

Katsushika Hokusai

葛飾 北齋 (1760/1849)

C. Limasset, 2017

L'artiste: Katsushika Hokusai (葛飾 北齋)

Né le premier jour du cycle sexagésimal du neuvième mois de l'année métal-aîné-dragon de l'ère Hōreki — *soit probablement le 31 octobre 1760* — à Edo (*actuel Tokyo*) et mort au matin du dix-huitième jour du quatrième mois de l'ère Kaei, an II — *probablement le 10 mai 1849* — dans la même ville, ce peintre, dessinateur, spécialiste de l'estampe, et graveur japonais, est connu sous le nom d'**Hokusai** ou de son surnom « *le vieux fou de dessin* ».

Hokusai avait 18 ans quand il entre au service d'un grand maître peintre d'estampes. Il y fait ses premières œuvres. Mais, à la mort de celui-ci, débute une période de grande pauvreté pour **Hokusai** qui n'a plus d'emploi. Il continue à étudier l'art et s'intéresse à l'art hollandais qui l'influencera. Vers 1794, il intègre une école classique de dessin et publie ses premiers succès. Il parcourt le pays pendant des années et devient célèbre dans son pays, puis plus tard en Occident, grâce à sa série d'estampes « *36 vues du mont Fuji* ». Quelques années plus tard, son atelier brûle dans un incendie détruisant des centaines d'œuvres. Les dix années suivantes sont plus paisibles et il se consacre à son rôle de « *sensei* » (*maître*) mais il ne s'arrête jamais de peindre et dessiner. Quand il meurt, à 89 ans, laissant derrière lui plus de 30.000 dessins et peintures, il prononce ces paroles: « *Si le ciel m'avait accordé encore dix ans de vie, ou même cinq, j'aurais pu devenir un véritable peintre* ».

Encore aujourd'hui, **Hokusai** est considéré comme le plus grand peintre de l'histoire japonaise.

Autoportrait d'Hokusai

北齋

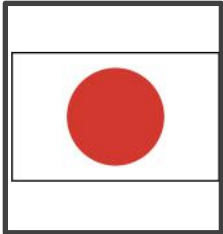
Sa signature

Son style: le Ukiyo-e (浮世絵)

Ce style, qui signifie « *image du monde flottant* » est le style majeur des estampes dans le Japon de l'époque Edo. Les *geisha*, les musiciens, les acteurs, les *sumotori* et les poètes ont tous contribué à la popularité de l'**Ukiyo-e** dont ils constituent les thèmes les plus fréquents. Avec leur aide, **Ukiyo-e** est devenu un symbole de la nouvelle culture japonaise des 17ème au 19ème siècles. Les peintures d'**Ukiyo-e** sont en grande partie composées d'estampes. L'**Ukiyo-e** peut être reconnu par son style décoratif et ses couleurs vives. Cet art a aussi des formes linéaires, complétées par des aplats de couleurs et des angles étranges. Les estampes **Ukiyo-e** se concentrent sur les paysages, la nature, les animaux, et même les gens en bas de l'échelle sociale comme par exemple les *sumotori*.

Estampe Ukiyo-e de Kitagawa Utamaro

Katsushika Hokusai

葛飾 北斎 (1760/1849)

Son œuvre majeure:
« 36 vues du mont Fuji ».

En 1831, Hokusai produit sa série d'estampes la plus célèbre, les «**36 vues du mont Fuji**». Cette série inclut son estampe la plus populaire, «*la grande vague de Kanagawa*». Les «**36 vues du mont Fuji** » sont une série d'estampes Ukiyo-e. Cette série montre le Mont Fuji à différentes saisons et

La grande vague de Kanagawa (1831)

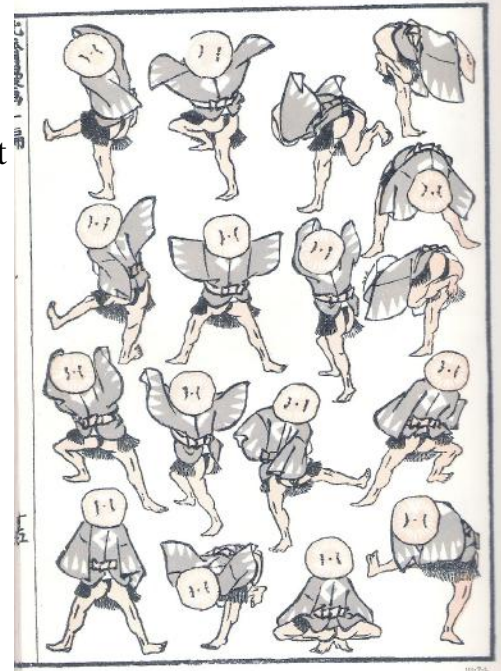
depuis une variété de lieux et de distances. Elle se compose en réalité de 46 estampes, créées entre 1826 et 1833. Elles révèlent la puissance du trait du maître Hokusai au travers de sa représentation de la nature, qu'elle soit calme ou déchainée, qu'il montre bien plus majestueuse que l'humanité.

Son influence: l'homme qui inventa le manga.

Hokusai a transformé l'art du portrait en peignant des scènes de la vie quotidienne dans les villes japonaises et en prenant souvent comme modèle les courtisanes et les acteurs de théâtre qui côtoient les paysages, les plantes, et les animaux.

Grâce à Hokusai, le style d'ukiyo-e a influencé les occidentaux en Europe au 19ème siècle et particulièrement le mouvement impressionniste (*Monet, Van Gogh, Renoir,...*). Mais Hokusai est aussi le créateur du mot « *manga* ». En effet, devenu maître, il décida de créer des carnets de croquis pour aider les apprentis à représenter le monde réel (*nature, humains*) mais aussi celui des esprits. Il appelle ces 15 carnets sa « *manga* » car ce mot désigne un « *dessin dérisoire* » ou « *non abouti* ».

Un siècle plus tard, les premiers « *magaka* » (*dessinateurs de manga*), marqués par l'œuvre du grand peintre, s'inspirent des milliers de croquis qu'ils puisent dans la « *manga* » d'Hokusai pour raconter leurs histoires... Le manga moderne est né!

Une page de la manga d'Hokusai