

Bestiaire extraordinaire de la Chine ancienne

6 – 24, Septembre 2011 / Galerie Christian Deydier – Paris





GALERIE

CHRISTIAN DEYDIER

Couverture : Encrier en forme de tortue, Terre cuite grise, Chine, dynastie Han (206 avant J.C-220 après J.C)

Photographes : Vincent Girier-Dufournier
Graphisme : René Bouchara
Imprimeur : IME

© Copyright – 2011 – Galerie Christian Deydier.
Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés pour tout les pays.



Bestiaire extraordinaire de la Chine ancienne

Paris,
du 6 au 24 septembre, 2011

Galerie Christian Deydier
30, rue de Seine 75006 Paris, France
Tel.: + 33 (0)1 40 20 97 34
Fax: + 33 (0)1 40 20 97 39
galerie@deydier.com
www.galeriechristiandeydier.com

Préface

Christian Deydier, au fil de ses voyages et de ses rencontres, a réuni un fabuleux bestiaire, reflétant le rôle important que jouaient les animaux dans la vie quotidienne, et dans l'imaginaire des chinois. L'ensemble présenté réunit aussi bien des animaux domestiques, dont les chinois aimaient orner les chambres funéraires, que des bêtes mythologiques aux pouvoirs protecteurs, chargées de repousser les mauvais esprits.

Parmi les pièces maîtresses de l'exposition, un magnifique éléphant en terre cuite, de la dynastie des Tang, représenté avec précision et réalisme; un encrier en forme de tortue extrêmement expressive et un chien féroce, montrant ses crocs, tous deux de la dynastie Han; ou encore un ensemble de poids en bronze doré, figurant des montagnes peuplées de gibbons et de tigres...

Chronologie

Période néolithique	± 7 000 - ±2 000 av. J.-C.
Culture de Yangshao (nord et centre de la Chine)	±5 000 - ±3 000 av. J.-C.
Culture de Hongshan (nord-est de la Chine)	±3 600 - ±2 000 av. J.-C.
Culture de Liangzhu (sud-est de la Chine)	±3 600 - ±2 000 av. J.-C.
Culture de Longshan (est de la Chine)	±3 000 - ±1 700 av. J.-C.
Dynastie Xia	± 2 100 - ±1 600 av. J.-C.
Culture de Erlitou	±2 100 - ±1 600 av. J.-C.
Dynastie Shang	± 1 600 - ±1 111 av. J.-C.
Phase de Zhengzhou / Erligang	±1 600 - 1 400 av. J.-C.
Phase de Anyang	1 400 - 1 111 av. J.-C.
Dynastie Zhou	1 111 - 265 av. J.-C.
Zhou Occidentaux	1 111 - 770 av. J.-C.
Zhou Orientaux	770 - 256 av. J.-C.
Période des Printemps et Automnes	722 - 481 av. J.-C.
Période des Royaumes Combattants	453 - 221 av. J.-C.
Dynastie Qin	221 - 206 av. J.-C.
Dynastie Han	206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.
Han Occidentaux	206 av. J.-C. - ap. J.-C. 9
Dynastie Xin (usurpation de Wang Mang)	9 - 22
Han Orientaux	25 - 220
Six Dynasties	220 - 581
Trois Royaumes	220 - 280
Jin Occidentaux	265 - 316
Dynasties du Sud	
Jin Orientaux	317 - 420
Liu Song	420 - 479
Qi Song	479 - 502
Lian	502 - 557
Chen	557 - 589
Dynasties du Nord	
Seize Royaumes	304 - 439
Wei du Nord	386 - 535
Wei Orientaux	534 - 550
Wei Occidentaux	535 - 557
Qi du Nord	550 - 577
Zhou du Nord	557 - 581
Dynastie Sui	581 - 617
Dynastie Tang	618 - 907
Cinq Dynasties	907 - 960
Dynastie Jin	1 115 - 1 234
Dynastie Liao	916 - 1 125
Dynastie Song	960 - 1 279
Song du Nord	960 - 1 127
Song du Sud	1 127 - 1279





