
L'ESPACE DE L'IMAGINATION : ESTHÉTIQUE ET ART TRADITIONNELS EN CHINE

Avant – propos / 8

Introduction / 13

Première partie. PROBLÈMES THÉORIQUES DE L'ESTHÉTIQUE CHINOISE TRADITIONNELLE

L'ESTHÉTIQUE CHINOISE TRADITIONNELLE DANS L'ANALYSE COMPARATIVE / 21

La puissance des traditions / 22

La conception chinoise de l'esthétique / 26

Le canon esthétique et artistique chinois / 28

Périodisation de l'histoire de la pensée esthétique / 33

L'esthétique philosophique et critique de l'art / 37

L'originalité des traités d'esthétique et de théorie de l'art / 43

Typologie des traités / 45

Développement des idées traitées sur les beaux-arts (calligraphie, peinture) / 47

LE MONDE DES CATÉGORIES ESTHÉTIQUES MAJEURES / 55

La spécificité des catégories esthétiques chinoises / 56

L'idée de la puissance inépuisable du Vide / 61

L'harmonie – catégorie fondamentale de l'esthétique chinoise / 65

La relativité du concept de beauté / 67

Le naturel, la simplicité et la pureté / 72

La sobriété ou la poésie de la beauté contenue / 75

Deuxième partie. PHILOSOPHIE DE L'ART ET THÉORIE DE L'ART

L'ORIGINALITÉ DU PHÉNOMÈNE ARTISTIQUE CHINOIS / 77

La conception de l'art / 78

Les styles, les écoles et les mouvements artistiques / 84

Le langage mystérieux des symboles / 88

Les systèmes de perspective / 99

Subtilités de la pensée en matière de composition / 104

Le statut culturel et le rôle des académies d'art / 112

L'ARTISTE ET L'ORBITE DE SON TALENT / 119

L'image de l'artiste / 120

Universalité et maîtrise du talent / 123

L'artiste comme penseur / 126

Le type d'artiste excentrique / 130

Le rapport de l'artiste avec la nature / 132

LA CONCEPTION DU PROCESSUS DE CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE / 137

Considérations sur le processus de créativité artistique / 138

Rationalité et spontanéité / 141

Le concept d'énergie dans le processus de créativité artistique / 145

Les facteurs externes et internes influençant le processus de créativité artistique / 147

Le vin, les produits hallucinogènes et les manifestations de la folie dans l'art / 151

ŒUVRE D'ART ET SES PRINCIPAUX COMPOSANTS / 155

Le concept d'œuvre d'art et les formes de son existence matérielle / 156

Espace et temps / 160

La forme artistique / 162

Les fonctions esthétiques du rythme / 166

La magie de la ligne / 169

La couleur et l'absence de couleur / 172

Le problème de l'original : peinture authentique ou copie ? / 181

LE SYSTÈME HIÉRARCHIQUE DES ARTS / 185

La spécificité du système artistique chinois / 186

Le culte de la poésie / 189

L'essor de la visualité dans la calligraphie / 193

La peinture en tant que poésie silencieuse / 200

La diversité des formes sculpturales / 208

L'esthétique des jardins chinois / 211

LA MUSIQUE COMME RÉFLEXION SUR L'HARMONIE DU MONDE / 219

- Originalité de la conception chinoise de la musique / 220
- Jugements sur l'essence de la musique dans le *Shijing* et le *Yueji* / 221
- L'esthétique philosophique de la musique / 223
- Le développement historique de formes culturelles musicales / 229
- La musique et les principes esthétiques du drame / 232

LA CALLIGRAPHIE DANS LE SYSTÈME DES ARTS / 237

- Originalité de l'art de calligraphie / 238
- Les caractères chinois et les styles principaux de calligraphie / 243
- «Quatre trésors» ou les outils de travail pour la calligraphie / 247
- Les concepts normatifs de l'esthétique calligraphique / 250
- Le rapport de la calligraphie avec les autres arts / 254

Troisième partie. ESTHÉTIQUE PHILOSOPHIQUE

L'ANTIQUITÉ ET L'ESTHÉTIQUE DU CONFUCIANISME CLASSIQUE / 273

- Le livre des mutations (*Yijing*) et les sources de l'esthétique philosophique / 274
- L'esthétique de Confucius / 278
- La propagation de la tradition esthétique confucianiste / 284
- Le néo-confucianisme et les particularités esthétiques de la renaissance chinoise / 288
- «La doctrine du cœur» de Wang Yangming / 291

L'ESTHÉTIQUE DU TAOÏSME CLASSIQUE / 293

- Laozi et la philosophie classique du taoïsme / 294
- Les principes esthétiques du Taoïsme / 299
- La philosophie de l'art de Zhuangzi / 305
- L'essor artistique du néo-taoïsme / 315

TRADITION ESTHÉTIQUE DU CHAN / 317

- Les origines de la pensée / 318
- Particularité de la tradition Chan relative à la pensée / 323
- Leitmotiv de principes de renonciation à l'esthétique / 326
- Les principes esthétiques du Chan / 328
- La dimension méditative de l'art Chan / 331

