écriture chinoise, Paris, Presses universitaires de France, 1970

BELLASEN, Joël, Hua Wong. Les idéogrammes chinois ou l'empire du sens. Paris, You Feng, 1995

BELLASEN, Joël. Méthode d'initiation à la langue et à l'écriture chinoises, Édition La Compagnie, 1989

BILLETE, Jean François. L'art chinois de l'écriture : essai sur la calligraphie, Milan : Skira/Seuil, 2001

Bo, SHI. Encres de Chine : les maîtres de la calligraphie chinoise, Éd. Alternatives, Paris, 2003

BOUDONNAT, Louise et KUSHIZAKI Harumi. Au fil du pinceau: la calligraphie japonaise, Paris, Seuil, 2002

CHEN Chih-mai. Chinese calligraphers and their art. London & New York, Melbourne University Press, 1966

CHEN Dehong, CORNEILLE, Colette. La calligraphie chinoise, son esprit, sa pratique, ePub, 2004

CHENG, François. Et le souffle devient signe : portrait d'une âme à l'encre de Chine, Paris : L'Iconoclaste, 2010

CHIANG Yee. Chinese calligraphy : an introduction to its aesthetic and technique, Harvard University Press, 3rd rev., 1973

DE SPENS, Renaud, ZHENG Xingfen, FU Wei. Pratiquer la calligraphie chinoise – en suivant les traits de Yan Zhenqing, Paris, You Feng, 2005

FAZZIOLI, Edoardo. Caractères chinois : du dessin à l'idée, 214 clés pour comprendre la Chine. Paris, Flammarion, 1987

HABEIN Yaeko Sato. The history of the Japanese written language, Tokyo, University of Tokyo Press, 1984

JAQUILLARD, Pierre. Calligraphie, peinture chinoises et art abstrait, Neuchâtel : Éditions Ides et Calendes, 1973

Höllmann, Thomas O; translated by Maximiliane Donicht. Chinese script : history, characters, calligraphy, New York : Columbia University Press, 2017

KAZUAKI Tanahashi. Heart of the Brush : the Splendor of East Asian Calligraphy, Shambhala, 2016

LAMOUREUX, Claude, ARSLANGUL, A., JIN Y., PILLET, I. Ni shuo ya ! A1/A2 Manuel de l'élève, Paris, Didier, 2016

LURIE, David B. Realms of literacy : early Japan and the history of Writing, Cambridge, Harvard University Asia Center, 2011

MONNET, Nathalie. Chine : l'empire du trait : calligraphies et dessins du Ve au XIXe siècle, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2004

MOREL, Paul, XU Guang Cun. Les 214 clés de l'écriture chinoise, Paris, Éditions You Feng, 2006

NAKATA Yujiro. The art of Japanese calligraphy, New York & Tokyo, Weatherhill/Heibonsha, Trad. Par A Woodhull, 1973

ROUSSILLE, Frédéric. Calligraphie sauvage : murs de Chine : essai sur l'oeuvre et la calligraphie sauvage en Chine, Findakly, Paris, 2003

SULLIVAN, Michael, The three perfections : chinese painting, poetry and calligraphy, New York : G. Braziller, 1980

TAN Tuan-Anh. La calligraphie chinoise par la pratique, Paris, Éditions You Feng, 2015

TAN, Tuan-Anh. TSAI, Hsin-o. La calligraphie chinoise par la pratique : méthode d'initiation progressive par l'étude de 200 caractères : l'écriture régulière, le Kai Shu, Éditions You-Feng, Libraire éditeur, Paris, Éditions You Feng, 2015

WEIGER, Léon. Caractères chinois : étymologies, graphies, lexiques, Taiwan, Kuangchi Press, 1978