Bestaire extraordinaire de la Chine ancienne



Les *Mingqi*, histoire et fonction

La célèbre armée de terre de l'empereur Qin Shi Huangdi, découverte dans les environs de Xi'An en 1974 marqua un tournant important dans les traditions funéraires en Chine Ancienne. Le premier empereur de Chine Qin Shi Huangdi, qui unifia les pays et l'écriture, passa une grande partie de sa vie à élaborer un gigantesque mausolée, véritable palais souterrain, destiné à l'accueillir après sa mort. La tombe de Qin Shi Huangdi fut une découverte archéologique majeure. Les fosses d'accompagnement ne livrèrent pas les restes d'êtres humains sacrifiés pour accompagner leur maître dans la mort, comme il était coutume de le faire. En lieu et place des serviteurs et animaux traditionnellement sacrifiés, on découvrit une extraordinaire armée de terre cuite.

La pratique des sacrifices humains disparut définitivement sous les Han, remplacée par les représentations en terres cuites ou en bois, les *Mingqi*, littéralement « objets de lumière » destinés à accompagner le défunt dans la mort. La généralisation de cette pratique est étroitement liée au développement à la même époque, de la théorie selon laquelle l'homme possède deux âmes : une âme Hun, constituée de souffles spirituels et une âme Po, constituée des éléments sensitifs et corporels. Un évanouissement est expliqué par la disparition momentanée de l'âme Hun. Après la mort, les deux âmes se séparent, l'âme céleste Hun s'élève vers le ciel, tandis que l'âme terrestre Po s'enfonce dans la terre. Les esprits de l'âme terrestre sont alors susceptibles de venir tourmenter les vivants, aussi est-il important de les maintenir dans la tombe du défunt. Pour ce faire il est essentiel que les esprits Po aient l'impression d'être toujours dans leur cadre quotidien à l'intérieur de la tombe. C'est ainsi que se généralisa un abondant mobilier funéraire, représentation miniature de l'entourage du défunt : orchestres, danseuses, serviteurs, armée, mais aussi de nombreux animaux domestiques, chiens, chèvres, moutons, vaches, coqs...

A ces animaux domestiques s'ajoutent certaines créatures mythologiques destinées à protéger l'âme du défunt et à chasser les mauvais esprits : Gardiens de la terre, chimères (*bixie*) ou représentations des animaux du zodiaque.

La variété des animaux, l'évolution de leur représentation à travers les époques, ainsi que la diversité des techniques employées, nous offrent un bestiaire d'une grande richesse, une véritable galerie de portraits, du plus cocasse au plus réaliste.



Animaux domestiques

Le Chien

Animaux domestiques

Chien en terre cuite émaillée
Chine du Nord, dynastie des Han Orientaux (25-220)
Hauteur : 32 cm

Le chien joue un rôle important en Chine ancienne. Il est souvent placé en tête des cortèges funéraires afin d'assurer pleinement son rôle de « chasseur » ou « protecteur » contre les influences néfastes. Gardien et défenseur du défunt, le chien est également le symbole de la fidélité.

Fréquentes dans les tombes d'époque Han, les statuettes de chien, en terre cuite crue ou en terre émaillée verte ou marron, représentent de nombreuses races canines, dont certaines utilisées pour la chasse. Qu'il soit debout, couché ou assis sur son arrière train, l'animal a généralement un cou assez long, une grosse tête et la gueule largement ouverte montrant ainsi ses crocs.



Le Buffle

Animaux domestiques

Buffle tirant une charrette
Terre cuite émaillée vert et noisette
Chine, dynastie Tang, (618 – 907)
Longueur : 37,5 cm

Généralement en terre cuite grise, il est le plus souvent représenté debout bien campé sur ses quatre pattes. Plus rarement il tire une lourde charrette couverte.



