

Artiste

Katsushika Hokusai

(1760 – 1849)

Type

Gravure sur bois

Technique

Estampe
japonaise

Dimension (H x L)

25 cm x 37 cm

Œuvre

La Grande Vague de Kanagawa - 1831

(Metropolitan Museum of Art, New York)

OKUSAI

Hokusai, de son surnom de « Vieux Fou de la peinture », est un peintre, dessinateur spécialiste de l'ukiyo-e, graveur et auteur d'écrits populaires japonais. Son œuvre influença de nombreux artistes européens, en particulier Gauguin, Van Gogh et Claude Monet, voire le mouvement artistique appelé japonisme. Il signa parfois ses travaux, à partir de 1800, par la formule *Gakyōjin*, « le Fou de dessin ». Il est parfois vu comme le père du *manga*, mot qu'il a inventé et qui signifie à peu près « esquisse spontanée ».

Estampe Yoko-e

(images en présentation « paysage » donc disposé horizontalement)

Cartouche
titre de la
série et du
tableau

Signature
de l'artiste

Troisième plan
une vague immense
commence à déferler

Second plan
une vague plus
grande s'élève,
écumante

Arrière-plan

le mont Fuji fait
écho à la
vague du 2ème
plan

premier plan

une vague
s'amorce

au Japon le décryptage se fait de droite à gauche, sens contraire de notre lecture occidentale

Le **paysage** est composé de **trois éléments** :

- la mer agitée par la tempête
- trois bateaux (barges servant à transporter du poisson)
- une montagne

Le thème central de ce tableau est, non pas la vague, mais le Mont Fuji ;
Le Mont, lointain, calme, immuable, fait figure de spectateur de cette scène furtive voire de juge (contraste théâtral du ciel sombre environnant le faite enneigé) du combat qui se déroule au premier plan.

Le bleu symbolise ici la brutalité de l'océan (l'écume se jette sur les bateaux avec des crocs acérés !) mais aussi les forces terrestres (les marins s'arc-boutent sur leur rame pour survivre).
Ce combat humide, froid est contrebalancé par un ciel calme, lumineux. La violente force du bleu contraste fortement avec cette puissance apaisante du ciel.
Les humains et le mont Fuji, symboles de la Terre, semblent isolés dans ce tableau très marin : le ciel et la mer se rejoignent via un nuage blanc.

cette vague est parfois présentée comme un tsunami ou une vague scélérate; on la décrit aussi comme une vague monstrueuse et fantomatique, au squelette blanchâtre menaçant les pêcheurs de ses « griffes » d'écume; cette vision fantastique de l'œuvre rappelle que Hokusai est un des maîtres du fantastique japonais

Ce tableau est ambivalent : l'homme contre les éléments, les tourments de la mer et la sérénité du ciel, le bois et le papier (matières utilisées pour la création de l'œuvre), le yin et le yang en somme...
D'ailleurs, comme le symbole noir et blanc que nous connaissons tous, il y a une part de noir dans le blanc (le sommet de la vague dans le ciel) et inversement (le mont Fuji coincé entre un ciel noir et une mer déchaînée) ; l'homme semble bien petit au milieu de ces éléments et rappelle ainsi quelques principes du bouddhisme (l'impermanence des choses) et du shintoïsme (toute-puissance de la nature).

Technique de l'estampe japonaise

L'estampe japonaise est de la " gravure sur bois " ou " xylographie ".

Union de 4 talents

Le dessinateur

il trace un dessin au trait noir sur papier blanc et donne seulement des indications de couleur à l'imprimeur.

Le graveur

il sculpte les blocs de bois, un bois par couleur et un bois pour le contour.

L'imprimeur

il applique les couleurs sur les blocs et applique le papier successivement sur chaque bloc. C'est lui qui réalise les dégradés de couleurs.