Quatrième partie. LE DÉVELOPPEMENT DE L'ESTHÉTIQUE ET DES BEAUX-ARTS

L'HISTORIOGRAPHIE DES BEAUX-ARTS / 337

- Originalité de l'historiographie relative à l'art et à la théorie artistique / 338
- L'histoire de la peinture de l'époque Tang par Zhu Jingxuan / 338
- La vision de Zhang Yanyuan relative à l'histoire de la peinture chinoise / 341
- La perspective de Guo Ruoxun sur l'histoire des arts / 344

ESTHÉTIQUE ANCIENNE DES BEAUX-ARTS / 347

- Le surgissement de la critique d'art / 348
- Fengliu* (aller avec le vent) esthétique / 350
- L'esthétique de Wang Xizhi sur la calligraphie / 352
- Les principes de Gu Kaizhi de l'esthétique picturale / 354
- Les prémisses du développement d'une ancienne esthétique sur la peinture de paysage / 357
- La contribution de Zong Bing et de Wang Wei (415–443) à l'esthétique de la peinture de paysage / 361
- Xie He et les six lois de la peinture / 364

L'ÈRE DES TANGS ET DES CINQ DYNASTIES / 367

- Les modifications de la culture artistique pendant la période Tang / 368
- Le développement de la calligraphie sous les Tangs / 371
- L'universalité de l'œuvre de Wáng Wéi (701–761) / 373
- L'esthétique du paysage de Jing Hao / 376
- La conception du paysage monumental chez Li Cheng / 379

L'ÈRE DES SONGS DU NORD / 383

- Les propriétés de l'esthétique renaissance / 384
- Prédominance de la peinture de paysage / 386
- Le dramatisme de Fan Kuan et la peinture de paysage monumentale / 389
- Essor de l'école *Wenrenhua* (des intellectuels) / 391
- L'esthétique de Su Shi / 396
- Le développement de l'esprit artistique chez Mi Fu / 399
- Guo Xi et l'évolution des idées d'une esthétique académique / 406
- Le concept de «peinture poétique du paysage» selon Li Tang / 410

LA RÉVÉLATION DE LA PEINTURE DE PAYSAGE DES SONGS DU SUD / 413

Traits spécifiques de la peinture de paysage / 414

La conception de la peinture de paysage par le disciple de Chan Laing Kai / 416

La conception de Ma Yuan et Ma Lin relative à la peinture de paysage / 418

La stylistique de la peinture de paysage par Xia Gui / 422

Réflexions sur les idéaux esthétiques du Chan dans les travaux de Mu Qi / 425

ESSOR DE L'INTIMITÉ DURANT L'ÈRE YUAN / 429

Traits spécifiques de la pensée esthétique et du développement artistique / 430

La contribution créatrice de l'ermite Zhao Mengfu / 433

La poétique du «paysage de prune solitaire» de Wu Zhen / 437

La fadeur dans la peinture de paysage de Ni Zan / 438

Huang Gongwang et le concept néo-taoïste de paysage / 440

LA RENAISSANCE DES TRADITIONS DURANT L'ÈRE MING / 443

Développement de la culture et des arts sous les Mings / 444

La canonicité du paysage / 448

L'interprétation des classiques de Shen Zhou / 452

La créativité excentrique de Xu Wei / 456

Le retour de Dong Qichang vers la tradition / 459

MODIFICATION DES IDÉAUX ESTHÉTIQUES AU DÉBUT DE L'ÈRE DES QING / 463

Les causes d'un changement des idéaux esthétiques / 464

Le développement des relations avec l'Occident / 466

Confrontation approfondie / 469

La «quatre Wang» et l'interprétation des classiques / 472

L'individualisme excentrique de Gong Xian / 476

La philosophie de l'art de Shi Tao d'une «ligne unique» / 481

L'esthétique de Wang Gai / 486

CARACTÉRISTIQUES D'UN APPROFONDISSEMENT DE LA CRISE / 491

Les bouleversements du 19ème siècle / 492

Affrontement des traditions artistiques chinoises et occidentales / 496

Essor de l'influence de l'école de Shanghai / 498

Trace de «quatre Ren» peintres / 500

Réflexions sur l'atmosphère de cette période dans les travaux de Wu Changshuo / 503

LE CREPUSCULE DES TRADITIONS ET LES DÉFIS D'UNE RAPIDE MODERNISATION / 507

Les changements dans la pensée esthétique au début du 20ème siècle / 508

Particularité de la période républicaine / 509

La continuation de Huang Binhong des traditions d'intellectuels / 518

Le foyer national de Qi Baishi / 522

L'universalisme de Xu Beihong / 524

Zhang Daqian et la puissance des traditions / 528

L'École de Lingnan / 534

L'esthétique maoïste du «réalisme révolutionnaire» / 545

Contradictions du développement artistique post-maoïste / 547

L'essor de la post-modernité et du marché de l'art / 550

Conclusion / 553

Résumé en anglais / 558

Bibliographie / 579

Le périodisation de l'histoire chinoise / 592

Liste de peintres et de calligraphes chinois / 593

Liste des traités d'esthétique chinoise / 595

Glossaire des termes esthétiques Beaux-arts chinoise / 596

Index des personnes / 597

Table des matières en français / 599

Table des matières en anglais / 602

Table des matières en russe / 605