Le Buffle

Animaux domestiques



Buffles

Terre cuite à traces de polychromie

Chine dynastie des Qi du Nord (550 – 577)

Hauteur : 18 cm et 17,5 cm



Le Belier

Animaux domestiques

Vase en forme de bélier

Terre cuite à traces de polychromie

Chine, dynastie Han (2^e siècle avant J.-C.-2^e siècle après)

Longueur : 44 cm

Sous les Han, moutons et béliers sont souvent présents soit dans les modèles de fermes miniatures en terre cuite, s'inscrivant alors dans la tradition de recréer un monde miniature pour subvenir aux besoins du défunt dans l'au-delà ; soit individuellement, sous forme de vase ou de lampes. Dans ce cas il est probable que c'est le caractère du mot « mouton », « yang » qui soit utilisé en homonyme du mot « auspiceux » « xiang ». L'animal serait alors représenté pour apporter ses bons auspices au défunt dans sa nouvelle vie.



Le Mouton

Animaux domestiques

Enclos à moutons

Terre cuite vernissée

Chine, dynastie Han, 206 avant J.-C.-220 après J.-C.

Diamètre : 19,8 cm

Le mouton, qui se prononce Yang en chinois, évoque le principe masculin, par opposition à Yin, le principe féminin. Le mouton est ainsi le symbole de la virilité. Sous les Han, on le trouve souvent représenté parmi d'autres animaux de la ferme, afin de recréer l'univers quotidien du défunt.



Le Cochon

Animaux domestiques

Enclos à cochons

Terre cuite vernissée

Chine, dynastie Han, 206 avant JC-220 après J.-C.

Hauteur : 13 cm

Pendant la dynastie des Han, l'élevage des porcs et des volailles est fortement encouragé par les autorités de l'empire. Chaque agriculteur doit posséder au minimum deux truies et cinq poulets ou un porc et quatre poules pondeuses. En effet le porc fournit la viande la plus communément consommée par l'aristocratie, et surtout produit un engrais indispensable aux cultures.

Il est donc logique que des modèles de cochons et truies, en terre crue ou vernissée, en position debout ou couché, soient représentés individuellement ou dans les porcheries voir même dans les modèles réduit de ferme. Les représentations les plus plaisantes sont celles de truies couchées sur le côté allaitant leurs petits.



Le Chameau

Animaux domestique

Chameau

Terre cuite

Chine, dynastie des Wei du Nord (386-534)

Hauteur : 23 cm

Animal indispensable pour les longues traversées du désert du Taklamakan, le chameau apparaît dans les tombes à partir de la dynastie des Wei du Nord (386-534). Sous les Tang, il devient le deuxième animal le plus représenté. Il évoque alors la prospérité de la Chine des Tang, qui commerçait avec l'Occident via les caravanes de la Route de la Soie.





Animaux sauvages

Le Hibou et la Chouette

Animaux sauvages

Vase en forme de hibou

Terre cuite à traces de polychromie

Chine, dynastie Han (2^e siècle avant J.-C.-2^e siècle après)

Hauteur : 29,5 cm

Apparaissant dès la dynastie des Shang, comme décor sur des vases rituels, voir même comme un vase à part entière, le hibou ou la chouette, sont considérés dès la plus haute antiquité comme des oiseaux sacrés bien que de mauvaise augure. Symbole de la mort, il a le pouvoir d'attraper l'âme du défunt et de la transporter dans l'autre monde. Sous les Han, cet oiseau de nuit est souvent représenté comme un vase au couvercle mobile en forme de tête de chouette aux grands yeux ronds. Ces vases servaient à contenir des médicaments ou des graines.



La Tortue

Encrier en forme de tortue

Terre cuite grise

Chine, dynastie Han (206 avant J.-C.-220 après J.-C.)

Longueur : 23 cm

Les carapaces de tortue sont utilisées pour la pyromancie ou divination par le feu, dès le 4^e millénaire avant J.-C. Mais l'apogée de cette technique date de la dynastie des Shang, où les plastrons de tortue sont recouverts d'inscriptions divinatoires. Ces textes sont l'unique source écrite de notre connaissance de la culture et de la société des Shang.