L'éditeur

le "chef d'orchestre". Il découvre les dessinateurs, graveurs, imprimeurs de talent, les met sous contrat et les réunit pour produire une œuvre gravée

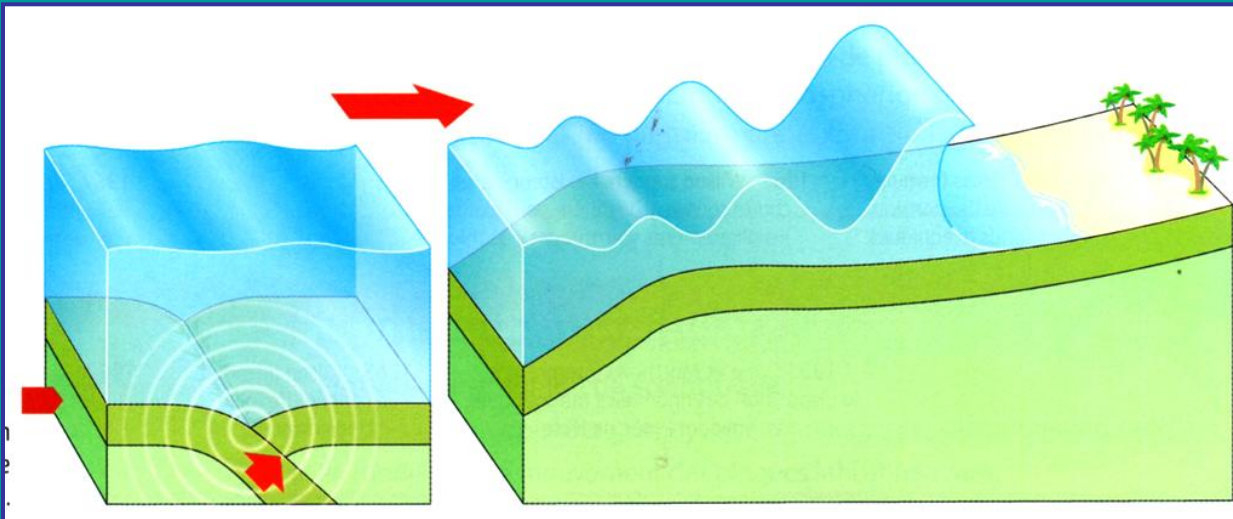
Le bleu utilisé pour la mer, les costumes des marins, la base du mont Fuji est le Bleu de Prusse, couleur nouvellement importée au Japon à l'époque .

Le ciel et les bateaux sont d'une teinte plus claire.

Le sommet enneigé du mont Fuji ressort particulièrement grâce à un horizon obscur.

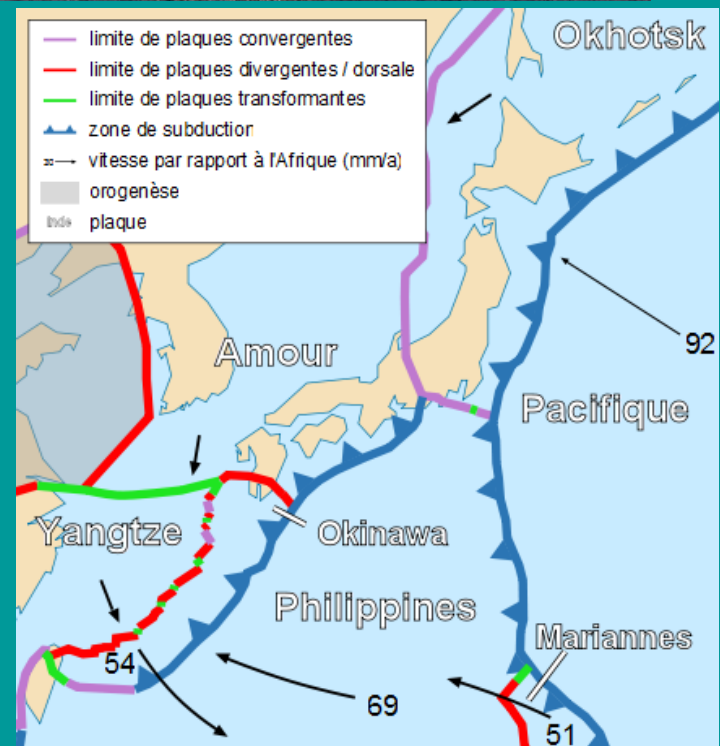
le pigment connu sous le nom de "Bleu de Prusse" est efficace, en cas d' irradiation, pour éliminer le Césium 137 du corps humain.

"La Vague"
un tsunami
ou une vague scélérate ?

Le Mont Fuji

DANS LE NOUVEAU PROGRAMME DE SVT DE LYCEE

CLASSE DE PREMIERE S

Thème 1 - B

La tectonique des plaques : l'histoire d'un modèle