Les légendes anciennes nous apprennent que les pieds d'une tortue servirent à soutenir le ciel au dessus de la terre. Pour le professeur Léon Vandermeersch, la tortue représente la totalité du temps, d'où son association à la longévité. Pour sa part, le professeur Sarah Allan, considère que le plastron de la tortue est identifiable à la terre vue par les chinois ancien et au caractère ya. Quoiqu'il en soit il faut noter que les chinois anciens associent la tortue à leur vision du cosmos, ce qui explique peut être pourquoi elle apparaît en tant que décor à part entière sur les vases rituels en bronze, ou qu'elle est représentée en jade et en pierre dès la dynastie des Shang. Sous la dynastie Han, la tortue est souvent représentée en terre cuite, sous forme de pierre à encre, la carapace étant amovible et découvrant un encrier.



Le Sanglier

Animaux sauvages

Sanglier en terre cuite
Chine, dynastie Han (206 avant J.-C.- 220)
Hauteur : 16,5 cm

Faisant partie des animaux sauvages couramment chassé par les Han, le sanglier se retrouve régulièrement sur les briques funéraires ou en tant que statuette en terre cuite crue ou vernissée. Il est représenté soit debout soit couché.



Le Lion

Animaux sauvages

Lion en terre cuite émaillée « trois couleurs »
Chine, dynastie Tang, fin de la première moitié du 8^e siècle
H : 21 cm

Le lion est à l'origine un animal inconnu en Chine. Son image apparut en Chine à partir du 4^e siècle par le biais de l'iconographie bouddhiste, religion dans laquelle le lion symbolise l'autorité du Bouddha et de la Loi. Il prit rapidement en Chine le rôle de protecteur de la tombe.



L'éléphant

Animaux sauvages

Eléphant en terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Tang, 618-907
L : 44 cm
H : 29,5 cm

Représenté dès la dynastie des Shang sous forme de vases rituels, l'éléphant est par la suite lié au bouddhisme, religion dans laquelle il revêt un caractère très important. L'éléphant est en effet présent dans de nombreux épisodes de la vie du Bouddha. On le trouve ainsi représenté en terre cuite sous les Tang, portant parfois une fleur de lotus sur son dos.



Le Tigre

Animaux sauvages

bronze doré

Chine, Période des Royaumes Combattants, 5^e - 3^e siècle avant J.-C.

Longueur : 21 cm

Le tigre est considéré en Chine comme le roi des animaux. Inspirant la terreur, il est le symbole de la force et du courage, capable de chasser les démons.



Le Singe

Animaux sauvages



Quatre poids en forme de montagne

Bronze doré

Chine, dynastie Han, 206 avant J.-C. - 220 après J.-C.

Hauteur : 5 cm

Le singe est traditionnellement considéré en Chine comme un animal coquin, menteur, voire fourbe. Rarement représenté dans les tombes, on le trouve cependant parfois assis sur le dos d'un chameau, ou bien parmi d'autres animaux, se cachant dans les montagnes.



La cigale

Animaux sauvages

Ornement de coiffe orné d'une cigale
Or
Chine, période des Six Dynasties (220-581)
Hauteur : 5,2 cm

Très fréquente dans les motifs décoratifs des bronzes rituels de la dynastie des Shang (1765- 1122 avant J.-C.), la cigale, qui hiberne l'hiver puis se réveille au printemps, symbolise la mort, la transformation, le cycle de la vie, la résurrection et l'immortalité. Les Han placent une cigale en jade dans la bouche du défunt afin de lui permettre le réveil dans l'autre monde. Le motif de la cigale se perpétue et vient par la suite orner fibules et éléments de coiffes.





Animaux mythologiques

Les Gardiens de tombe

Animaux mythologiques



Génies de la terre
Terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Tang (618-907)
Hauteur : 63,2 cm et 59,8 cm

La protection du défunt et de sa tombe était l'objet d'une attention particulière. A l'origine, la présence de guerriers suffisait bien souvent à protéger la tombe, puis à partir de la dynastie Wei, à la fin du V^e siècle, apparurent les gardiens de tombe. Allant toujours par paire, ces êtres hybrides, à corps de fauve accroupi, étaient présentés face à face. L'un, appelé Zhenmuyong, présentait toujours une face humaine tandis que l'autre, le Zhenmushou, était doté d'une tête de félin. Les gardiens de tombe devinrent un élément incontournable du mobilier funéraire sous les Tang.



Les Gardiens de tombe

Animaux mythologiques



Paire de Gardiens de tombes
Terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Wei du Nord (386-534)
Hauteur : 26,5 cm



Le Dragon

Animaux mythologiques



Grande amphore à anses dragons
Terre cuite à glaçure crème
Chine, dynastie Sui ou début de la dynastie Tang
(Fin du 6^e siècle- début du 7^e siècle)
Hauteur : 53,5 cm

Parmi les animaux mythiques, le dragon est de loin le plus important. Symbole du pouvoir spirituel et physique, il représente le principe mâle (yang), le point cardinal de l'Est et la lumière. Créature associée à l'eau, il est considéré comme le dieu de la pluie. Les croyances lui accordent le pouvoir de déclencher orages, tempêtes et inondations, lorsqu'il est en colère.

Animal hybride, le dragon est d'après la légende composé de neuf parties ressemblant à neuf animaux différents. Sa tête fait penser au chameau, ses cornes au cerf, ses yeux au lièvre, ses oreilles au bœuf, son cou au serpent, son ventre à la grenouille, ses écailles à la carpe, ses pattes au tigre et ses griffes aux serres de l'aigle. Cet amalgame est la source de ses pouvoirs surnaturels.



Le *Taotie*

Animaux mythologiques



Masque de *Taotie*

or

Chine, dynastie des Zhou de l'ouest, 5^e-4^e siècle avant J.-C.

Hauteur : 5,3 cm

Le *Taotie* est un motif décoratif récurrent tout au long de l'histoire chinoise. On le rencontre dès la période néolithique sur des pièces en jade de la culture de Liangzhu (3^e millénaire avant J.-C.), puis sur les vases en bronze des dynastie Shang (1765-1122 avant J.-C.) et Zhou (11^e siècle-221 avant J.-C.). Il se présente sous la forme d'un masque animal ayant de grands yeux, des cornes, parfois une grande bouche ou un large nez épaté. Les variantes sont nombreuses, et le *Taotie* reste encore aujourd'hui une énigme loin d'être résolue.

Masque de *Taotie*

Bronze

Chine, époque des Royaumes Combattants, 5^e-3^e siècle avant J.-C.

Hauteur : 12 cm



Le Dragon

Animaux mythologiques



Fibule

Bronze niellé d'or et d'argent et incrusté d'un jade et d'onyx.

Chine, Période des Royaumes Combattants, 5^e - 3^e siècle avant J.-C.

Longueur : 21 cm



Les Chimères *Bixie*

Animaux mythologiques

Paire de piétements en forme de chimères

Bronze doré

Chine, dynastie Han

Hauteur : 16,8 cm



Les chimères *bixie*, animaux protecteurs des tombes et chasseurs des esprits néfastes, se tiennent près de la porte des sépultures. Cet animal, ressemblant à l'origine à un lion, est devenu une sorte de griffon ou animal mythique possédant des oreilles pointues, une longue queue et des ailes.



Les signes du zodiaque *Shengxiao*

Animaux mythologiques

Personnages du zodiaque chinois
Terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Tang (618-907)
Hauteur : de 47,5 à 50,5 cm

Les Shengxiao sont les animaux associés au cycle de douze ans qui sert de base au calendrier chinois. Ce n'est qu'à partir de la période des Six dynasties (3^e-6^e siècle) et plus particulièrement avec la dynastie des Wei du Nord (386 - 534) que des figurines hybrides (corps humain et tête animal) en terre cuite et représentant les 12 signes du zodiaque, sont utilisées comme objet funéraire.







Les Phénix

Animaux mythologiques

Briques ornées de phénix
Terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Ming, 14^e-17^e siècles
Hauteur : 33 cm



Le Phénix est considéré en Chine comme un animal merveilleux. C'est un oiseau de bon augure, qui apparaît lors d'un règne de paix et d'un gouvernement juste.





D'autres animaux



**Fibule en bronze niellée d'or, de turquoises et
de lapis lazuli
Chine, période des Royaumes Combattants,
5^e-3^e siècle avant J.-C.
Longueur : 24,5 cm**



Verseuse *yi* en forme d'animal

Bronze

**Chine, fin de la dynastie des Zhou Orientaux, époque des Royaumes
Combattants, 5^e- 3^e siècles avant J.-C.**

Longueur : 24 cm



Enclos

Terre cuite vernissée

Chine, dynastie Han, 2^e siècle avant J.-C. - 2^e siècle après J.-C.

Longueur : 22,5 cm



Enclos

Terre cuite vernissée

Chine, dynastie Han, 2^e siècle avant J.-C. - 2^e siècle après J.-C.

Hauteur : 16,8 cm



Mûle
Terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Wei du Nord, 386-534
Hauteur : 17,5 cm
Longueur : 22 cm





Cheval sellé
Terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Wei du Nord, 386-534
Hauteur : 23 cm
Longueur : 27,5 cm

Mûle
Terre cuite à traces de polychromie
Chine, dynastie Wei du Nord, 386-534
Hauteur : 19 cm
Longueur : 24 cm

Expositions précédentes

Décembre	1985	<i>Chinese Gold, Silver and Gilt Bronze up to the Tang Dynasty, London</i>
Juin	1986	<i>Ancient Chinese Bronze Vessels, Gilt Bronzes and Early Ceramics, London</i>
Décembre	1987	<i>Opening Exhibition, London</i>
Juin	1989	<i>Archaic Chinese Bronzes from Shang to Zhou Dynasties, London</i>
Juin	1990	<i>Imperial Gold from Ancient China, London</i>
Juin	1991	<i>Imperial Gold from Ancient China, Part II, Grosvenor House, London</i>
Juin	1991	<i>The Art of the Warring States and Han Periods, London</i>
Septembre	1992	<i>XVI^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Décembre	1992	<i>An Exceptional Horse from the Han Dynasty, London</i>
Novembre	1994	<i>L'Or des Qin, XVII^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Décembre	1995	<i>Le Banquet des Dieux, Ritual Bronzes of Ancient China, London</i>
Janvier	1996	<i>Le Banquet des Dieux, Bronzes Rituels de la Chine Ancienne, Paris</i>
Septembre	1996	<i>XVIII^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Février	1997	<i>Arts de la Chine et de l'Himalaya, XIV^e s. av. J.-C.—XV^e s. ap. J.-C., Paris</i>
Janvier	1998	<i>L'Immortalité de l'Âme chez les Han, Paris</i>
Mars	1998	<i>Timeless China, New York</i>
Octobre	1998	<i>L'Art et la Matière, Paris</i>
Octobre	1999	<i>Caravanes sur la Route de la Soie, Paris</i>
Séptembre	2000	<i>XX^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Octobre	2000	<i>Twentieth Anniversary, Paris-London</i>
Octobre	2001	<i>Rituels pour l'Éternité, Paris-London</i>
Séptembre	2002	<i>XXI^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Séptembre	2004	<i>L'or des Qidan, XXII^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Séptembre	2006	<i>XXIII^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Avril-Mai	2007	<i>L'Inde Sensuelle : Terres Cuites de l'époque Gupta, IV^e—VI^e siècles, Paris</i>
Février	2008	<i>Exposition Inaugurale, Paris</i>
Séptembre	2008	<i>XXIV^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Mars-Avril	2009	<i>Treasures from Ancient China—I, New York-Paris</i>
Fév.-Mars	2010	<i>Treasures from Ancient China—II, New York-Paris</i>
Séptembre	2010	<i>XXV^e Biennale des Antiquaires, Paris</i>
Fév.-Mars	2011	<i>Treasures from Ancient China—III, New York-Paris</i>

